

GRAINGER

Percy Grainger

CHANDOS

THE GRAINGER
EDITION

VOLUME ONE

Orchestral
Works

RICHARD HICKOX

BBC *Philharmonie*

The Percy Grainger Society

Percy Grainger

Percy Grainger (1882–1961)

1	‘The Duke of Marlborough’ Fanfare (BFMS No. 36)	2:27
2	Colonial Song (Sentimental No. 1)	5:23
3	English Dance	8:56
4	Shepherd’s Hey (BFMS No. 16)	1:59
5	There Were Three Friends	1:54
6	Fisher’s Boarding-House	6:36
7	We Were Dreamers	3:49
8	Harvest Hymn	3:16
9	Blithe Bells	4:08
10	Walking Tune (Symphonic wind band version) (RMTB No. 3)	3:55

		Suite: 'In a Nutshell'	20:20
11	I	Arrival Platform Humlet	2:36
12	II	Gay but wistful	3:15
13	III	Pastoral	10:16
14	IV	The 'Gum-suckers' March	3:56
15		Green Bushes (BFMS No. 12)	8:27
			TT 72:28

BBC Philharmonic
Stephen Bryant leader
Richard Hickox

BFMS – British Folk Music Setting

RMTB – Room-music Tit-bits

Percy Grainger: Orchestral Works

Percy Grainger (1882–1961) is one of music's most original voices and the legacy of his compositions, especially his arrangements of folk-song contain some of the world's best known pieces. But despite this, a large body of his original work remains relatively unknown and many works have yet to receive a premiere performance. This major series of Grainger's music sets out to rectify this.

Born in Brighton, a suburb of Melbourne, Australia, Grainger studied piano from an early age under the watchful eye of his mother, Rose. To broaden his studies, mother and son travelled to Europe and in 1895 Grainger entered Dr Hoch's Conservatoire in Frankfurt, a major centre for piano pedagogy. During his student years, Grainger discovered the novelist–poet Rudyard Kipling who was to be a source of inspiration throughout his life. From this period come three orchestral works influenced by Kipling's verse: **There Were Three Friends** (1898/99), **Fisher's Boarding-House** (1899) and **We Were Dreamers** (1899). Of these 'Youthful Toneworks' written for a small classical orchestra of woodwind, horns and strings,

Fisher's Boarding-House is the most extended and makes use of thematic material from *There Were Three Friends* (the second subject) and a phrase from his Kipling song 'Merciful Town'. It is also Grainger's earliest use of F sharp major, a key signature that would often be employed in his works, especially those of a dream-like and improvisatory nature.

An arranged holiday gave Grainger and his mother the chance to travel around Europe and many of the experiences and sounds of this trip had a strong effect on the young composer. High points of this holiday had been a trip to Argyll, Scotland and a visit to the Paris International Exposition of 1900. It was here that Grainger heard many different sounds that were to enthral him. Gamelan orchestras with their multitude of different percussion instruments producing bell-like sounds impressed him greatly, and these experiences led him to employ the use of mallet percussion instruments in many of his scores. The Scottish experience had a profound effect on his development as a composer and almost overnight a remarkable change occurred in his writing. In the last

year of the nineteenth century, Grainger's compositional activity knew no bounds and many ideas for works were conceived, sketched and formulated. From these, Grainger would continue to work sometimes over long periods of time. **English Dance** chiefly composed between 1899–1902, reworked between 1906–09 and finally rescored between 1924–25 is one of Grainger's most energetic works and his subtitle 'A Tally of English Energy' is an apt description of this piece to which Gabriel Fauré exclaimed: 'It's as if the total population was a-dancing.' In this work Grainger aimed to achieve what he called 'the somewhat grey and certainly monotonous scheme of Bach's colouring'. He was fascinated with Bach from an early age and in Frankfurt, he heard performances of the Bach Passions which were to have a direct influence on his writing. **Blithe Bells** (free ramble on *Sheep May Safely Graze*) is an impressionistic study on the Bach melody which Grainger uses as a point of departure. Written in 1930/31 this colourful score makes use of 'tuneful percussion' and Grainger points out that his ramble is coloured by the thought that Bach, in writing the melody in thirds that opens and closes the number, may have aimed at giving

a hint of the sound of sheep bells.

Colonial Song is Grainger's love song to his native Australia. Based on an original tune first thought of in 1905, Grainger described this work as being his attempt at writing a song in which he wished to express feelings aroused by thoughts of the scenery and people of his native country and to write a melody as apposite to these as Stephen Foster's songs are to rural America. Grainger endows his rich melody – the opening of which he acknowledges as being influenced by Brahms – with a folk-song-like flexibility adding counter-melodies, inner harmonies and a myriad of harmonic digressions which carry the listener along on a tide of emotional heights.

Green Bushes is a passacaglia on an English folk-song collected in Somerset by Cecil Sharp. Originally scored for small orchestra in 1905–06, the version recorded here is the rescoring of 1921. With the exception of a momentary break, the 'Green Bushes' tune is heard constantly throughout the work pitted against a multitude of original counter-melodies. This setting was the first time a British folk-song had been treated in the passacaglia form, an innovation that Grainger avers led Delius to write his *Brigg Fair* and *Dance Rhapsodies* in a similar

way.

Amongst Grainger's many other innovations, his principle of 'elastic scoring' – used in many of his works – is evidence of his democratic approach to music. It allows players from as few as three or four upwards to take part in works otherwise inaccessible to them. It also makes many interesting combinations possible. Not all his works are cast in this way, but early examples of it can be found in *Molly on the Shore* and *Mock Morris* to which any wind, brass and percussion parts can be added to the original string parts. It was important for Grainger to make his work accessible to as many musicians as possible which explains why it is not unusual to find a work existing in as many as ten or twelve different versions and, a few cases where he would make a completely different setting! Here lies the key to Grainger's concept of musical education and during this series listeners will be given the opportunity of hearing some of the many varied scorings at work. **Harvest Hymn** for instance, an 'elastic' work, also has other scorings and a note on the score states that these are interchangeable and can be used together freely with or without voices! This totally original composition is an elaboration on an early melody called 'Hymny Tune'

which strives to represent the apotheosis of hymn-like melodies. This is Grainger's only use of the word 'hymn' as part of a title; the result is a sumptuous piece that tugs at the heart-strings.

'**The Duke of Marlborough**' **Fanfare** takes its inspiration from an eighteenth-century broadside ballad and is based on the folk-song collected by Miss Lucy E. Broadwood in 1895 from the singing of Henry Burstow of Horsham, Sussex. Grainger's setting written in March, 1939 bares the subtitle 'The British war mood grows' and in it the tune is heard twice: the first time far away, typifying memories of long past wars; the second time close at hand, typifying war in the present.

The symphonic wind version of **Walking Tune** dates from 1940 when Grainger was asked by Eugene Goossens to write a piece for the wind and brass forces of the Cincinnati Symphony Orchestra. The tune on which it is based is an original melody which Grainger hummed to himself as an accompaniment to his tramping feet. It was originally composed for wind five-some in 1905. **Shepherd's Hey** is a setting of an English Morris Tune collected by Cecil Sharp and given to Grainger around 1908. The tune of *Shepherd's Hey* (which is akin to the

North English air *The Keel Row*) is widely found throughout England. The large orchestral setting recorded here was written in 1913 and uses four variants of the tune to which Grainger adds stylistically authentic contrapuntal lines derived from the melody. The 'Hey' of the title refers to a step peculiar to Morris dancing.

The **Suite: In a Nutshell** consists of four separate original pieces that were composed between 1905–1916. The first movement 'Arrival Platform Humlet' 'the sort of thing one hums to oneself as an accompaniment to one's tramping feet as one happily, excitedly paces up and down the arrival platform' is Grainger's only instance of monophony. Written entirely in single line (unaccompanied unison or octave) it is an unbroken stretch of constantly varied melody with very few repetitions of any of its phrases. The second movement 'Gay but wistful' is Grainger's homage to London Music Hall and in particular the style and flavour of the songs and the blend of gaiety and wistfulness associated with it. The tune consists of two strains which are likened to the 'solo' and 'chorus' of the music-hall ditties. The third movement 'Pastoral' is one of Grainger's most powerful musical statements and contains some of his finest

writing and could easily stand as a separate work. Lasting almost as long as the other three movements of the Suite put together, the overall effect is a disturbing vision of nature quite alien to the accepted views of pastoralism. The Suite rounds off with 'The "Gum-suckers" March' a jaunty march tune which is refreshing and quickly acts as an antidote to the preceding movement. Thematic material relating to it can be found in at least three other works Grainger was working at about the same time namely: *Australian Up-Country Song*, *Pritteling*, *Pratteling*, *Pretty Poll Parrot* and *The Widow's Party*. 'Gum-suckers' is the nick-name given to Australians hailing from the State of Victoria where the leaves of the gum (*Eucalyptus*) are very refreshing to suck in parching weather.

© 1996 Barry Peter Ould

Based in Manchester, the **BBC Philharmonic** has established an international reputation, having travelled extensively to the USA, Far East, South America and all over Europe. Its Principal Conductor is Yan Pascal Tortelier, Sir Edward Downes is Conductor Emeritus and Vassily Sinaisky (Music Director of the Moscow Philharmonic) is Principal Guest

Conductor.

The Orchestra records over one hundred programmes annually for BBC Radio 3 and BBC Television both in the studio and in public concerts all over Britain. Under its exclusive Chandos contract the BBC Philharmonic displays an extensive repertoire featuring artists such as Rozhdestvensky, Bamert and Hickox as well as its own conductors.

One of Britain's leading conductors, **Richard Hickox** is founder and Music Director of the City of London Sinfonia, Associate Conductor of the London Symphony Orchestra, Principal Conductor of the London Symphony Chorus, and co-founder of Collegium Musicum 90 with Simon

Standage. He was Artistic Director of the Northern Sinfonia from 1982–90 and Principal Guest Conductor of the Bournemouth Symphony from 1992–95.

His foreign engagements have included National Symphony (Washington), San Francisco Symphony, Dallas Symphony, New Japan Philharmonic, Orchestre philharmonique de Radio France, Rotterdam Philharmonic, Swedish Radio, Berlin Symphony, Hamburg and Cologne Radio Orchestras. Opera engagements include the Royal Opera House, English National Opera, Los Angeles Opera, Australian Opera and Rome Opera.

He has made over 130 recordings and has won three *Gramophone* Awards.

Percy Grainger: Orchesterwerke

Percy Grainger (1882–1961) besitzt eine der originellsten Stimmen in der Musik und im Erbe seiner Kompositionen, besonders seiner Bearbeitungen von Volksliedern, finden sich einige der bekanntesten Stücke der Welt. Aber dennoch bleibt ein Großteil seiner Originalwerke relativ wenig bekannt, und viele Werke warten nach wie vor auf ihre Uraufführung. Diese bedeutende Serie mit Graingers Musik hat sich zum Ziel gesetzt, dies zu ändern.

Grainger wurde in Brighton, einem Vorort der australischen Stadt Melbourne geboren und studierte von früher Kindheit an unter der Aufsicht seiner Mutter Rose Klavier. Um den Horizont seines Studiums zu erweitern, reisten Mutter und Sohn nach Europa, und 1895 trat Grainger ins Dr. Hoch'sche Konservatorium in Frankfurt ein, damals ein Hauptzentrum für Klavierpädagogik. In seinen Studienjahren entdeckte Grainger den Dichter und Romancier–Rudyard Kipling, der sein Leben lang eine Quelle der Inspiration bleiben sollte. Aus dieser Periode stammen drei Orchesterwerke, die unter dem Einfluß von Kiplings Versen stehen: **There**

Were Three Friends (Es waren drei Freunde, 1898/99), **Fisher's Boarding-House** (Fischers Logis, 1899) und **We Were Dreamers** (Wir waren Träumer, 1899). Unter diesen "Jugendlichen Tonwerken" für bescheidenes klassisches Orchester mit Holzbläsern, Hörnern und Streichern, ist *Fisher's Boarding House* das ausgedehnteste und macht von thematischem Material aus *There Were Three Friends* (zweites Thema) und einer Phrase aus Kiplings Lied 'Merciful Town' (Barmherzige Stadt) Gebrauch. Es ist außerdem das früheste Beispiel für Graingers Gebrauch von Fis-Dur, einer Tonart, die sich in seinen späteren Werken, besonders denen von träumerischer und improvisatorischer Natur, häufig finden wird.

Eine geplante Ferienreise bot Grainger und seiner Mutter die Gelegenheit, Europa kennenzulernen und viele der Erfahrungen und Klangerlebnisse auf dieser Fahrt übten eine starke Wirkung auf den jungen Komponisten aus. Höhepunkte dieser Ferien waren eine Reise nach Argyll in Schottland und ein Besuch der Weltausstellung in Paris 1900. Hier war es, wo Grainger viele

verschiedene Klänge hörte, die ihn faszinierten. Gamelanorchester mit ihrer Vielfalt verschiedener Schlaginstrumente mit ihren glockenartigen Klängen beeindruckten ihn besonders, und diese Erfahrung regte ihn an, in vielen seiner Partituren Malletinstrumente zu verwenden. Die schottische Erfahrung hatte eine grundlegende Wirkung auf seine Entwicklung als Komponist, und praktisch über Nacht trat eine erstaunliche Wandlung in seiner Schreibweise ein. Im letzten Jahr des 19. Jahrhunderts kannte Graingers kompositorische Tätigkeit keine Grenzen, und viele Ideen für Werke wurden konzipiert, skizziert und formuliert. Grainger setzte die Arbeit an ihnen oft über lange Zeit fort. **English Dance** (Englischer Tanz) wurde zwischen 1899 und 1922 komponiert, 1906–09 überarbeitet und 1924–25 schließlich neu instrumentiert und ist eines der energiegelichsten Werke Graingers. Sein Untertitel „Ein Summe englischer Energie“ ist eine zutreffende Bezeichnung für dieses Werk, über das Gabriel Fauré ausrief: „Es ist als ob die ganze Bevölkerung tanzt!“ In diesem Werk versuchte Grainger „das eher graue, und gewiß monotone Farbschema Bachs“ zu erreichen. Bach hatte ihn schon früh

fasziniert, und in Frankfurt hörte er Aufführungen der Passionen, die einen direkten Einfluß auf seine Komposition ausüben sollten. **Blithe Bells** (Frohe Glocken – Freie Ausschweifungen über *Schafe mögen sicher weiden*) ist eine impressionistische Studie über Bachs Melodie, die Grainger als Ausgangspunkt nimmt. Diese farbenfrohe Partitur macht Gebrauch von „melodiösen Schlaginstrumenten“, und Grainger stellt heraus, daß seine „Ausschweifungen“ von dem Gedanken gefärbt sind, daß Bach mit der Melodie in Terzen, mit der das Werk beginnt und schließt, wohl auf den Klang von Schafsglocken habe anspielen wollen.

Colonial Song (Koloniallied) ist Graingers Liebeslied an seine australische Heimat. Es basiert auf einer Originalmelodie aus dem Jahre 1905, und Grainger beschrieb das Werk als seinen Versuch, ein Lied zu schreiben, in dem er die Gefühle ausdrücken wollte, die die Gedanken an die Szenerie und das Volk in seiner Heimat hervorriefen, und für die er eine Melodie schreiben wollte, die so angemessen ist wie die Lieder von Stephen Foster für das ländliche Amerika. Grainger gibt seiner üppigen Melodie – für deren Anfang er den Einfluß von Brahms zugibt – eine volksliedhafte Flexibilität mit

zusätzlichen Gegenmelodien, Binnenharmonik und einer Vielfalt harmonischer Ausweichungen, die den Zuhörer auf einer Woge emotionaler Höhen trägt.

Green Bushes (Grüne Büsche) ist eine Passacaglia über ein englisches Volkslied, das Cecil Sharp in Somerset aufzeichnete. Sie wurde 1905–06 ursprünglich für kleines Orchester instrumentiert, aber die hier eingespielte Fassung ist die Neuinstrumentation von 1921. Die Weise “Green Bushes” ist, mit einer momentanen Pause, durchweg zu hören, und wird gegen eine Vielzahl originaler Gegenmelodien gesetzt. Diese Vertonung ist die erste, in der ein britisches Volkslied in der Manier der Passacaglia bearbeitet wird, und Grainger beteuert, daß dies Delius dazu anregte, *Brigg Fair* und *Dance Rhapsodies* auf ähnliche Weise zu schreiben.

Zu Graingers weiteren Innovationen gehört sein Prinzip “elastischer Instrumentation”, das in vielen seiner Werke angewendet wird und einen Beleg für seine demokratische Einstellung zum Musizieren darstellt. Von drei bis vier Spielern aufwärts können dadurch in Werken mitzuwirken, die ihnen ansonsten verschlossen bleiben würden. Es erlaubt außerdem viele

interessante Kombinationen. Nicht all seine Werke folgen diesem Prinzip, aber frühe Beispiele finden sich in *Molly on the Shore* (Molly am Ufer) und *Mock Morris*, in denen den originalen Streichern jegliche Kombination von Holzbläsern, Blech oder Schlagzeug hinzugefügt werden kann. Es war wichtig für Grainger, daß seine Werke so vielen Musikern wie möglich zugänglich sein sollten. Daher ist es kaum verwunderlich, daß ein Werk in zehn bis zwölf Fassungen existieren kann, und in manchen Fällen schrieb er sogar eine ganz neue Vertonung! Hier findet sich der Schlüssel zu Graingers Konzept musikalischer Erziehung, und im Verlauf dieser Serie wird dem Hörer die Gelegenheit eröffnet, einige der vielen verschiedenen Instrumentationen zu vergleichen. **Harvest Hymn** (Erntehymne) zum Beispiel ist ein “elastisches” Werk; es existiert auch in anderen Instrumentationen, und eine Anmerkung in der Partitur besagt, daß sie auswechselbar sind und mit oder ohne Singstimmen zusammen verwendet werden können! Diese völlig originale Komposition ist eine Ausarbeitung einer frühen Melodie mit dem Titel “Hymny Tune” (Kirchenliedhafte Melodie), die versucht, eine Apotheose kirchenliedhafter Melodien zu repräsentieren. Hier verwendet

Grainger zum einzigen Mal das Wort "hymn" (Kirchenlied, Hymne) in einem Titel, und das Resultat ist ein üppiges Stück, das das Herz rührt.

"Die Duke of Marlborough" Fanfare ("Herzog von Marlborough" Fanfare) erhält ihre Inspiration aus einem Bänkellied des 18. Jahrhunderts und basiert auf dem von Miss Lucy E. Broadwood 1895 nach dem Gesang von Henry Burstow aus Horsham im englischen Sussex aufgezeichneten Volkslied. Graingers Vertonung entstand im März 1939 und trägt den Untertitel: "The British war mood grows" ("Die britische Kriegsstimmung wächst"). Die Melodie erklingt zweimal, zum erstenmal entfernt, als Erinnerung an längst vergangene Kriege, zum zweitenmal nahebei als Verkörperung des Kriegs in der Gegenwart.

Die Bläserorchester-Version der **Walking Tune** (Wanderlied) stammt von 1940, als Eugene Goossens Grainger bat, ein Werk für die Holz- und Blechbläser des Cincinnati Symphony Orchestra zu schreiben. Die Weise, auf der es basiert, ist eine Originalmelodie, die Grainger zur Begleitung seiner schreitenden Füße vor sich hin summte. Die ursprüngliche Komposition war für "wind five-some" ("Bläserfünfer") 1905 komponiert. **Shepherd's Hey** (Schäferreigen)

ist eine Vertonung einer englischen Morris-Weise, die Cecil Sharp aufzeichnete und um 1908 Grainger vermittelte. Die Melodie von *Shepherd's Hey* (die der nordenglischen Weise *The Keel Row* (Die Schiffsreihe) ähnelt) findet sich vielerorts in England. Die hier aufgenommene große Orchesterfassung wurde 1913 geschrieben und verwendet vier Varianten der Melodie. "Hey" im Titel bezieht sich auf einen besonderen Morris-Tanzschritt.

Die **Suite: In a Nutshell** (In einer Nußschale) besteht aus vier separaten Originalstücken, die zwischen 1905 und 1916 komponiert wurden. Der erste Satz, "Arrival Platform Humlet" (Ankunftsbahnsteig-Summstückchen) ist "was man so zur Begleitung seiner Schritte vor sich hin summt, wenn man glücklich und aufgeregt auf dem Ankunftsbahnsteig auf- und abschreitet", und ist das einzige Beispiel für Monophonie bei Grainger. Es besteht aus einer einzigen Linie (unbegleitet, im Unisono oder Oktaven), die sich ununterbrochen in ständig variierender Melodie mit nur wenigen Wiederholungen ihrer Phrasen erstreckt. Der zweite Satz, "Gay but wistful" (Fröhlich aber wehmütig) ist Graingers Hommage an das Londoner Variété, besonders den Stil und Geschmack

der Lieder und die Verschmelzung von Fröhlichkeit und Wehmut, die mit ihnen assoziiert ist. Die Melodie besteht aus zwei Strophen, die dem "Solo" und "Refrain" der Varietéliedchen entsprechen. Der dritte Satz, "Pastoral", ist eine von Graingers stärksten musikalischen Aussagen, enthält einige seiner schönsten Musik und könnte durchaus als separates Werk für sich stehen. Er dauert fast genauso lange wie die drei übrigen Sätze der Suite zusammen-genommen, und die Gesamtwirkung ist die einer beunruhigenden Vision der Natur, die dem üblichen Verständnis von "pastoral" ganz fremd ist. Die Suite wird mit "The 'Gum-suckers' March" (Marsch der Gummilutscher) abgeschlossen, einer erfrischenden, fischen Marschmelodie, die als eine Art Gegengift zum vor-hergehenden Satz wirkt. Thematisches Material, das sich auf ihn bezieht, findet sich in mindestens drei anderen Werken, an denen Grainger ungefähr um die gleiche Zeit arbeitete: *Australian Up-Country Song* (Australisches Lied aus dem Oberland), *Pritteling*, *Pratteling*, *Pretty Poll Parrot* (etwa: Plapperplapper, Papagei) und *The Widow's Party* (Die Witwenfeier). "Gummilutscher" ist der Spitzname für die Australier aus dem Staate Victoria, wo in sengendem Wetter die Blätter

des "Gummi"- (oder Eukalyptus-) Baums zur Erfrischung gelutscht werden.

© 1996 Barry Peter Ould

Übersetzung: Friary Music Services

Das in Manchester beheimatete **BBC Philharmonic Orchestra** genießt internationalen Ruf und hat abgesehen von Europa die USA, den Fernen Osten und Südamerika bereist. Yan Pascal Tortelier ist Chefdirigent, Sir Edward Downes Emeritus-Dirigent und Vassily Sinaisky (bekannt als Musikdirektor der Moskauer Philharmoniker) Erster Gastdirigent.

Das BBC Philharmonic Orchester spielt jährlich im Aufnahmestudio und in öffentlichen Konzerten über 100 Programme für das 3. Programm der BBC und für BBC Television ein. Unter einem Exklusivvertrag mit Chandos hat es außer mit seinen eigenen Dirigenten unter dem Dirigentenstab von Roschdestwensky, Bamert, Hickox u.a. ein umfassendes Repertoire eingespielt.

Richard Hickox, einer der namhaftesten Dirigenten Großbritanniens, ist der Gründer und Musikdirektor der City of London Sinfonia, Erster Kapellmeister des London Symphony Orchestra, Chefdirigent des

London Symphony Chorus und neben Simon Standage Mitbegründer des Collegium Musicum 90. Von 1982 bis 1990 war er künstlerischer Leiter der Northern Sinfonia und von 1992 bis 1995 Erster Gastdirigent der Bournemouth Symphony.

Auslandsgastspiele: National Symphony (Washington), San Francisco Symphony, Dallas Symphony, New Japan Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Sveriges

Radio Symfonieorkester, Berliner Sinfonie-Orchester, Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, Hamburg, und Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester. Dirigate im Opernhaus: Royal Opera House, Covent Garden, English National Opera, Los Angeles Opera, Australian Opera, Sydney und Rom.

Richard Hickox, der mehr als 130 Schallplatten eingespielt hat, sind bereits drei Auszeichnungen der Fachzeitschrift "Gramophone" verliehen worden.

Chandos ist bestrebt, in technischer Hinsicht immer an der Spitze zu liegen. Wir benutzen deshalb seit einiger Zeit das 20-bit-Einspielungsverfahren, dessen dynamischer Bereich bis zu 24dB größer ist als beim herkömmlichen 16-bit-Verfahren und das eine 16mal bessere Trennschärfe hat. Dank dieses Fortschritts kommt jetzt die natürliche Klarheit und das besondere Ambiente des "Chandos-Klangs" noch besser zur Geltung.

Percy Grainger: Œuvres pour orchestre

Percy Grainger (1882–1961) est une des voix les plus originales de la musique et le legs que constituent ses compositions, en particulier ses arrangements de chants folkloriques, compte des pièces qui sont parmi les plus connues du monde. Malgré cela, une grande partie de son œuvre originale reste dans une obscurité relative, de nombreuses pièces n’ayant pas encore été créées. C’est ce que cette importante série consacrée à Grainger se propose de rectifier.

Né à Brighton, faubourg de Melbourne (Australie), Grainger commença très tôt à étudier le piano sous le regard vigilant de sa mère, Rose. Pour élargir l’horizon de ses études, mère et fils firent un voyage en Europe et, en 1895, Grainger entra au Conservatoire du docteur Hoch à Francfort, un grand centre de pédagogie du piano. Ce fut au cours de ses années d’étude que Grainger découvrit le poète et romancier Rudyard Kipling qui devait être une source d’inspiration tout au long de sa vie. C’est de cette période que proviennent trois œuvres orchestrales influencées par la poésie de Kipling: *There Were Three Friends* (Il était

trois amis) (1898–99), *Fisher’s Boarding-House* (La pension de famille de Fisher) (1899) et *We Were Dreamers* (Nous rêvions) (1899). De ces œuvres “symphoniques de jeunesse” écrites pour un petit orchestre classique composé de bois, cors et cordes, *Fisher’s Boarding-House* est la plus longue et fait appel au matériau thématique de *There Were Three Friends* (le deuxième sujet) et à une phrase de la mélodie qu’il avait écrite sur “Merciful Town” de Kipling. C’est aussi la première fois que Grainger utilise la tonalité de fa dièse majeur, armature qui sera souvent utilisée dans ses œuvres, particulièrement celles qui sont enclines au rêve et à l’improvisation.

Des vacances donnèrent à Grainger et à sa mère l’occasion de voyager en Europe, et une grande partie de ce qu’il vit et entendit durant ce voyage produisit une vive impression sur le jeune compositeur. Les grands moments de ces vacances furent un bref séjour en Argyll (Ecosse) et une visite à l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Ce fut là que Grainger entendit de nombreuses sonorités différentes qui devaient

l'ensorceler. Les gamelans avec leur multitude de différents instruments à percussion produisant des sons rappelant ceux des cloches lui firent une très forte impression, et ce fut cette expérience qui le mena à utiliser les percussions à mailloches dans bon nombre de ses orchestrations. L'expérience qu'il vécut en Ecosse eut un effet profond sur son développement en tant que compositeur, un changement remarquable s'opéra presque du jour au lendemain dans sa façon d'écrire. La dernière année du XIXe siècle, Grainger travailla à ses compositions avec une énergie sans bornes: de nombreuses idées d'œuvres furent conçues, esquissées et formulées. C'est en s'appuyant sur celles-ci que Grainger allait continuer à travailler parfois pendant de longues périodes. **English Dance** (Danse anglaise) qui fut principalement composée entre 1899–1902, fut retravaillée entre 1906–1909 et finalement réorchestrée en 1924–1925, est une des œuvres les plus énergiques de Grainger et son sous-titre "A Tally of English Energy" (un compte de l'énergie anglaise) décrit fort bien la pièce qui poussa Gabriel Fauré à s'exclamer: "C'est comme si la population tout entière était en train de danser." Dans cette œuvre, Grainger visait à réaliser ce qu'il appelait "la combinaison quelque peu grise et

certainement monotone des couleurs de Bach". Il fut dès son jeune âge fasciné par Bach dont il entendit jouer les Passions à Francfort – ces pièces devaient avoir une influence directe sur son écriture. **Blithe Bells** (Les joyeuses cloches – libre vagabondage de l'imagination sur *Sheep May Safely Graze*) est une étude impressionniste basée sur la mélodie de Bach que Grainger utilise comme point de départ. Ecrite en 1930–1931, cette partition haute en couleur fait un abondant usage "des sons mélodieux de la percussion" et Grainger fait remarquer que le vagabondage de son imagination est coloré par la pensée que, en écrivant la mélodie en tierces par laquelle le chant commence et se termine, Bach pourrait avoir cherché à rappeler le son des cloches de moutons.

Colonial Song (Chant colonial), la chanson d'amour que Grainger dédia à son Australie natale, est basée sur un air original dont il eut d'abord l'idée en 1905. Grainger décrit l'œuvre comme étant sa tentative d'écrire une chanson dans laquelle il désirait exprimer les sentiments que faisaient naître en lui la pensée des paysages et des gens de son pays natal, et écrire une mélodie qui serait aussi appropriée à ceux-ci que l'étaient les chants de Stephen Foster à l'Amérique

rurale. Grainger donne à sa riche mélodie – dont l’ouverture reconnaissait-il avait été influencée par Brahms – la flexibilité d’un chant folklorique, y ajoutant des mélodies secondaires, des harmonies internes et une myriade de digressions harmoniques qui emportent l’auditeur dans leur courant jusqu’à des sommets plein d’émotion.

Green Bushes (Les verts buissons) est une passacaille sur un chant folklorique anglais recueilli dans le Somerset par Cecil Sharp qui fut à l’origine écrite pour petit orchestre en 1905–1906. La version ici enregistrée est la réorchestration de 1921. A l’exception d’une rupture momentanée, l’air de “Green Bushes” se fait constamment entendre pendant toute la durée de l’œuvre où elle s’oppose à une multitude de mélodies secondaires originales. C’était la première fois qu’un chant folklorique britannique recevait un traitement de passacaille, une innovation qui d’après les affirmations de Grainger amena Delius à écrire *Brigg Fair* et *Dance Rhapsodies* de façon analogue.

Parmi les nombreuses autres innovations de Grainger, le principe de “l’arrangement élastique” qui se trouve utilisé dans bon nombre de ses œuvres témoigne de sa façon démocratique d’aborder la musique. Il permet à des instrumentistes (du nombre

réduit de trois ou quatre à plus) de prendre part à des œuvres qui leur auraient été autrement inaccessibles et rend aussi possibles des combinaisons intéressantes. Bien que toutes ses œuvres ne soient pas orchestrées de cette façon, on en trouve des exemples anciens avec *Molly on the Shore* (Molly sur le rivage) et *Mock Morris* dans lesquelles n’importe quelles parties de vents, cuivres et percussion peuvent être ajoutées aux parties de cordes originales. Il était important pour Grainger de rendre son œuvre accessible à autant de musiciens que possible, ce qui explique pourquoi il n’est pas rare de trouver une œuvre existant dans dix ou douze versions différentes et quelques cas où il a réalisé un arrangement complètement différent! C’est ici que se trouve la clé du concept de l’éducation musicale chez Grainger et, grâce à cette série, les auditeurs auront la possibilité d’entendre ces nombreux arrangements variés en action. **Harvest Hymn** (Hymne des moissons) par exemple qui est une œuvre “élastique” a aussi fait l’objet d’autres arrangements et une annotation portée sur la partition mentionne qu’ils sont interchangeables et peuvent être utilisés librement ensemble avec ou sans voix! Cette composition entièrement originale est le développement d’une mélodie antérieure

appelée “Hymny Tune” qui s’efforce de représenter l’apothéose des mélodies apparentées aux hymnes. C’est la seule fois que Grainger a utilisé le mot “hymn” (“hymne”) dans un titre, le résultat est une pièce somptueuse qui fait vibrer le cœur.

“**The Duke of Marlborough**” **Fanfare** (La fanfare du duc de Marlborough) qui s’inspire d’une ballade clingante imprimée du XVIIIe siècle est basée sur un chant folklorique recueilli par Miss Lucy E. Broadwood d’après le répertoire chanté par Henry Burstow de Horsham (Sussex). L’arrangement de Grainger qui fut écrit en mars 1939 porte le sous-titre “The British war mood grows” (L’esprit belliqueux britannique s’accroît). On y entend l’air deux fois: la première, dans le lointain, pour symboliser le souvenir des guerres d’autrefois; la seconde, tout près, pour symboliser la guerre dans le présent.

La version symphonique pour instruments à vent du **Walking Tune** (Air pour la marche) date de 1940 lorsque Eugene Goossens demanda à Grainger d’écrire une pièce pour les vents et cuivres de l’Orchestre symphonique de Cincinnati. L’air sur lequel il est basé est une mélodie originale que Grainger fredonnait pour accompagner le bruit de ses pas. Elle fut à l’origine composée en 1905 pour un groupe de cinq

instruments à vent. **Shepherd’s Hey** (Le pas de danse du berger) est l’arrangement d’un air de “Morris dance” anglaise qui fut recueilli par Cecil Sharp et remis à Grainger vers 1908. L’air de *Shepherd’s Hey* (qui est apparenté à l’air d’Angleterre du nord *The Keel Row*) se retrouve dans toute l’Angleterre. Le vaste arrangement orchestral enregistré ici fut écrit en 1913. Il fait appel à quatre variantes de l’air auxquelles Grainger ajoute des lignes contrapuntiques authentiques sur le plan stylistique et dérivées de la mélodie. Le “Hey!” du titre fait allusion à un pas spécial que l’on utilise dans les “Morris dances”.

La **Suite: In a Nutshell** (Dans une coquille de noix) comprend quatre pièces originales qui furent composées entre 1905–1916. Le premier mouvement “Arrival Platform Humlet”, (Petit air fredonné sur un quai d’arrivée) “le genre de chose qu’on chantonne pour accompagner le bruit de ses pas lorsque, rempli d’une joyeuse excitation, on arpente le quai d’arrivée”, est le seul exemple d’écriture monophonique chez Grainger. Entièrement composé sur une seule ligne (unisson sans accompagnement ou à l’octave), c’est le flot continu d’une mélodie constamment variée ne présentant que rarement la répétition d’une de ses phrases. Le second mouvement

“Gay but wistful” (Gai mais mélancolique) est l’hommage rendu par Grainger au music-hall londonien – en particulier au style et à l’atmosphère de ses chants et au mélange de gaieté et de mélancolie qui lui était associé. L’air est constitué de deux mélodies qui s’assimilent au “solo” et au “chœur” des chansonnettes de music-hall. Le troisième mouvement “Pastoral”, qui est l’une des musiques les plus puissantes de Grainger contient certains de ses plus beaux passages de composition et pourrait facilement former une œuvre séparée. L’effet général produit par ce mouvement qui dure presque aussi longtemps que les trois autres mouvements de la Suite pris ensemble est celui d’une vision troublante de la nature, fort éloignée des idées habituellement associées au style pastoral. La Suite se termine sur “The ‘Gum-suckers’ March” (La marche des “sucieurs d’eucalyptus”) un air de marche enjoué et rafraîchissant qui vient rapidement apporter un antidote au mouvement précédent. Un matériau thématique apparenté peut se retrouver dans au moins trois autres œuvres auxquelles Grainger travaillait vers la même époque, à savoir: *Australian Up-Country Song* (Chanson australienne de l’intérieur du pays), *Pritteling, Pratteling, Pretty Poll Parrot* (Le babillage de Jacquot le perroquet

et *The Widow’s Party* (La réception donnée par la veuve). “Gum-suckers” est le surnom donné aux Australiens originaires de l’Etat de Victoria, où l’on trouve les feuilles du gommier (Eucalyptus) très rafraîchissantes à sucer lorsqu’il fait une chaleur torride.

© 1996 Barry Peter Ould

Traduction: Marianne Fernée

Basé à Manchester, le **BBC Philharmonic Orchestra** s’est acquis une réputation internationale. Il a beaucoup voyagé aux Etats-Unis, en Extrême-Orient, en Amérique du sud et partout en Europe. Yan Pascal Tortelier en est le chef principal, Edward Downes le chef émérite et Vassily Sinaïsky le chef principal invité (il est en outre le directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Moscou).

Chaque année, l’Orchestre enregistre plus de cent programmes pour la BBC Radio 3 et la BBC Television en studio et en concerts dans toute la Grande-Bretagne. Etant sous contrat exclusif avec Chandos, le BBC Philharmonic enregistre un très vaste répertoire avec des artistes tels que Rozhdestvensky, Bamert et Hickox, ainsi qu’avec ses propres chefs.

Un des principaux chefs d'orchestre de Grande-Bretagne, **Richard Hickox** est fondateur et Directeur musical du City of London Sinfonia, chef associé de l'Orchestre symphonique de Londres, principal chef du London Symphony Chorus et co-fondateur avec Simon Standage de Collegium Musicum 90. Il a été le directeur artistique du Northern Sinfonia de 1982 à 1990 et Principal chef invité de l'Orchestre symphonique de Bournemouth de 1992 à 1995.

Au nombre de ses engagements à l'étranger, figurent des engagements auprès de l'Orchestre symphonique national (Washington), l'Orchestre symphonique de

San Francisco, l'Orchestre symphonique de Dallas, le New Japan Philharmonic Orchestra, l'Orchestre philharmonique de Radio-France, l'Orchestre philharmonique de Rotterdam, l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise, l'Orchestre symphonique de Berlin, les Orchestres des radios de Hambourg et Cologne. Au nombre de ses engagements à l'opéra figurent des passages au Royal Opera House, à l'English National Opera, à l'Opéra de Los Angeles, à l'Opéra australien et à l'Opéra de Rome.

Il a effectué plus de 130 enregistrements et a remporté trois *Gramophone* Awards.

La politique de Chandos qui se veut à la pointe de la technologie est à présent favorisée par le recours aux enregistrements 20-bits. La dynamique du 20-bits est largement supérieure – jusqu'à 24dB – et atteint 16 fois la résolution des enregistrements standards 16-bits. Ces perfectionnements permettront à nos auditeurs d'apprécier davantage la limpidité et la chaleur du "son Chandos".

The Percy Grainger Society was founded in June 1978 in London. It has of the order of 500 members world-wide. Membership is open to all by payment of an annual subscription, and for this members receive two journals a year and the newsletter *Random Round* which keeps them informed of international activities in performance and scholarship. The Society works in close co-

operation with Grainger's publishers, Bardic Edition and Schott & Co. Ltd, and a new catalogue of his works is now available. For further information please contact the Secretary,
Barry Peter Ould,
The Percy Grainger Society,
6 Fairfax Crescent, Aylesbury,
Buckinghamshire HP20 2ES.

THE GRAINGER EDITION

The Grainger Edition is an unprecedented and extensive cycle of recordings exploring the complete output of one of music's most original voices.

The series features Grainger's orchestral, chamber, solo song, choral and wind band music. Amongst Grainger's many folk-song arrangements are some of the world's best-known pieces, but the series also reveals a richly rewarding body of original and previously unrecorded work.

We would like to inform you about other recordings in The Grainger Edition. Please send your name and address to the The Grainger Edition, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ.

We would like to keep you informed of all Chandos' work. If you wish to receive a copy of our catalogue and would like to be kept up-to-date with our news, please write to the Marketing Department, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ.

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details telephone (00 44) (0) 1206 225225 for Chandos Direct.

Series Consultant Barry Peter Ould, The Percy Grainger Society

Executive Producer Brian Pidgeon

Producer Ralph Couzens

Sound engineer Don Hartridge

Editor Jonathan Cooper

Recording venue New Broadcasting House, Manchester; 27–29 June 1996

Front cover Picture of Grainger courtesy of The Percy Grainger Society

Design Jaquetta Sergeant

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Publisher Bardic Edition (Tracks 5–7, 10); Schott & Co. Ltd (other works)

© 1996 Chandos Records Ltd

© 1996 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

Orchestral Works

Volume

1

Percy Grainger (1882–1961)

1	‘The Duke of Marlborough’ Fanfare	2:27
2	Colonial Song	5:23
3	English Dance	8:56
4	Shepherd’s Hey	1:59
5	There Were Three Friends	1:54
6	Fisher’s Boarding-House	6:36
7	We Were Dreamers	3:49
8	Harvest Hymn	3:16
9	Blithe Bells	4:08
10	Walking Tune (Symphonic wind band version)	3:55
	Suite: ‘In a Nutshell’	20:20
11	I Arrival Platform Humlet	2:36
12	II Gay but wistful	3:15
13	III Pastoral	10:16
14	IV The ‘Gum-suckers’ March	3:56
15	Green Bushes	8:27
		TT 72:28

BBC Philharmonic
Stephen Bryant leader
Richard Hickox

(DDD)

Chandos 20-bit Recording
The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 20-bit recording. 20-bit has a dynamic range that is up to 24dB greater and up to 16 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the ‘Chandos sound’.