



Chandos

DIGITAL

BRAHMS

SERENADE N° 1

VARIATIONS ON A THEME BY HAYDN

ULSTER ORCHESTRA

VERNON HANDLEY

CONDUCTOR

Serenade No. 1 in D Op. 11

Gifted but without prospects or money, the young Brahms was glad enough to accept a modest musical post at the court of the Prince of Detmold during the winters of 1857, 1858 and 1859. His duties were uninspiring and the pay small, but he gained valuable practical experience in corporate music-making and profited from his immersion in the classical scores housed in the library. His D minor Piano Concerto dated from those years and so too did his two Serenades, Op. 11 and Op. 16, both achieving their definitive form in 1860. The former one, in D major, had in fact begun life as a nonet for wind and strings. On Joachim's recommendation, Brahms rescored it for Beethoven-size orchestra, with four horns but without trombones.

An early composition therefore and more expansive in its outer movements than Brahms would have favoured in later days, it has the qualities of conspicuous tunefulness, charm, freshness and vigour. By definition it could be expected to exceed the normal symphonic span of movements, and there are six, including two Scherzos and a Minuet. Haydn and early Beethoven loom large among its formative influences: what for instance could be more Haydnish than the start of the opening Allegro and its witty conclusion or indeed the second Scherzo. In the Minuet, however, older procedures are invoked, its Trio entitled *Menuetto II* after Baroque usage.

If Brahms's command of the orchestra at that period lacked the sophistication it subsequently attained, the Serenade's scoring sounds perfectly valid, his writing for horns and clarinets showing intimations of what was to come. By the same token, some of his idiomatic finger-prints are already in evidence, notably his fondness for triplets and the rhythmic effect of three against two, *hemiola*. It is in the extended, sonata-form Adagio that the essence of Brahms's reflective vein, then and thereafter, is to be heard.

Variations on a Theme by J. Haydn ('St Anthony') Op. 56a.

It was not until the second half of the last century that self-contained orchestral variations began to emerge, Brahms showing the way with his Op.56. For him it was an almost predestined move. Since his earliest days he had been interested in the form, examples including several sets for keyboard, on for instance themes by Schumann, Handel and Paganini, not to mention the slow movement of his String Sextet in B flat.

What fired Brahms to write the present variations was his being shown by C.F.Pohl (Haydn's 19th century biographer) an open-air suite or *Feldpartita* in B flat, attributed to Haydn and scored for wind band. Its second movement in particular caught his fancy, one based on a pilgrim's hymn from the Burgenland (between Austria and Hungary), known as the *Chorale St Antoni*. Three years later, during the summer of 1873, Brahms set to work on the theme, deriving from it two parallel sets of variations, one for piano duet, one for full orchestra. By then, with his first symphony on the stocks, he felt confident of doing himself justice in a wholly orchestral composition.

The theme's wind-band origin is stressed from the outset, although Brahms replaced Haydn's serpent by a double-bassoon with *pizzicato* cellos and basses in support. It is in two repeated sections of ten and nineteen bars and contains prominent features which are to be subsequently exploited. These are the close-lying course of the tune; its dotted rhythm; its harmonisation in sixths; its studied two-in-a-bar pulse; the uneven five-bar length of the first phrase, and the insistent emphasis upon the tonic note of B flat at the end of the second.

From those materials Brahms fashioned a strictly constructed and perennially vivid series of orchestral character studies. There are eight variations, concluding with a Passacaglia. This culminates in a powerful coda, reintroducing a *fortissimo* version of the original theme.

The Ulster Orchestra began as a chamber-sized ensemble in 1966 and since it was enlarged in May 1981 has played a major part in the resurgence of the performing arts in Northern Ireland. The Orchestra's successful BBC Network Radio and World Service programmes, together with its highly acclaimed series of recordings with Chandos, have established its reputation internationally. In April 1986 it made its first European tour, under the baton of Vernon Handley.

The Ulster Orchestra receives major financial assistance from the Arts Council of Northern Ireland, the British Broadcasting Corporation, Gallaher Limited and Belfast City Council

Vernon Handley is one of Britain's most popular and distinguished conductors. A regular guest conductor with all the British Orchestras, he is currently Principal Conductor of the Ulster Orchestra. He also has close links with Scandinavia where, as well as holding the position of Principal Conductor with the Malmo Symphony Orchestra he regularly visits the Helsinki Philharmonic, Oslo Philharmonic and Stockholm Philharmonic Orchestras. In 1987 Vernon Handley made his début in Japan with the Yomiuri Nippon Symphony Orchestra.

Vernon Handley has gained particular esteem for his championship of British music and in 1974 the Composers' Guild of Great Britain named him Conductor of the Year. His recordings with the Ulster Orchestra for Chandos have received high praise, and include music by Bax, Bliss, Bridge, Britten, Delius, Dvořák, Moeran, Stanford and Vaughan Williams. Of the Delius *Florida Suite* and *North Country Sketches* the Gramophone critic wrote simply 'This is a glorious record'.

Vernon Handley is a keen amateur ornithologist and devotes several weeks a year to studying and photographing birds in their natural habitat.

Serenade Nr. 1 in D-Dur, op. 11

Der junge Brahms hatte trotz seines beachtlichen Talents kein gesichertes Einkommen, daher war er froh, als ihm für die Wintermonate der Jahre 1857 bis 1859 eine bescheidene Stellung am Hof des Fürsten von Detmold angeboten wurde. Er erhielt nur wenig Geld für seine nicht eben interessanten Aufgaben, aber er konnte wertvolle praktische Erfahrungen im Ensemblespiel sammeln und profitierte von seinen Studien in der Musikbibliothek des Fürsten. In diesen Jahren entstanden sein Klavierkonzert in d-Moll und die Serenaden op. 11 und 16, die beide 1860 ihre endgültige Gestalt erhielten. Nr. 1 in D-Dur war ursprünglich als Nonett für Bläser und Streicher konzipiert worden; Joseph Joachim legte die Instrumentierung für ein Orchester in Beethovenscher Besetzung nahe (mit vier Hörnern, aber ohne Posaunen).

Die Serenade ist somit ein Frühwerk, und vor allem die Ecksätze sind gewichtiger, als Brahms sie in seiner späteren Phase angelegt hätte; die Musik ist melodienselig, jugendfrisch und von mitreißender Kraft, daß die Dimensionen einer Symphonie gesprengt werden, stand zu erwarten. Das Werk umfaßt sechs Sätze, darunter zwei Scherzos und ein Menuett; Haydn und der frühe Beethoven sind die auffälligsten Vorbilder, etwa im Anfang des einleitenden Allegros und seinem geistreichen Abschluß, aber auch im zweiten Scherzo. Das Menuett dagegen erinnert an noch ältere Meister, und das Trio ist nach barocker Konvention als "Menuetto II" bezeichnet. Brahms' Orchesterbehandlung war damals von der idealen Souveränität seiner Reifezeit noch weit entfernt, aber die Instrumentierung der Serenade ist durchweg überzeugend, idiomatisch und reizvoll in ihren Vorausdeutungen auf das Kommende. Einige seiner individuellen Merkmale sind unverkennbar, etwas die Vorliebe für Triolen und Hemiolen (Wechsel von Zweier- und Dreierhythmus). Das breit angelegte Adagio in Sonatenform zeigt Brahms bereits in seiner charakteristischen reflektiven Stimmung.

Haydn-Variationen, op. 56a

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Genre des Variationenzyklus für Orchester, und Brahms hatte mit seinem op. 56 einen wesentlichen Einfluß auf diese Gattung: Schon in seinen jungen Jahren hatte ihn die Variationenform gereizt, und er schrieb mehrere Zyklen für Klavier, auf Themen von Schumann, Händel und Paganini; ein weiteres Beispiel ist der langsame Satz in seinem B-Dur-Streichsextett.

Der Haydn-Biograph C. F. Pohl zeigte Brahms eine Haydn zugeschriebene "Feldpartita" in B-Dur für Bläser, in deren 2. Satz der Komponist das Thema eines Wallfahrtslieds aus dem Burgenland fand, des St. Antons-Chorals. Drei Jahre später, im Sommer 1873, variierte Brahms dieses Motiv in einem Zyklus in zwei Ausführungen, für zwei Klaviere und für Orchester; er hatte damals die Komposition seiner 1. Symphonie hinter sich und fühlte sich bereit zu einem größeren Orchesterwerk.

Gleich zu Anfang reflektiert das Werk den Ursprung des Themas aus einem Bläusersatz, wobei Brahms allerdings Haydns Serpent durch ein Kontrafagott mit Pizzicato-Begleitung der Celli und Bässe ersetzte. Das Thema besteht aus zwei wiederholten Abschnitten von 10 bzw. 19 Takten, und seine Eigenschaften werden in den folgenden Variationen im einzelnen ausgewertet: der punktierte Rhythmus, der zweitaktige Puls, die Harmonisierung im Sextenabstand, und ungleichgewichtige Länge der ersten Phrase (fünf Takte) und die Betonung der Tonikanote B am Ende. Aus diesem Material schuf Brahms eine streng geformte, in sich geschlossene Reihe von acht musikalischen Charakterbildern (darunter auch eine Passacaglia), die in einer machtvollen Coda gipfelt, in der das Thema in seiner Originalgestalt und im Fortissimo zurückkehrt.

Das Ulster Orchestra begann seine Laufbahn 1966 als Kammerensemble und hat seit seiner Erweiterung im Mai 1981 beim Wiederaufleben der künstlerischen und musikalischen Szene in Nordirland eine wichtige Rolle gespielt. Seine populären Programme für die In- und Auslandssender der BBC sowie die erfolgreichen Aufnahmen für Chandos haben dem Orchester zu internationalem Ansehen verholfen. Im April 1986 unternahm das Ulster Orchestra unter Vernon Handley seine erste Europa-Tournee.

Das Ulster Orchestra erhält finanzielle Unterstützung vom Arts Council of Northern Ireland, der British Broadcasting Corporation, Gallaher Limited und dem Belfast City Council.

Vernon Handley ist einer der populärsten und angesehensten Dirigenten Großbritanniens. Er arbeitet regelmäßig als Gastdirigent mit den führenden britischen Orchestern und ist z.Zt. Chefdirigent des Ulster Orchestra. Außerdem tritt er häufig in den skandinavischen Ländern auf: Er ist Chefdirigent des Symphonieorchesters von Malmö und musiziert regelmäßig mit den Philharmonischen Orchestern von Helsinki, Oslo und Stockholm. 1987 gab er sein Japan-Debüt mit dem Yomiuri Nippon Symphonieorchester.

Handley hat sich vor allem für britische Komponisten eingesetzt, und 1974 wurde er von der Composers' Guild of Great Britain zum "Dirigenten des Jahres" ernannt. Für Chandos hat er mit dem Ulster Orchestra bisher mit großem kritischen Erfolg Werke von Bax, Bliss, Bridge, Britten, Delius, Dvořák, Moeran, Stanford und Vaughan Williams eingespielt. Die Zeitschrift "Gramophon" nannte seine Aufnahme von Delius' *Florida Suite* und *North Country Sketches* "eine herrliche Platte".

Vernon Handley ist ein begeisterter Ornithologe und verbringt jedes Jahr mehrere Wochen mit dem Studium und Fotografieren von Vögeln in ihrer natürlichen Umgebung.

Sérénade no. 1 en ré, op. 11

Riche de talents mais sans grands projets et dépourvu d'argent, le jeune Brahms accepta avec joie un poste musical modeste à la cour du prince de Detmold durant les hivers 1857, 1858 et 1859. Ses attributions étaient peu intéressantes et la rémunération modeste, mais il acquit une expérience pratique très précieuse en travaillant en groupe et tira un grand profit de son étude des partitions classiques conservées dans la bibliothèque. Son Concerto pour piano en ré mineur et ses deux Sérénades, op. 11 et 16, auxquelles il donna une forme définitive en 1860, datent de ces années. Il conçut d'abord l'Opus 11 comme un nonet pour vents et cordes mais le remania, sur les conseils du célèbre violoniste Joseph Joachim, pour un orchestre de type beethovénien, avec quatre cors mais sans trombones.

Cette composition précoce, dont les mouvements externes sont plus longs que ceux des œuvres plus tardives de Brahms, frappe par son originalité, sa mélodie, son charme, sa fraîcheur et sa vigueur. En l'occurrence, elle dépasse les limites habituelles d'une symphonie. Ses mouvements sont au nombre de six, et parmi eux figurent deux scherzos et un menuet. On y devine surtout l'influence de Haydn et du Beethoven de la première période. Quel morceau de musique rappelle mieux Haydn, par exemple, que le début ou la conclusion spirituelle de l'Allegro, ou encore le second Scherzo dans son entier? Dans le Menuet toutefois, le compositeur fait appel à des procédés plus anciens et intitule le Trio "Menuetto II" selon l'usage baroque. Si l'écriture orchestrale de Brahms ne possédait pas alors le raffinement qui allait être le sien par la suite, celle de la Sérénade est parfaitement digne de son auteur, et les parties de cors et de clarinettes laissent deviner de quelle manière elle allait évoluer. Cette œuvre renferme déjà certaines des caractéristiques du compositeur, dont sa prédilection pour les triolets et pour l'effet rythmique obtenu par le rapport 3:2, c'est-à-dire l'hémiole. C'est dans le long Adagio de forme sonate que Brahms se livre à la méditation, d'une manière qui lui est profondément personnelle.

Variations sur un thème de J. Haydn op. 56a

Le genre des variations orchestrales n'apparut que durant la seconde moitié du dix-neuvième siècle, Brahms ayant montré la voie avec son Opus 56. Pour lui, cette évolution était pour ainsi dire inéluctable. Il s'était toujours beaucoup intéressé à cette forme et avait composé plusieurs séries de variations pour clavier sur des thèmes de Schumann, Haendel et Paganini notamment, sans parler du mouvement lent de son Sextuor à cordes en si bémol.

Brahms eut l'idée d'écrire les Variations, op. 56 après que C.F. Pohl (biographe de Haydn au dix-neuvième siècle) lui eut montré une suite de plein-air, ou "Feldpartita", en si bémol attribuée à Haydn et destinée à un ensemble de vents. Le deuxième mouvement, qui s'appuie sur un hymne de pèlerins du Burgenland (région située entre l'Autriche et la Hongrie) connu comme le "Chorale Saint-Antoine", frappa son imagination, et trois ans plus tard, durant l'été 1873, il en développa le thème pour former deux séries de variations parallèles, l'une pour piano à quatre mains et l'autre pour grand orchestre. Sa Première symphonie était déjà bien avancée et il n'hésita alors pas à se faire justice en écrivant une pièce entièrement orchestrale,

Les origines du thème, initialement destiné à un ensemble de vents, sont évidentes d'emblée bien que Brahms remplace le serpent de Haydn par un contrebasson accompagné de violoncelles et de basses *pizzicato*. Ce thème comprend deux sections répétées de dix et dix-neuf mesures et renferme un certain nombre de caractéristiques que le compositeur ne tarde pas à exploiter: la texture serrée de la mélodie, son rythme pointé, son harmonisation en sixtes, ses deux temps forts par mesure, la longueur irrégulière (cinq mesures) de la première phrase, et l'importance particulière attachée à la tonique de si bémol vers la fin.

A partir de ces matériaux, Brahms élaborait une série d'études orchestrales strictement construite et éternellement jeune. Les variations, au nombre de huit, s'achèvent sur une passacaille, qui trouve son apogée dans une puissante coda réintroduisant une version *fortissimo* du thème original.

L'Orchestre d'Ulster a débuté en 1966 comme ensemble de musique de chambre, et depuis son agrandissement en mai 1981, il a joué un rôle majeur dans la renaissance de la musique en Irlande du Nord. Le succès de ses programmes diffusés par les stations nationale et internationale de la BBC, ainsi que celui de sa série d'enregistrements sous la marque Chandos, ont contribué à établir sa réputation dans le monde entier. L'Orchestre d'Ulster a fait une première tournée en Europe en avril 1986, sous la direction de Vernon Handley.

L'Orchestre d'Ulster reçoit une aide financière importante du Arts Council d'Irlande du Nord, de la BBC, de la société Gallaher et de la municipalité de Belfast.

Vernon Handley est l'un des chefs d'orchestre les plus populaires et les plus éminents de Grande-Bretagne. Régulièrement invité à diriger tous les orchestres britanniques, il est actuellement chef d'orchestre principal de l'Orchestre d'Ulster. Il entretient également des liens étroits avec la Scandinavie, non seulement grâce à sa position de chef d'orchestre principal de l'orchestre symphonique de Malmö, mais aussi aux visites régulières qu'il rend aux orchestres philharmoniques d'Helsinki, Oslo et Stockholm. Vernon Handley a fait ses débuts japonais en 1987 avec l'orchestre symphonique japonais Yomiuri.

Vernon Handley est aussi tenu en haute estime pour ses efforts en faveur de la musique britannique, et la Corporation des Compositeurs de Grande-Bretagne lui a décerné en 1974 le titre de Chef d'orchestre de l'année. Ses enregistrements avec l'Orchestre d'Ulster, sous la marque Chandos, qui comptent entre autres des œuvres de Bax, Bliss, Bridge, Britten, Delius, Dvořák, Moeran, Stanford et Vaughan Williams, ont été accueillis en termes élogieux. Le critique de la revue "Gramophone" a écrit tout simplement de *Florida suite* et *North Country Sketches* de Delius: "c'est un enregistrement magnifique".

Vernon Handley est un ornithologue amateur enthousiaste et consacre plusieurs semaines par an à l'étude et à la photographie des oiseaux dans leur habitat naturel.

A Chandos Digital Recording

Recording Producer: Brian Couzens

Sound Engineer: Ralph Couzens

Assistant Engineer: Janet Middlebrook

Editor: Tim Oldham

Recorded in the Ulster Hall, Belfast on 30 & 31 January & 11 March 1988.

Front Cover Picture: An extensive landscape near Kleve by Barend Cornelis Koekkoek, courtesy of Christie's, London / The Bridgeman Art Library, London.

Sleeve Design: Thumb Design Partnership

Art Direction: Vicky Langdale

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom, licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd, Ganton House, 14-22 Ganton Street, London W1V JLB.

Chandos

CHAN 8612

VERNON HANDLEY conductor

photo: G. MacDomino FRPS AIPP



© 1989 Chandos Records Ltd. © 1989 Chandos Records Ltd.

CHANDOS RECORDS LTD, COLCHESTER, ENGLAND

Chandos

CHAN 8612

BRAHMS

SERENADE N° 1
VARIATIONS ON A THEME BY HAYDN



Serenade No.1 in D major Op.11 (46.32)

Serenade Nr. 1 in D-Dur op. 11
Sérénade no. 1 en ré majeur op. 11

- 1 I - Allegro molto (12.31)
- 2 II - Scherzo: allegro non troppo.
Trio: poco più moto (7.37)
- 3 III - Adagio non troppo (14.18)
- 4 IV - Menuetto I - Menuetto II (3.49)
- 5 V - Scherzo: allegro (2.39)
- 6 VI - Rondo: allegro (5.20)

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Ulster Orchestra

Leader, Richard Howarth

Vernon Handley, conductor

Variations on a Theme by J. Haydn ('St Anthony') Op. 56a (17.53)

Haydn-Variationen op. 56a
Variations sur un thème de Haydn op. 56a
7 Chorale St Antoni - Andante (1.54)

Variations:

- 8 I - Poco più animato (1.17)
- 9 II - Più vivace (1.03)
- 10 III - Con moto (1.51)
- 11 IV - Andante con moto(2.04)
- 12 V - Vivace (1.08)
- 13 VI - Vivace (1.17)
- 14 VII - Grazioso (2.44)
- 15 VIII - Presto non troppo (1.19)
- 16 Finale - Andante (3.32)

TT=64.32

DDD

© 1989 Chandos Records Ltd. © 1989 Chandos Records Ltd.

CHANDOS RECORDS LTD, COLCHESTER, ENGLAND

BRAHMS: SERENADE NO. 1 etc. - Ulster Orch/Handley

Chandos CHAN 8612

BRAHMS: SERENADE NO. 1 etc. - Ulster Orch/Handley

Chandos CHAN 8612