

THE LONDON ACADEMY OF
OTTOMAN COURT MUSIC

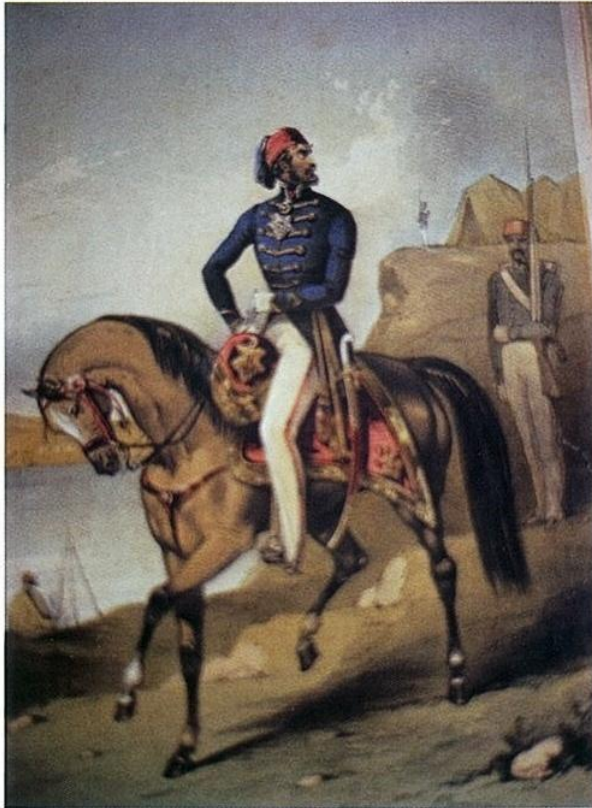
Period Dances, Marches and Occasional Pieces

Invitation to the Seraglio

Director
Emre Aracı

Violin
Cihat Aşkın

2564 61472-2

“Ömer Pasha on the Danube”
Detail from the cover of Henry W. Goodban’s *Omar Pacha Waltzes*,
published in London by Jullien — Emre Aracı Archive

INVITATION TO THE SERAGLIO
Period Dances, Marches and Occasional Pieces

The London Academy of Ottoman Court Music
Emre Aracı director
Cihat Aşkın violin

01	W.P.R. Cope fl. late 18th / early 19th C
The Turkish Ambassador’s Grand March (1794)
D major · ré majeur · D-Dur · Re majör	2.00
02	Sultan Abdülaziz 1830–1876
La Gondole barcarolle (c.1861)
E minor · mi mineur · e-Moll · Mi minör	4.31
03	Callisto Guatelli 1819–1900
Aziziye March (Imperial March of the Sultan, 1861)
C minor · ut mineur · c-Moll · Do minör	3.59
04	Osmaniye March (c.1861)
D minor · ré mineur · d-Moll · Re minör	3.37
05	Herman Louis Koenig fl. mid-19th C
The City of the Sultan Polka (c.1855)
C major · ut majeur · C-Dur · Do majör	2.41
06	Ida (Saide), wife of Ömer Pasha ?1834–?
Silistre Cinq Marches militaires pour piano n° 5 (1854)
F major · fa majeur · F-Dur · Fa majör	1.55

07	Sultan Abdülaziz Invitation à la valse (c.1861) D minor · ré mineur · d-Moll · Re minör	2.33
08	William Smallwood 1831–1897 The Turkish War March (1881) F major · fa majeur · F-Dur · Fa majör	3.55
09	Charles Louis Napoléon d'Albert 1809–1886 The Sultan's Polka (c.1850) D major · ré majeur · D-Dur · Re majör	2.38
10	Modest Mussorgsky 1839–1881 Near the Southern Shore of the Crimea (1880) En Crimée: Capriccio Nahe am Südufer der Krim Kırım'ın Güney Kıyılarında	4.25
11	Giuseppe Donizetti 1788–1856 Mecidiye March (1839) F minor · fa mineur · f-Moll · Fa minör	3.01
12	Luigi Arditi 1822–1903 Inno turco (1856/67) D major · ré majeur · D-Dur · Re majör	7.04

13	Charles Louis Napoléon d'Albert Constantinople Quadrille (c.1855) 1 The Dardanelles D major · ré majeur · D-Dur · Re majör 2 Besika Bay G major · sol majeur · G-Dur · Sol majör 3 Adrianople G major · sol majeur · G-Dur · Sol majör 4 Shumla G major · sol majeur · G-Dur · Sol majör 5 Constantinople G major · sol majeur · G-Dur · Sol majör The Dardanelles (da capo) D major · ré majeur · D-Dur · Re majör	5.48
14	Gaetano Donizetti 1797–1848 Gran marcia militare imperiale (for Sultan Abdülmecid, 1840) F major · fa majeur · F-Dur · Fa majör	3.22
15	Henry William Goodban 1816–? The Omar Pacha Waltzes (1853) C major · ut majeur · C-Dur · Do majör	6.13
16	Ida (Saide), wife of Ömer Pasha Tchitâté Cinq Marches militaires pour piano n° 3 (1854) E flat major · mi bémol majeur · Es-Dur · Mi bemol majör	1.25

17	Charles Louis Napoléon d'Albert
The War Galop (c.1855)
G major · sol majeur · G-Dur · Sol majör	4.35
18	Callisto Guatelli
Marche de l'Exposition Ottomane (1863)
D minor · ré mineur · d-Moll · Re minör	3.30
19	Gioachino Rossini 1792–1868
Marcia militare (Pas-redoublé) (for Sultan Abdülmecid, 1852)
C major · ut majeur · C-Dur · Do majör	3.55
20	Rifat Bey 1820–1888
Prière pour S. M. le Sultan Mourad (1876)	2.45
21	Emre Aracı b.1968
The Turkish Ambassador's Grand March, op.5 (1998)
C minor · ut mineur · c-Moll · Do minör	3.58

Arrangements © Emre Aracı 2000/2001; Ateş Orga 2001 (10)

Portrait of Donizetti Pasha

Lithograph by Corbetta after the engraving by Focosi, published 1857

Portrait of Guatelli Pasha
Original source unknown

Invitation to the Seraglio

On 18 December 1836 the French music journal *Le Ménestrel* published an unusual letter of exotic provenance. Written by a subscriber from the Ottoman Empire, it informed the editor that “in Constantinople the ancient [traditional] Turkish music is in its death throes ... Sultan Mahmud loves Italian music and has introduced it in his armies. This is only one of his reforms; Donizetti’s brother is the director of his music, and since they do not have much music they always play one particular work, called the *March of the Sultan*, which is said to have been composed by him ... He particularly loves the piano, so much so that he has ordered many instruments from Vienna for his ladies”.

Invitation to the Seraglio focuses on the era when the Ottoman passion for European music began to emerge; when Giuseppe Donizetti was in charge of the sultan’s military bands; when Liszt gave recitals at the imperial court by the Bosphorus (in June 1847); when, during the Crimean War, heroic marches and popular dances, composed by the ladies of the harem as well as young Ottoman princes, were published by European houses as far away as Paris and London.

The first point of European cultural contact for the Ottoman Establishment was through its ambassadors and embassies established in important Western capitals during the eighteenth century. Ottoman ambassadors not only made observations about the musical life around them, they were also occasionally themselves the subject of musical homage. Contemporary with Haydn’s “Turkish” Symphony No.100 (the “Military”), Cope’s *Turkish Ambassador’s Grand March* for the “harpichord or the pianoforte” (1) was inspired by the appointment in 1794 of Yusuf Ağâh Efendi as first permanent ambassador to the Court of St James’s.

In 1828 Mahmud II invited Giuseppe Donizetti to take up office as Istruttore Generale delle Musiche Imperiali Ottomane. During his twenty-eight-year stay in the Levant, besides overseeing the training of European-style military bands for the sultan’s modern army, Donizetti, elder brother of Gaetano the opera composer, taught music to the Ottoman royal family, supported annual Italian

opera seasons in Istanbul, and organised private concerts and operatic performances at court. He also wrote ceremonial marches for Mahmud II and Abdülmecid. The *Mecidiye March* (11), composed on the accession of the latter in 1839, was the basis subsequently of a *Grande Paraphrase* by Liszt. Rossini's *Marcia militare* (19) and Gaetano's *Gran marcia militare imperiale* (14) were both dedicated to the new sultan.

On Donizetti Pasha's death, another Italian, Callisto Guatelli, became Master of Music. Born in Parma, he was originally conductor of the Naum Theatre, Istanbul's most prominent opera house, renowned for its Italian productions. Guatelli composed many marches, typically incorporating the colourful oriental twists met in the *Osmaniye March* (4). The *Aziziye March* (3) was written when Abdülaziz took the throne in 1861. Its themes were later incorporated into the *Marche de l'Exposition Ottomane* (18; dedicated to the Grand Vizier), along with national airs from Britain and France, the Ottoman Empire's two most important allies. (In his book *Constantinople in 1828*, Charles MacFarlane reminds us that it was not uncommon for the sultans' bands to play favourite foreign melodies. William Smallwood's *Turkish War March* (8), linked with the 1877–78 Russo-Ottoman War and quoting the Turkish National Hymn, reciprocated the compliment.) Guatelli Pasha also harmonised traditional tunes like Rifat Bey's *Prière* (20), marking the accession in 1876 of the ill-fated Murad V (himself a gifted composer).

Sultan Abdülaziz supposedly had no taste for European music. Notwithstanding, he wrote some attractive piano pieces, published in Milan, clearly revealing the influence of the European salon style. When he visited Queen Victoria in 1867, his *La Gondole barcarolle* (2) was played by the band of the Grenadier Guards under Dan Godfrey at a dinner given for him by the Prince of Wales in Marlborough House. Sung in Turkish by a British chorus of 1,600 at a "special concert by Royal command" given at the Crystal Palace on 16 July 1867, Arditì's *Inno turco* (12) was revived expressly for this state visit.

Numerous dances printed in London with associatively Turkish titles testify to a close relationship between the British and Ottoman Empires around the time of the Crimean War (1853–56). *The*

Sultan's Polka (9, with more than twenty reprints), the *Constantinople Quadrille* (13) and *The War Galop* (17), all composed by the English-based French dancing-master Charles Louis Napoléon d'Albert (father of the pianist Eugen d'Albert), were especially popular. From Herman Koenig, "king of the cornet" (author of the *Posthorn Galop*), *The City of the Sultan Polka* (5) was another favourite.

Not all the "Europeanised" Ottoman composers were men. Her Excellency the Wife of Ömer Pasha, for instance, had works published in British newspapers and in France. Her identity, her very existence indeed, was a mystery until very recently. Born Ida, of a Hungarian family in Transylvania, and apparently a student in Vienna of Beethoven's pupil Czerny, she came to Istanbul to give piano lessons to the children of Ömer Pasha, Supreme Commander of the Ottoman Armies. Marrying him and Ottomanising her name to Saide, she stayed in his harem before being divorced and seeking asylum in Paris sometime during her early twenties. *Tchitaté* (16) and *Silistre* (6), commemorating Balkan battles, come from the *Cinq Marches militaires pour piano* engraved in Paris in 1854.

Wars, people and places identify many of the works on this disc. Ömer Pasha inspired Goodban's waltzes; the individual numbers of D'Albert's *Constantinople Quadrille* bear names associated with the Crimean campaign: "Dardanelles", "Besika Bay", "Adrianople", "Shumla", "Constantinople". Romantic escapism, pleasantly uplifting melodic commonality and simple harmonies, however, frequently decided their content. When Mussorgsky visited Sevastopol in 1879 he was appalled as much by its lack of culture as by its reminders of artillery devastation. Yet in *Near the Southern Shore of the Crimea* (10, originally for piano), he left scarcely more than a reductive postcard of Black Sea dance and oriental song.

Remembering Cope, my own *Turkish Ambassador's Grand March* (21), dedicated to the then Turkish ambassador in London, Özdem Sanberk, was written for a private concert at his residence on 23 April 1998, during which selected works from the present compilation were also performed for the first time.

Emre Araci

One of Turkey's leading younger musicologists, **EMRE ARACI** read music at Edinburgh University, completing his doctorate on the life and work of the seminal twentieth-century Turkish composer Ahmed Adnan Saygun, on whom he has published a major critical study. Formerly Research Associate at the Skilliter Centre for Ottoman Studies, University of Cambridge, he writes, lectures and broadcasts widely on Euro-Ottoman musical exchange. Bringing this unfamiliar sound-world alive, his reconstructions and CDs with the London Academy of Ottoman Court Music and Prague Symphony Chamber Orchestra have helped unearth a wealth of forgotten nineteenth-century Ottomania fusing the exotic manner with European drawing-room styles from the Lanner/D'Albert/Strauss era. Under the patronage of the Çarmıklı family, Ankara, Emre Aracı, in addition to his academic and concert work, is also a composer, his music including a violin concerto (*Bosphorus by Moonlight*).

THE LONDON ACADEMY OF OTTOMAN COURT MUSIC, a specialist group of nineteen players, was founded by Emre Aracı in 1998 with the purpose of presenting Euro-Ottoman repertory typically using forces, including solo violin, central to the all-women orchestras of the Sultan's harem. Besides recording, The London Academy of Ottoman Court Music has appeared at St James's, Piccadilly; St John's, Smith Square and Trinity College, Cambridge, in addition to various international festivals in Britain and Turkey.

With special thanks to Ateş Orga.

Invitation au sérail

Le 18 décembre 1836, le journal musical français *Le Ménestrel* publiait une lettre qui, de provenance exotique, sortait de l'ordinaire. Écrite par un abonné de l'Empire ottoman, elle informait l'éditeur qu'à "Constantinople la vieille musique turque meurt d'agonie [...] Sultan Mahmoud est amoureux de la musique italienne, et l'a introduite dans sa garde ; c'est une de ses réformes ; le frère de Donizetti est directeur de sa musique ; on joue même une marche qu'on appelle la *marche du sultan* et qu'on dit composée par lui, bien qu'il ne sache pas la musique. Il aime surtout le piano, et il en fait venir plusieurs de Vienne pour ses femmes".

Le programme de ce disque, *Invitation au sérail*, s'attache à la période au cours de laquelle s'est progressivement exprimée la passion ottomane pour la musique européenne. Giuseppe Donizetti supervisait les harmonies militaires du sultan ; Liszt donnait des récitals à la cour impériale située sur les rives du Bosphore (en juin 1847) ; les femmes du harem et les jeunes princes ottomans composèrent, durant la guerre de Crimée, des marches héroïques et des danses populaires qui furent publiées par des éditeurs européens aussi distants que Paris et Londres.

Ce sont les ambassadeurs et les ambassades établies dans les principales capitales occidentales durant le XVIIIe siècle qui, pour l'élite ottomane, constituèrent le premier lieu d'échanges culturels avec l'Europe. Les ambassadeurs ottomans ne se contentèrent pas de consigner leurs observations sur la vie musicale qui les entourait, il leur est aussi parfois arrivé d'être le sujet d'hommages musicaux. Contemporaine de la Symphonie "turque" n° 100 (dite "Militaire") de Haydn, la *Turkish Ambassador's Grand March* (La grande marche de l'Ambassadeur turc) pour "clavecin ou pianoforte" (1) de Cope s'inspira de la nomination de Yusuf Ağâh Efendi comme premier ambassadeur permanent à la cour de St James's en 1794.

En 1828, Mahmud II confia à Giuseppe Donizetti le charge d'"Istruttore Generale delle Musiche Imperiali Ottomane" (Instructeur général de la musique impériale ottomane). Durant les vingt-huit

ans qu'il passa au Levant, non seulement Donizetti, le frère aîné du compositeur d'opéras, Gaetano, supervisa la formation d'harmonies militaires de style européen pour l'armée moderne du sultan, mais il enseigna aussi la musique à la famille royale ottomane, assura la promotion de saisons annuelles d'opéras italiens à Istanbul et organisa des concerts et représentations privés à la cour. Il écrivit aussi des marches de circonstances pour Mahmud II et Abdülmeçid. Composée pour l'intronisation de ce dernier en 1839, *La Marche Mecidiye* (11) fut reprise par Liszt comme point de départ de sa *Grande Paraphrase*. La *Marcia militare* (Marche militaire) (19) de Rossini et la *Gran marcia militare imperiale* (Grande marche militaire impériale) (14) de Gaetano furent toutes deux dédiées au nouveau sultan.

À la mort de Donizetti Pacha, c'est un autre Italien, Callisto Guatelli, qui devint maître de musique. Né à Parme, il avait d'abord été chef d'orchestre du Théâtre Naum, le théâtre lyrique le plus important d'Istanbul renommé pour ses productions italiennes. Guatelli écrivit de nombreuses marches où il incorpora spécifiquement les tournures colorées orientales comme dans la *Marche Osmaniye* (4). *La Marche Aziziye* (3) a été écrite lorsque Abdülaziz fut intronisé en 1861. Ses thèmes furent ensuite incorporés à la *Marche de l'Exposition Ottomane* (18) dédiée au Grand Vizir, ainsi que des airs nationaux de Grande-Bretagne et de France, les deux alliés les plus importants de l'Empire ottoman. (Dans son ouvrage *Constantinople in 1828*, Charles MacFarlane nous rappelle qu'il n'était pas rare que les harmonies militaires des sultans jouent des mélodies étrangères en vogue. Faisant référence à la guerre russo-turque de 1877–1878, la *Turkish War March* (Marche de guerre turque) (8) de William Smallwood rend le compliment en citant l'Hymne national turc.) Guatelli Pacha harmonisa également des mélodies traditionnelles comme la *Prière* de Rifat Bey (20), marquant l'intronisation de Mourad V en 1876, un sultan qui s'il fut un compositeur de talent, connut un destin tragique.

Sultan Abdülaziz n'éprouvait apparemment aucune affinité envers la musique européenne. Néanmoins, il écrivit quelques séduisantes pièces pour le piano qui furent publiées à Milan et témoignent de l'influence de la musique de salon européenne. Lorsqu'il rendit visite à la reine Victoria en 1867, sa *Gondole barcarolle* (2) fut exécutée par la fanfare de la Garde des Grenadiers

sous la direction de Dan Godfrey lors d'un dîner donné en son honneur par le Prince de Galles à Marlborough House. Chanté en turc par un chœur de 1600 chanteurs anglais lors d'un "concert spécial par demande royale" donné au Crystal Palace le 16 juillet 1867, *Inno turco* (12) de Arditì fut repris expressément lors de cette visite d'état.

De nombreuses danses publiées à Londres portent des titres connotés d'éléments turcs attestant de la relation étroite entre les empires britannique et ottoman durant la période autour de la guerre de Crimée (1853–1856). *La Polka du Sultan* (9) qui eut plus de vingt éditions, le *Quadrille de Constantinople* (13) et le *Galop de guerre* (17) sont tous de la plume du maître de danse français Charles Louis Napoléon d'Albert, père du pianiste Eugen d'Albert, qui s'était établi en Grande-Bretagne. Tous trois étaient particulièrement populaires. Une autre pièce extrêmement prisée se trouvait être *The City of the Sultan Polka* (La Polka de la ville du Sultan) (5) de Herman Koenig, le "Roi du cornet" illustre en Grande-Bretagne et auteur du fameux *Posthorn Galop*.

Il ne faudrait pas croire que tous les compositeurs ottomans "européanisés" aient été des hommes. Son Excellence, la femme de Ömer Pacha, par exemple, vit ses œuvres publiées en Angleterre par des journaux, et en France. Son identité, voire même son existence, était jusqu'à tout récemment un vrai mystère. Prénommée Ida, née dans une famille hongroise de Transylvanie, elle fut apparemment à Vienne l'élève de Czerny, le disciple de Beethoven. C'est pour enseigner le piano aux enfants de Ömer Pacha, Suprême Commandeur des armées ottomanes qu'elle vint à Istanbul. Elle l'épousa et adopta comme prénom Saide, aux connotations plus ottomanes. Elle demeura dans son harem avant de divorcer puis de chercher refuge à Paris alors qu'elle était âgée d'une vingtaine d'années seulement. Commémorant des batailles qui eurent lieu dans les Balkans, *Tchitaté* (16) et *Silistre* (6) sont extraites des *Cinq Marches militaires pour piano* gravées à Paris en 1854.

De nombreuses œuvres au programme de ce disque sont identifiées par des guerres, des personnes et des lieux. Ömer Pacha inspira à Goodban des valse ; les numéros individuels du *Quadrille de Constantinople* de D'Albert portent des noms associés à la campagne de Crimée : "Dardanelles", "Besika Bay", "Adrianople", "Shumla", "Constantinople". Une évasion romantique, un esprit

mélodique commun séduisant et plaisant, et des harmonies simples décidaient pourtant fréquemment de leur contenu. Lorsque Moussorgski visita Sébastopol en 1879, il fut choqué tant par l'absence de culture que par les traces encore visibles des destructions de l'artillerie. Pourtant, dans *En Crimée : Capriccio* (10, initialement pour piano), il ne laissait guère plus qu'une simple carte postale réductrice de la mélodie orientale et danse de la Mer Noire.

À la manière de Cope, ma propre *Grande Marche pour l'Ambassadeur turc* (21) dédiée à l'Ambassadeur turc de Londres de l'époque, Özdem Sanberk, fut écrite pour un concert privé qui eut lieu en sa résidence, le 23 avril 1998. Au cours de cette soirée, plusieurs œuvres tirées de cette compilation furent aussi exécutées pour la première fois.

Emre Araci

Jeune musicologue parmi les plus en vue de Turquie, **EMRE ARACI** étudie la musique à l'Université d'Édimbourg dont il obtient un doctorat pour ses recherches sur la vie et l'œuvre de Ahmed Adnan Saygun, le compositeur turc séminale du XXe siècle sur lequel il publie ensuite une monographie majeure. Anciennement chargé de recherches du "Skilliter Centre for Ottoman Studies" de l'Université de Cambridge, il partage ses activités entre l'écriture, l'enseignement et le journalisme, se concentrant sur les échanges musicaux entre l'Europe et l'Empire ottoman. Recréant cet univers sonore peu familier, ses reconstructions et ses disques réalisés à la tête de l'Académie londonienne de musique de cour ottomane et de l'Orchestre symphonique de chambre de Prague ont permis de révéler la force de l'engouement oublié du XIXe siècle pour tout ce qui était ottoman, associant une manière exotique avec les styles européens de musique de salon de l'époque de Lanner, D'Albert et Strauss. Soutenu par le mécénat de la famille Çarmıklı d'Ankara, Emre Araci, en plus de son activité de musicologue et de chef d'orchestre, est aussi un compositeur dont le catalogue comprend notamment un concerto pour violon intitulé *Bosphorus by Moonlight* (Bosphore au clair de lune).

L'ACADÉMIE LONDONIENNE DE MUSIQUE DE COUR OTTOMANE, formation spécialisée de dix-neuf instrumentistes, a été fondée par Emre Araci en 1998 afin d'introduire le répertoire euro-ottoman en se servant de forces caractéristiques des orchestres de femmes du harem du Sultan, notamment le violon solo. En plus des disques qu'elle a gravés, l'Académie londonienne de musique de cour ottomane s'est produite à St James's, Piccadilly et St John's, Smith Square de Londres, et à Trinity College de Cambridge, tout en étant invité à plusieurs festivals internationaux en Grande-Bretagne et en Turquie.

En remerciant vivement Ateş Orga.

Traduction : Isabelle Battioni

Einladung ins Serail

Am 18. Dezember 1836 veröffentlichte die französische Musikzeitschrift *Le Ménestrel* einen ungewöhnlichen Brief aus fernen Landen. Ein Abonnent aus dem osmanischen Reich teilte dem Redakteur mit: "In Konstantinopel liegt die alte türkische Musik im Sterben. Sultan Mahmud ist in die italienische Musik verliebt und hat sie bei seiner Garde eingeführt. Das gehört zu seinen Reformen; der Bruder von Donizetti ist sein Musikmeister; sie spielen sogar einen Marsch, der *Marsch des Sultans* heißt und den er komponiert haben soll, obwohl er gar nichts davon versteht. Das Klavier mag er besonders gern und lässt mehrere Instrumente aus Wien für seine Damen kommen."

Einladung ins Serail ist der Zeit gewidmet, als sich die Osmanen für europäische Musik zu begeistern begannen; als Giuseppe Donizetti die Militärkapellen des Sultans leitete; als Liszt am Hof des Sultans am Bosphorus Solokonzerte gab (im Juni 1847); als während des Krimkriegs Verlage im fernen Europa, in Paris und London, heroische Märsche und Volkstänze veröffentlichten, die von den Damen des Harems und jungen osmanischen Prinzen komponiert worden waren.

Der erste Kontakt der osmanischen höheren Kreise mit der europäischen Kultur vollzog sich über die Diplomaten in den Botschaften, die im Laufe des 18. Jahrhunderts in wichtigen westlichen Hauptstädten errichtet wurden. Osmanische Botschafter äußerten sich nicht nur über das Musikleben in ihrer Umgebung, sie waren auch gelegentlich selbst Objekt musikalischer Ehrerbietung. Zur selben Zeit, als Haydn seine "türkische" Symphonie Nr. 100 (die "Militärische") schrieb, 1794, inspirierte die Ernennung von Yusuf Agâh Efendi zum ersten ständigen Botschafter am Court of St James Cope zu seinem *Turkish Ambassador's Grand March* für "Cembalo oder Pianoforte" (1).

1828 trug Mahmud II. Giuseppe Donizetti, dem älteren Bruder des Opernkomponisten Gaetano Donizetti, das Amt des Istruttore Generale delle Musiche Imperiali Ottomane an. Während der

28 Jahre, die er sich in der Levante aufhielt, hatte Giuseppe die Aufgabe, die Ausbildung der nach europäischem Stil geführten Militärkapellen in der modernen Armee des Sultans zu beaufsichtigen, der osmanischen Familie Musikunterricht zu geben, die jährliche italienische Opernsaison in Konstantinopel zu betreuen und bei Hofe private Konzerte und Opernaufführungen zu organisieren. Er schrieb auch feierliche Märsche für Mahmud II. und Abdülmecid. Der *Mecidiye Marsi* (11), den er anlässlich Abdülmecids Thronbesteigung im Jahre 1839 komponierte, lieferte Liszt das Material für seine *Grande paraphrase*. Rossini widmete seine *Marcia militare* (19) und Gaetano seine *Gran marcia militare imperiale* (14) dem neuen Sultan.

Nach Donizetti Paschas Tod wurde ein anderer Italiener, Callisto Guatelli, Musikmeister. Er stammte aus Parma und war ursprünglich Dirigent am Naum-Theater gewesen, Konstantinopels renommiertem Opernhaus, das für seine italienischen Inszenierungen bekannt war. Guatelli komponierte viele Märsche, die er mit den farbenfrohen orientalischen Verschrobenheiten zu würzen pflegte, die ihm im *Osmaniye Marsi* begegnet waren (4). Der *Aziziye Marsi* (3) wurde zur Thronbesteigung von Abdülaziz 1861 komponiert. Seine Themen wurden später in den *Marche de l'Exposition Ottomane* übernommen (18; dem Großwezir gewidmet), dazu Volksweisen aus Großbritannien und Frankreich, den wichtigsten Bündnispartnern des osmanischen Reiches. (In seinem Buch *Constantinople in 1828* erinnert uns Charles MacFarlane daran, dass es in den Kapellen des Sultans durchaus üblich war, beliebte Melodien aus dem Ausland zu spielen. William Smallwoods *Turkish War March* (8), der aus dem russisch-türkischen Krieg von 1877–78 stammte und die türkische Nationalhymne zitierte, gab das Kompliment zurück.) Guatelli Pascha harmonisierte auch traditionelle Melodien wie Rifat Beys *Prière* (20) zur Thronbesteigung im Jahr 1876 des unglückseligen Sultans Murad V. (der selbst ein talentierter Komponist war).

Sultan Abdülaziz machte sich angeblich nichts aus europäischer Musik. Dessen ungeachtet schrieb er einige hübsche Klavierstücke, die in Mailand veröffentlicht wurden und den Einfluss des europäischen Salonstils deutlich erkennen lassen. Als er 1867 Königin Victoria besuchte, wurde seine *Gondole barcarolle* (2) von der Kapelle der Grenadiergarde unter Dan Godfrey bei einem Dinner gespielt, das der Prince of Wales in Marlborough House für ihn ausrichtete. Arditis *Inno*

turco (12) wurde ausdrücklich für diesen Staatsbesuch neu einstudiert und anlässlich eines "Sonderkonzerts auf königlichen Befehl" am 16. Juli 1867 im Crystal Palace von einem britischen Chor mit 1600 Sängern gesungen.

Zahlreiche Tänze mit "türkischen" Titeln erschienen in London im Druck und bezeugen die enge Beziehung zwischen dem britischen und dem osmanischen Reich zur Zeit des Krimkriegs (1853–56). *The Sultan's Polka* (9, mit über zwanzig Neuauflagen), die *Constantinople Quadrille* (13) und *The War Galop* (17), alle komponiert von dem in England lebenden französischen Tanzlehrer Charles Louis Napoléon d'Albert (Vater des Pianisten und Komponisten Eugen d'Albert), waren besonders beliebt. Ein weiterer Favorit war *The City of the Sultan Polka* (5) von Herman Koenig, dem "König des Kornetts" (von dem auch der *Posthorn Galop* stammt).

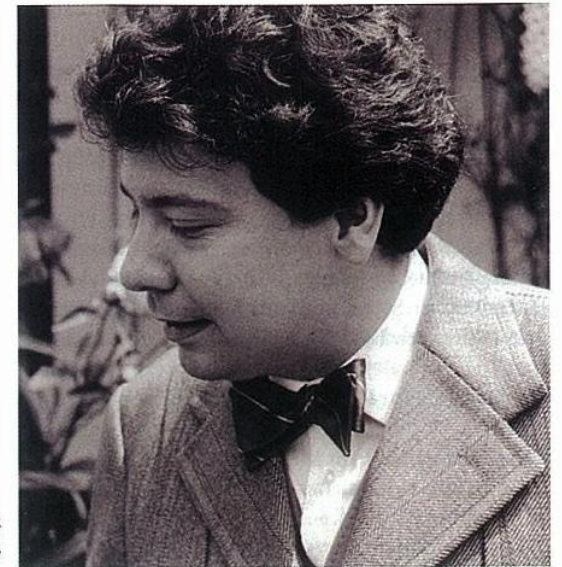
Unter diesen "europäisierten" osmanischen Komponisten gab es allerdings auch Frauen. Ihre Exzellenz Frau Ömer Pascha zum Beispiel ließ Werke in britischen Zeitungen und in Frankreich drucken. Ihre Identität, überhaupt ihre Existenz waren bis vor kurzem noch ein Rätsel. Sie hieß Ida mit Mädchennamen, stammte aus einer ungarischen Familie in Siebenbürgen, hatte offensichtlich bei Beethovens Schüler Czerny in Wien studiert und kam nach Konstantinopel, um den Kindern von Ömer Pascha, dem obersten Kommandanten der osmanischen Armeen, Klavierunterricht zu geben. Sie heiratete ihn, türkisierte ihren Namen zu Saide, blieb in seinem Harem bis zu ihrer Scheidung und suchte irgendwann mit Anfang zwanzig Zuflucht in Paris. *Tchitaté* (16) und *Silistre* (6), komponiert zum Gedenken an die Schlachten auf dem Balkan, gehen auf die *Cinq Marches militaires pour piano* zurück, die 1854 in Paris im Druck erschienen.

Kriege, Menschen und Orte haben vielen Werken dieser Einspielung den Namen gegeben. Ömer Pascha inspirierte Goodban zu seinen Walzern; die einzelnen Nummern von d'Alberts *Constantinople Quadrille* tragen Titel, die sich auf den Krimfeldzug beziehen: "Dardanelles", "Besika Bay", "Adrianople", "Shumla", "Constantinople". Romantische Weltflucht, die Alltäglichkeit eingängiger, moralisch aufrichtender Melodien und einfache Harmonien bestimmten jedoch häufig ihren Inhalt. Als Mussorgskij 1879 Sevastopol besuchte, war er über die fehlende Kultur in dieser

Stadt ebenso entsetzt wie über die Spuren der Verwüstung durch die Artillerie. Doch mit seinen Stücken *Am Südufer der Krim* (10, ursprünglich für Klavier) hinterließ er kaum mehr als ein Postkartenklischee von Schwarzmeer-Tänzen und orientalischen Liedern.

Mein eigener *Turkish Ambassador's Grand March* (21), der an Cope erinnert, ist Özdem Sanberk gewidmet, dem damaligen türkischen Botschafter in London. Ich schrieb ihn für ein Konzert, das am 23. April 1998 bei ihm privat stattfand und bei dem auch andere Werke der vorliegenden Sammlung uraufgeführt wurden.

Emre Aracı

Emre Aracı

Photo: Strode Wagner © 2003

EMRE ARACI gehört zu den führenden türkischen Musikwissenschaftlern der jüngeren Generation. Er studierte Musik an der Universität Edinburgh und schrieb seine Doktorarbeit über Leben und Werk des bahnbrechenden türkischen Komponisten des 20. Jahrhunderts Ahmed Adnan Saygun, mit dem er sich in einer größeren Studie kritisch auseinandergesetzt hat. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Skilliter Centre for Ottoman Studies der Universität Cambridge, schreibt, hält Vorträge und beschäftigt sich in Rundfunk- und Fernsehsendungen mit dem musikalischen Austausch zwischen Europa und den Osmanen. Seine Rekonstruktionen und Einspielungen mit der London Academy of Ottoman Court Music und dem Prague Symphony Chamber Orchestra erwecken diese ungewohnte Klangwelt zum Leben und haben einen Schatz aus der vergessenen osmanischen Kultur des 19. Jahrhunderts zugänglich gemacht, in der sich die exotische Manier mit dem europäischen Salonstil der Ära Lanner, d'Albert und Strauß verbindet. Dank der Unterstützung der Familie Çarmıklı in Ankara schreibt Emre Aracı neben seiner Lehr- und Konzerttätigkeit auch eigene Werke; zu seinen Kompositionen gehört ein Violinkonzert (*Bosphorus by Moonlight*).

THE LONDON ACADEMY OF OTTOMAN COURT MUSIC, eine Gruppe von neunzehn spezialisierten Musikern, wurde 1998 von Emre Aracı in der Absicht gegründet, das europäisch-osmanische Repertoire vorzustellen, das eine typische Besetzung aufweist, darunter eine Solovioline, die in den reinen Frauenorchestern im Harem des Sultans die zentrale Rolle spielte. Neben ihren Schallplatteneinspielungen ist die London Academy of Ottoman Court Music in St James's, Piccadilly, in St John's, Smith Square, im Trinity College in Cambridge sowie bei zahlreichen internationalen Festivals in Großbritannien und in der Türkei aufgetreten.

Mit besonderem Dank an Ateş Orga.

Übersetzung: Gudrun Meier

Saraya davet

Fransız müzik dergisi *Le Ménestrel* 18 Aralık 1836 tarihli sayısında egzotik bir adresten hiç beklenmedik bir mektup yayımladı. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan bir abone derginin yayım kuruluna şu ilginç haberi yollamıştı: "İstanbul'da geleneksel Türk müziği acı içerisinde öldü. [...] Sultan Mahmud İtalyan müziğini seviyor ve bu geleneği ordusunda başlattı. Bu reformlarından sadece bir tanesi. Donizetti'nin ağabeyi müzik eğitiminin başında bulunuyor. Donizetti'nin bestelediği söylenen *Sultan'ın Marşı* adındaki bir marşı devamlı surette çalıyorlar, çünkü ellerinde çok müzik yok. Sultan piyanoyu o kadar çok seviyor ki Viyana'dan haremdeki hanımlar için pek çok piyano getirtti".

Saraya davet albümü Osmanlı sarayında Avrupalı türde müziğe karşı ilginin ortaya çıkmaya başladığı dönemi işlemektedir. Giuseppe Donizetti'nin sultanın askeri bandolarının başında olduğu, Liszt'in eski Çırağan Sarayı'nda (Haziran 1847'de) resitaller verdiği, Kırım Savaşı sırasında haremdeki hanımların ve genç Osmanlı veliahtlarının değişik zafer marşları ve popüler danslar besteleyerek Paris'ten Londra'ya kadar çeşitli Avrupa matbaalarının bu eserleri yayımladığı bir dönem.

Osmanlı idaresinin ciddi anlamda ilk olarak Avrupa'nın kültürüne tanık olması 18. yüzyılda önemli Avrupa başkentlerine yolladığı büyükelçiler ve burada kurduğu elçilikler vasıtası ile oldu. Osmanlı sefirleri çevrelerinde tanık oldukları, konser, opera gibi, müzik hadiselerine de zaman zaman raporlarında yer verdiler. Zaman zaman kendileri de Avrupalı bestecilerin ilgi odağı haline geldiler. Haydn'ın *Askeri Senfonisi*'nin bestelendiği bir devirde Cope adında bir İngiliz besteci 1794 yılında Londra'ya tayin edilen ilk daimi Osmanlı sefiri Yusuf Ağah Efendi'ye ithafen 'klavsen veya piyano için *Turkish Ambassador's Grand March* adı altında bir marş besteledi.

Giuseppe Donizetti 1828 yılında Sultan II. Mahmud'un daveti üzerine 'Istruttore Generale delle Musiche Imperiali Ottomane' ünvanı ile İstanbul'a geldi. Burada ölümüne kadar yaşadığı 28 yıl boyunca, meşhur opera bestecisi Gaetano'nun ağabeyi, sultanın modern ordusunun Avrupalı

bandolarını yetiştirmenin yanısıra Osmanlı hanedan üyelerine müzik dersleri verdi, Beyoğlu'ndaki geleneksel opera sezonuna katkıda bulundu ve sarayda özel konserler ve opera temsilleri düzenledi. Aynı zamanda Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid için de askeri marşlar besteledi. 1839 yılında tahta çıkan Abdülmecid için bestelediği *Mecidiye Marşı* Liszt tarafından *Grande Paraphrase*'da kullanıldı. Rossini'nin *Marcia militare*'si ve Gaetano Donizetti'nin bestelediği *Gran marcia militare imperiale* de genç sultana ithaf edilmişti.

Donizetti Paşa'nın ölümü üzerine bir başka İtalyan, Callisto Guatelli, Müzika-yı Humayun'un başına getirildi. Parma doğumlu Guatelli İstanbul'un en meşhur İtalyan opera kumpanyası olan Naum Tiyatrosu'nda orkestra ve koro şefliği yapmaktaydı. Guatelli *Osmaniye Marşı*'nda da görüldüğü gibi pek çok şarkı tema ve motifleri içeren marşlar besteledi. *Aziziye Marşı* 1861'de tahta çıkan Sultan Abdülaziz için bestelenmişti. Bu marşın temaları İngiliz ve Fransız milli marşları ile birlikte devrin sadrazamı Mehmed Fuad Paşa'ya ithaf edilen *Marche de l'Exposition Ottomane*'da kullanıldı (Charles MacFarlane *Constantinople in 1828* başlıklı kitabında sultanın bandolarının sık sık yabancı milli marşlar çaldığını belirtmektedir). Smallwood'un 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bestelediği *Turkish War March* da bilinmeyen bir Türk milli marşı içermektedir. Guatelli Paşa aynı zamanda, Rifat Bey'in talihsiz Sultan V. Murad'ın (ki kendisi de çok kabiliyetli bir besteciydi) 1876 yılında tahta çıkışı vesilesiyle bestelediği *Prière*'inde olduğu gibi, geleneksel Türk musıkisi eserlerini de armonize etti.

Sultan Abdülaziz'in Batı müziğine karşı ilgisi olmadığı söylene de kendisi, dönemin popüler salon müziği havasında, Milano'da basılan hoş ve neşeli, kısa piyano parçaları bestelemiştir. Abdülaziz 1867 senesinde Kraliçe Viktorya'nın davetlisi olarak Londra'yı ziyaret ettiği zaman kendi bestesi *La Gondole barcarolle* Dan Godfrey idaresindeki Grenadier Muhafız Alayı bandosu tarafından Galler Prensi'nin Marlborough House'ta şerefine verdiği yemekte seslendirilmiştir. Arditi'nin *Inno turco*'su da bu ziyaret vesilesiyle 16 Temmuz 1867 akşamı Crystal Palace'ta Kraliyet emri ile düzenlenen bir konserde 1600 kişilik bir İngiliz korusu tarafından Türkçe olarak seslendirilmiştir.

Kırım Savaşı (1853-56) sırasında İngiliz ve Osmanlı İmparatorlukları arasındaki yakınlığı bu

dönemde Londra'da yayımlanan ve eser başlıklarında Türkiye temaları içeren pek çok popüler dans parçasından da görmekteyiz. Bunlar arasında en meşhurları yirmiden fazla baskı yapan *The Sultan's Polka*, the *Constantinople Quadrille* ve *The War Galop* piyanist Eugen d'Albert'in babası İngiltere'de yerleşik Fransız dans öğretmeni Charles Louis Napoléon'a aittir. Koenig'in *City of the Sultan Polka*'sı da bu döneme ait diğer bir popüler danstır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupalı tarzda beste yapanlar arasında hanımlar da bulunmaktaydı. Ekselansları Ömer Paşa'nın eşi hanımefendinin örneğin İngiliz gazeteleri ve Fransa'da besteleri yayımlandı. Bu hanımın kişiliği ve kimliği son yıllara kadar bilinmemekteydi. Transilvanya'da Macar bir aileye doğan İda söylendiğine göre Viyana'da Beethoven'ın öğrencisi Czerny'den piyano dersleri aldı. Osmanlı başkumandanı Ömer Lütfi Paşa'nın çocuklarına piyano dersi vermek üzere İstanbul'a geldi. Daha sonra Ömer Paşa'yla evlendi ve adını Saide'ye değiştirdi. Ancak evlilik yürümeyince Saide, Ömer Paşa'dan boşanarak, yirmili yaşlarında Paris'e yerleşti. *Tchitaté* ve *Silistire* savaşları anısına bestelediği marşları *Cinq Marches militaires pour piano* adı altında 1854 yılında Paris'te yayımlandı.

Savaşlar, insanlar ve yerler birçok eseri etkilemiştir. Ömer Paşa örneğin Goodban'ın kendi adını taşıyan valslerine ilham kaynağı oluştururken, d'Albert'in *Constantinople Quadrille*'indeki kısa bölümler Kırım Savaşı mahalleriyle ilgilidir: 'Dardanelles' [Çanakkale], 'Besika Bay' [Beşiğe Körfezi], 'Adrianople' [Edirne], 'Shumla' [Şumla], 'Constantinople' [İstanbul]. Musorgsky 1879 yılında Sivastopol'u ziyaret ettiği zaman burada gördüğü bomba hasarı ve kültürsüz ortam karşısında şok olmuştu. Orijinal haliyle piyano için bestelediği *Near the Southern Shore of the Crimea*'da Musorgsky küçük bir Karadeniz dansı ve oryantal şarkıdan ibaret bir minyatür tablo çizer.

Cope'un marşından ilham bularak dönemin büyükelçisi Özdem Sanberk ve eşine ithafen bestelediğim *Turkish Ambassador's Grand March*, 23 Nisan 1998 tarihinde TC Londra Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen ve bu albümdeki eserlerden de bir kesitin ilk defa yorumlandığı özel bir konserde seslendirilmiştir.

Emre Aracı

Türkiye'nin önde gelen genç müzikologlarından olan **EMRE ARACI** Edinburgh Üniversitesi'nden müzik lisans derecesi ile mezun olduktan sonra, aynı kurumda 20. yüzyıl çağdaş Türk müziğinin önemli isimlerinden Ahmed Adnan Saygun'un hayatı ve eserleri üzerine doktora tezi yazdı ve bu çalışması kitap olarak yayımlandı. Bir süre Cambridge Üniversitesi'ndeki Skilliter Osmanlı Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Aracı, Avrupa-Osmanlı müzik münasebetleri üzerine yazdığı ve uluslararası dergilerde yayımlanan kapsamlı makalelerin yanı sıra, bu konuda konferanslar vermekte ve televizyon/radyo programlarında yer almaktadır. Bizzat notalarını kendi aranje ederek, Londra Osmanlı Saray Müziği Akademisi ve Prag Senfoni Oda Orkestrası ile gerçekleştirdiği dünya prömiyeri CD kayıtları sayesinde Osmanlı Sarayı'nda 19. yüzyılda revaçta olan Lanner/d'Albert/Strauss tarzı popüler dans repertuarının tekrar ortaya çıkmasını sağlayan Aracı, akademik alandaki etkinliklerinin ve konser faaliyetlerinin yanı sıra Çarmıklı Ailesi'nin himayesinde besteci ve araştırmacı olarak da aktiftir. *Boğaziçi Mehtapları* adını taşıyan bir Keman Konçertosu bulunmaktadır.

19 müzisyenden oluşan **LONDRA OSMANLI SARAY MÜZİĞİ AKADEMİSİ**, Emre Aracı tarafından bu albümde ele alınan Avrupa-Osmanlı çoksesli müzik repertuarını, bir zamanlar harem orkestrasında olduğu gibi solo kemanın da sık sık kullanıldığı özgün aranjmanlarla, tarihsel boyutta tekrar canlandırmak amacıyla 1998 yılında kuruldu. Grup bugüne kadar gerçekleştirdiği kayıtların yanı sıra, St James's, Piccadilly, St John's, Smith Square ve Trinity College, Cambridge gibi tarihi mekanlarda konserler verdi ve çeşitli uluslararası festivallere katıldı.

Ateş Orga'ya teşekkürlerle.

Producer: Ateş Orga

Recording engineers: Jeffrey Ginn & Leigh Jemison · Remastering: Ben Connellan

Recording locations: The Warehouse, London, January 2000 (1-4, 7, 9, 11, 12, 16, 18-21);

St John's, Smith Square, April 2001 (5, 6, 8, 10, 13-15, 17) · Publisher: Copyright control

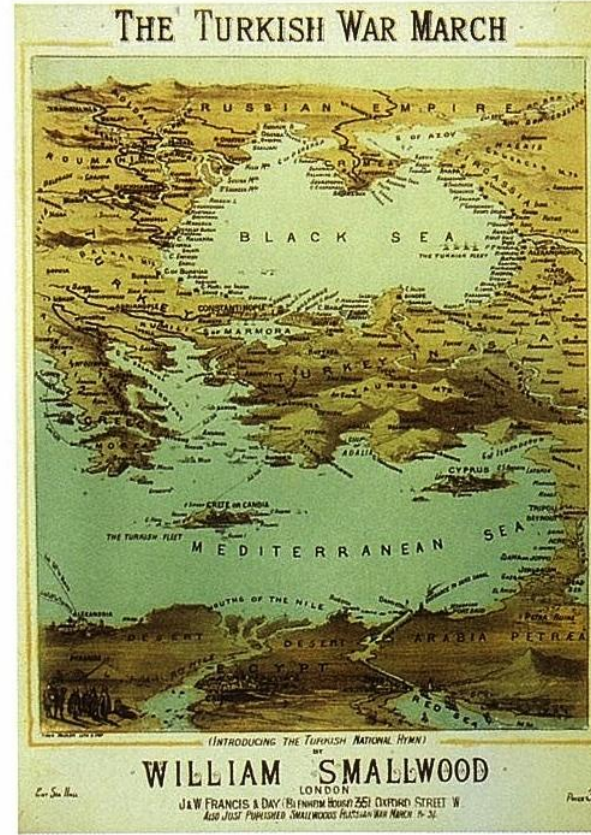
Material originally released by Kalan Müzik, İstanbul, in association with Turkish Economy Bank

and Doğuş International Ltd · Introductory notes and translations © 2004 Warner Classics,

Warner Music UK Ltd · Cover and reverse inlay: *Dusk on the Galata Bridge and the Yeni Valide*

Djami, Constantinople by Hermann David Soloman. Photo: © Christie's Images/CORBIS

Booklet editor: Sue Baxter · Design: Leigh Strong for WLP Ltd

Cover of William Smallwood's *Turkish War March*, published in London by J & W Francis & Day
Emre Aracı Archive

All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this record prohibited. Made in the EU.