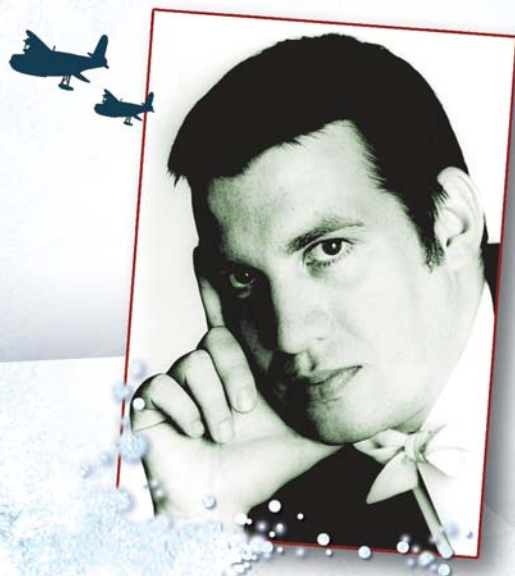

CHAN 10007

Rumon Gamba

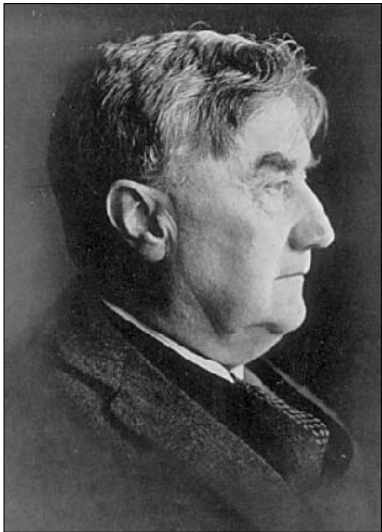
Scott of the Antarctic
premiere recording
The People's Land
premiere recording
Coastal Command

CHANDOS
MOVIES

THE
FILM MUSIC
of **RALPH**
VAUGHAN WILLIAMS
Volume 1

BBC Philharmonia

Rumon Gamba

Lebrecht Collection

Ralph Vaughan Williams

**The Film Music of
Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
Volume 1**

premiere recording in this version

Suite from the music for the film

Scott of the Antarctic* 41:12

Edited by Stephen Hogger

(No. 2 transcribed & orchestrated by Stephen Hogger)

Jonathan Scott organ

1	1. Main Titles†	2:05
2	2. Prologue	1:56
3	3. Doom†	1:20
4	4. Sculpture Scene†	2:08
5	5. Ship's Departure†	1:14
6	6. Ice Floes†	4:48
7	7. Penguin Dance	0:53
8	8. Aurora†	2:54
9	9. Pony March	0:55
10	10. Blizzard	2:02
11	11. Distant Glacier	2:07
12	12. Climbing the Glacier	1:10
13	13. Scott on the Glacier†	2:23
14	14. Snow Plain†	3:11
15	15. The Return	1:41
16	16. Descending the Glacier†	2:37
17	17. The Deaths of Evans and Oates†	5:17
18	18. End Titles	2:31

†denotes premiere recording

	Coastal Command Suite	23:43
19	1. Prelude	1:40
20	2. The Hebrides	2:06
21	3. U-boat Alert	2:54
22	4. Taking-off at Night	2:00
23	5. The Hudsons take-off from Iceland	2:21
24	6. Dawn Patrol (Quiet Determination)	4:01
25	7. Battle of the Beauforts	3:52
26	8. Finale	4:49

premiere recording

27	The People's Land	13:17
----	--------------------------	--------------

Edited by Stephen Hogger

TT 78:30

Merryn Gamba soprano*
Sheffield Philharmonic Chorus*
Darius Battiwalla chorus master
BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Rumon Gamba

The Film Music of Ralph Vaughan Williams, Volume 1

Vaughan Williams composed the scores for eleven films, yet he was nearly sixty-eight before he wrote the first of them in 1940. He mentioned his desire to do so to the composer Arthur Benjamin, who relayed it to a former pupil of Vaughan Williams, Muir Mathieson, music director for Sir Alexander Korda's London Films. The result was a commission for *49th Parallel*. But the greatest and most ambitious of Vaughan Williams's film scores was undoubtedly that for Michael Balcon's *Scott of the Antarctic*. The request for this came early in 1947 from Ernest Irving, music director of Ealing Studios. Vaughan Williams immediately read all the books he could find about the ill-fated 1911–12 expedition and became increasingly distressed to discover how inefficiently it had been organised, and how lives had been risked and lost unnecessarily by such decisions as allowing five men to travel on rations for four.

As he read, the music began to fill his mind; music for ice, snow, blizzard, and for men and women, penguins and ponies. Before he even saw a film script, Vaughan Williams had composed much of the score. In an essay, 'Composing for the Films', written in 1945, he

had said: 'Perhaps one day a great film will be built up on the basis of music. The music will be written first and the film devised to accompany it.' He came near to this with *Scott of the Antarctic*, but in the end the film people won. Several pieces from the complete full score had probably never been played before the present recording was made. Generous as was the amount of music in the film, it still constituted less than half of what Vaughan Williams had composed. The autograph full score contains 996 bars; only 462 bars were used in the film, although some more than once, the result of skilful editing. Those who seek a detailed tabulation of which music was used, which omitted and which duplicated or elided are referred to Christopher J. Parker's comprehensive article in the *Journal of the RVW Society* (No. 21, June 2001, pp. 11–14). Suffice it to say here that this recording is important because for the first time we can appreciate the scale of Vaughan Williams's achievement and his involvement with the subject and why, instead of providing or sanctioning a concert suite as was the case with some of his other film scores, he re-worked the *Scott* score as the basis of his seventh symphony, *Sinfonia Antartica*, first

performed in 1953 and dedicated to Ernest Irving.

Hearing the film score virtually in full also brings home to the listener how the music is not only marvellously illustrative, but also has a deeper spiritual element. Just as in *A Sea Symphony* Vaughan Williams used the sea as itself and as a symbol of man's voyage into the unknown, so in the *Scott* music he uses Scott's journey to the Pole as a symbol of man's courage in the face of implacable Nature. The great striving theme with which the film and symphony begin is also a kind of *leitmotiv* for Scott himself (hear Nos 3 and 13). It is also a significant score in that Vaughan Williams experiments with novel instrumental sonorities, particularly in the percussion section. The soprano soloist and small chorus of women's voices who wordlessly convey the impersonal coldness and inhospitality of the Antarctic are an effect derived from Debussy's 'Sirènes', Holst's 'Neptune', Ravel's *Daphnis et Chloé* and the composer's own *Pastoral Symphony*, *Flos Campi* and *Riders to the Sea*. The howling wind in the film was provided by studio resources; for the *Sinfonia* Vaughan Williams added a wind-machine.

Several of the numbers or movements recorded here were truncated in the film and have not previously been heard in full. Others, such as No. 3, the powerful 'Doom' – where

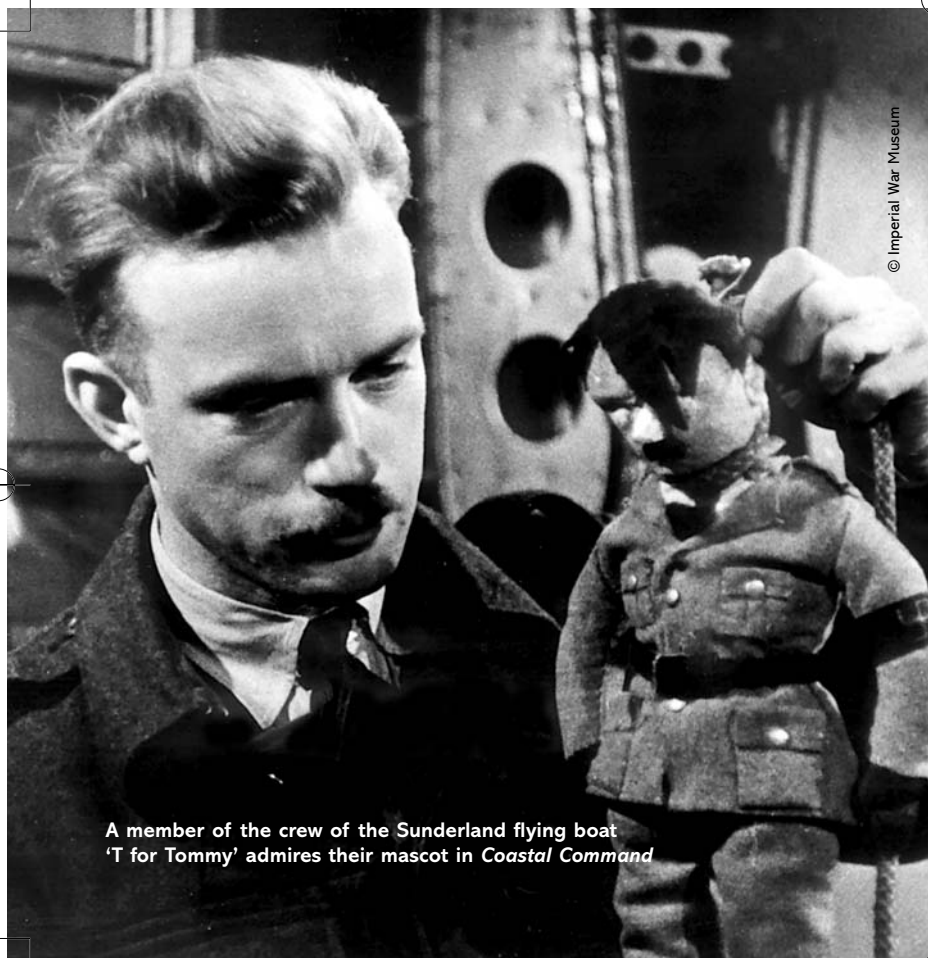
Scott meets Wilson's wife Oriana and misleads her and Wilson into thinking he is planning a mainly scientific expedition – and No. 4, the 'Sculpture Scene' (Scott's wife was a sculptress), were not used at all. Nos 10–16 reveal how much re-composition was to be involved in the 'Landscape' movement of *Sinfonia Antartica*. Vaughan Williams originally envisaged a tragic ending, but the director insisted on an upbeat finish in keeping with the projection of Scott as a national hero. It is significant that *Sinfonia Antartica* ends with the bleakness of the Antarctic landscape, what Vaughan Williams called 'the terror and fascination of the Pole'.

Coastal Command was a wartime documentary made for the Crown Film Unit and first shown in October 1942. It reported on the work of the Sunderland and Hudson flying-boats as they patrolled off Iceland and in the North Sea in search of German raiders in the form of battle-cruisers or other vessels. The vigorous Prelude (No. 1) is followed by an evocation of the crews' lonely island station in the Hebrides (No. 2). The excitement of an alert for the sighting of a U-boat (No. 3) invites music like a symphonic scherzo such as was to occur in the Sixth Symphony of 1944–47. The atmosphere of a night-time take-off (No. 4) is almost romantic compared with that of the Hudsons taking-off from Iceland (No. 5). Their dawn patrol (No. 6) is

Sir John Mills in *Scott of the Antarctic*

© Canal+ Image, UK

© Imperial War Museum

A member of the crew of the Sunderland flying boat
'T for Tommy' admires their mascot in *Coastal Command*

dominated by a typically beautiful melody expressive of 'quiet determination' in the vein of the Fifth Symphony of 1938–43. A darker mood follows as Beauforts search for a raider and fight German JU88s (No. 7). The Finale (No. 8) celebrates the pilots' triumphant return home, and acknowledges too the courage and sacrifice that are theirs.

The People's Land, describing the work of the National Trust, was made in colour for the British Council by Strand Films, and was first shown in 1943. Vaughan Williams's continuous score, cut for the film, was composed in 1942, and is chiefly based on folksongs – among them 'John Barleycorn', 'The Springtime of the Year', 'Chairs to mend' and 'Love will find out the way' – with linking motifs illustrating the White Cliffs of Dover and the Lake District. In the film the music is often obscured by the commentary (by the former radio presenter Freddie Grisewood) or is faded in and out. But the attractive score, recorded here in full, perfectly illustrates scenes in the Lakes (such as the stone circle beneath Helvellyn), West Wycombe, Bodiam Castle, cyclists, walkers and climbers.

© 2002 Michael Kennedy

The soprano **Merryn Gamba** is currently completing her studies at the Royal Northern College of Music with Anthony Roden. She has

received a major scholarship from the Dame Eva Turner Fund for Potential Dramatic Sopranos and the John Cameron Prize for Lieder. Recent engagements include Frasquinella in Offenbach's *La Périchole* for Buxton Festival Opera, Hadewijch in Andriessen's *Die Materie* at the Cheltenham International Festival and a performance of Schoenberg's *Cabaret Songs* at the Buxton Festival. In March 2002 she sang solo soprano in James MacMillan's *Parthenogenesis*, which was conducted by the composer and recorded for BBC Radio 3 and *The South Bank Show*. Concert work has included Berlioz's *Les Nuits d'été*, Mendelssohn's *Elijah* and Dvořák's *Stabat Mater*.

Sheffield Philharmonic Chorus is one of the leading amateur choruses in the north of England and has been singing the major works of the choral repertoire in Sheffield and the north for over sixty years. The Chorus has worked with many leading orchestras, and enjoyed a long association with Sir John Barbirolli in his years with The Hallé Orchestra. More recently it has worked with conductors such as Richard Hickox, Kent Nagano and Mark Elder. In 1994 the Chorus commissioned Geoffrey Poole's *Blackbird*, and the premiere of this work and other concerts performed by the Chorus have been broadcast on BBC Radio 3.

The BBC Philharmonic, one of Britain's finest orchestras, is based in Manchester where it performs regularly in the magnificent Bridgewater Hall, as well as touring all over the world. Under Principal Conductor Yan Pascal Tortelier it built a formidable reputation for outstanding quality and committed performances over an immensely wide-ranging repertoire. Gianandrea Noseda took over as Principal Conductor in September 2002, when Yan Pascal Tortelier became Conductor Laureate. Vassily Sinaisky is the orchestra's Principal Guest Conductor, and Sir Edward Downes (Principal Conductor from 1980 to 1991) is Conductor Emeritus. James MacMillan has recently been appointed as Composer / Conductor in succession to Sir Peter Maxwell Davies. Over recent years the BBC Philharmonic has become one of the world's most recorded orchestras under its exclusive contract with Chandos, and all its concerts are broadcast on BBC Radio 3.

Rumon Gamba studied at Durham University, and with Colin Metters, Sir Colin Davis and George Hurst at the Royal Academy of Music where he was the first conducting student to receive the DipRAM. As a result of winning the Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors Workshop he was appointed Assistant Conductor with the BBC Philharmonic which he conducts frequently both in concerts and recording studios. He works with most of the major orchestras throughout the United Kingdom and with such orchestras abroad as the Munich Philharmonic and Düsseldorf Symphonic Orchestras, the Stavanger, Toronto and Jerusalem Symphony Orchestras, and the Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de Valencia, Musikkollegium Winterthur and Radio-Philharmonie Hannover. Rumon Gamba was recently made an Associate of the Royal Academy of Music and in September 2002 was appointed Chief Conductor and Music Director of the Iceland Symphony Orchestra.

Hudsons on patrol in *Coastal Command*, (inset) cinema poster

© Crown/Imperial War Museum

Die Filmmusik von Ralph Vaughan Williams, Teil 1

Vaughan Williams komponierte die Musik für elf Filme, aber als er sich 1940 diesem Genre zum ersten Mal zuwandte, war er fast achtundsechzig Jahre alt. Im Gespräch mit dem Komponisten Arthur Benjamin hatte er sein Interesse an dieser Arbeit erwähnt, und Benjamin gab die Information an Muir Mathieson weiter, einen ehemaligen Schüler von Vaughan Williams, der bei der von Sir Alexander Korda gegründeten Filmgesellschaft London Films als Musikdirektor tätig war. Das Ergebnis war ein erster Kompositionsauftrag für den Film *49th Parallel*. Seine zweifellos gewaltigste, ehrgeizigste Filmmusik komponierte Vaughan Williams dann für **Scott of the Antarctic** (Scotts letzte Fahrt) unter der Regie von Michael Balcon. Nachdem er Anfang 1947 von Ernest Irving, dem Musikdirektor der Ealing Studios, den Auftrag erhalten hatte, las Vaughan Williams sofort alle verfügbaren Bücher über die unselige Expedition von 1911/12. Es war für ihn eine zunehmend bedrückende Erkenntnis, wie unzulänglich die Expedition organisiert worden war und – etwas durch die Entscheidung, fünf Personen mit Rationen für nur vier auf den Weg zu schicken – Menschenleben unnötig aufs Spiel gesetzt und geopfert worden waren.

Beim Lesen nahm die Musik in ihm geistige Gestalt an – Musik, die Eis, Schnee und Polarstürme verkörperte, Männer und Frauen, Pinguine und Ponys. Noch bevor er das Drehbuch überhaupt zu Gesicht bekam, hatte Vaughan Williams die Filmmusik schon einen Großteil der Partitur komponiert. In einem 1945 verfassten Essay mit dem Titel "Composing for the Films", hatte er geschrieben: "Vielleicht wird eines Tages ein großer Film aus der Musik hervorgehen. Zuerst wird man die Musik komponieren und dann den Film dazu konzipieren." Mit *Scott of the Antarctic* näherte er sich diesem Ideal an, aber die Filmemacher setzten sich letztlich durch. Die vollständige Filmmusik auf dieser CD umfasst mehrere Stücke, die vor dieser Aufnahme wohl noch nie gespielt worden waren. Obwohl der Film eine großzügige Musikbegleitung aufweist, wurde dennoch nur etwa die Hälfte der Musik verwendet, die Vaughan Williams dafür komponiert hatte. Die handschriftliche Partitur umfasst 996 Takte, während der Film nur 462 Takte aufweist – einige allerdings dank des geschickten Schnitts mehr als einmal. Eine eingehende tabellarische Aufstellung darüber, welche Musik verwendet, welche ausgelassen, welche

doppelt eingesetzt oder doch wieder herausgenommen wurde, findet sich in einem umfangreichen Artikel von Christopher J. Parker in der Zeitschrift *Journal of the RVW Society* (Nr. 21, Juni 2001, S. 11–14). Hier sei nur gesagt, dass die vorliegende Aufnahme deshalb wichtig ist, weil wir zum ersten Mal die Leistung des Komponisten und seine Beschäftigung mit dem Thema in vollem Ausmaß würdigen können. Es wird auch klar, warum er nicht, wie bei einigen seiner anderen Filmmusiken, eine Suite zusammengestellt bzw. deren Zusammenstellung genehmigt hat, sondern stattdessen die Partitur zu *Scott* später als Ausgangsbasis für seine 7. Sinfonie überarbeitete, die 1953 unter dem Titel *Sinfonia Antartica* uraufgeführt wurde und Ernest Irving gewidmet ist.

Wenn man die Filmmusik in fast voller Länge hört, wird einem auch klar, dass die Musik nicht nur wunderbar anschaulich ist, sondern auch eine tiefere, spirituelle Dimension besitzt. Wie in *A Sea Symphony* stellt Vaughan Williams das Meer sowohl illustrativ als auch symbolisch dar, als Verkörperung der Reise des Menschen ins Ungewisse, und entsprechend setzt er in der Musik zu *Scott* dessen Reise zum Südpol als Symbol für den Mut des Menschen im Angesicht der unerbittlichen Natur ein. Das große Thema, mit dem der Film und die Sinfonie beginnen, bringt dieses Ringen zum Ausdruck und dient auch als eine Art Leitmotiv

für *Scott* selbst (z.B. in Nr. 3 und 13). Das Werk ist auch insofern wichtig, als Vaughan Williams mit neuartigen Instrumentalklängen experimentiert, vor allem bei den Schlaginstrumenten. Die unpersönliche Kälte und Ungastlichkeit der Antarktis werden von einer Sopransolistin und einer kleinen Gruppe von Frauenstimmen in einem Gesang ohne Worte vermittelt – ein Effekt, der aus Debussys "Sirènes", "Neptune" von Holst sowie *Daphnis et Chloé* von Ravel entliehen wurde und auch von ihm selbst bereits (*Pastoral Symphony*, *Flos Campi* und *Riders to the Sea*) eingesetzt worden war. Der heulende Wind wurde im Film durch Studiotechnik erzeugt; für die *Sinfonia* griff Vaughan Williams auf eine Windmaschine zurück.

Mehrere der hier aufgenommenen Sätze wurden im Film gekürzt und sind noch nie in voller Länge gehört worden. Andere, wie Nr. 3, der imposante Satz mit dem Titel "Doom" (Schicksal) – in dem *Scott* die Frau Wilsons, Oriana, kennen lernt und sie und Wilson in dem fälschlichen Glauben wagt, dass er eine vorwiegend wissenschaftliche Expedition plant – und Nr. 4, mit dem Titel "Sculpture Scene" (Bildhauerszene – Scotts Ehefrau war Bildhauerin), wurden ganz ausgelassen. Aus den Sätzen 10–16 geht hervor, in welchem großem Umfang das Material für den als "Landscape" bekannten Satz der *Sinfonia Antartica* später umgearbeitet werden musste.

Sir John Mills (left) in *Scott of the Antarctic*

© Canal+ Image, UK

Vaughan Williams hatte sich ursprünglich ein tragisches Ende vorgestellt, aber der Regisseur bestand auf einem optimistischen Ausklang – schließlich sollte Scott ja als Nationalheld präsentiert werden. Es ist bezeichnend, dass die *Sinfonia Antartica* mit der Unwirtlichkeit der antarktischen Landschaft endet – Vaughan Williams sprach von “dem Schrecken und der Faszination des Pols”.

Bei *Coastal Command* handelte es sich um einen Dokumentarfilm aus der Kriegszeit, der für die staatliche Filmbehörde Crown Film Unit gedreht und im Oktober 1942 zum ersten Mal gezeigt wurde. Der Film berichtete über den Einsatz der Flugboote vom Typ Sunderland bzw. Hudson, die bei Patrouillen vor der isländischen Küste und in der Nordsee nach deutschen Schlachtkreuzern oder anderen Schiffen Ausschau hielten. Auf das energische Präludium (Nr. 1) folgt ein Stück, das den einsamen Inselstützpunkt der Mannschaften auf den Hebriden heraufbeschwört (Nr. 2). Die Aufregung, die mit dem Alarm bei der Sichtung eines U-Boots einhergeht (Nr. 3) schlägt sich in einer an ein sinfonisches Scherzo erinnernden Musik nieder, wie sie später auch in der 6. Sinfonie auftreten sollte, die zwischen 1944 und 1947 entstand. Die Atmosphäre eines Nachtstarts (Nr. 4) hat fast etwas Romantisches, wenn man sie mit dem Start der Hudsons in Island vergleicht (Nr. 5). Bei der frühmorgendlichen Streife (Nr. 6)

dominiert eine Melodie von charakteristischer Schönheit, die “stille Entschlossenheit” ausdrückt und damit an die 5. Sinfonie aus den Jahren 1938–1943 erinnert. Danach schlägt die Stimmung um und wird düsterer, als Beaufort-Jäger nach einem Angreifer suchen und in eine Auseinandersetzung mit deutschen Ju-88-Kampfflugzeugen verwickelt werden (Nr. 7). Im Finale (Nr. 8) wird die siegreiche Rückkehr der Piloten gefeiert, aber es schwingt auch das Eingeständnis mit, dass Mut und Opferbereitschaft erforderlich waren.

Der Dokumentarfilm *The People's Land* schildert die Arbeit der britischen Denkmalschutzorganisation National Trust; er wurde von Strand Films im Auftrag des British Council in Farbe gedreht und zum ersten Mal 1943 gezeigt. Die fortlaufende Filmmusik, die Vaughan Williams 1942 komponierte, wurde für den Film gekürzt. Als Vorlage dienten ihm dabei vor allem englische Volkslieder, darunter “John Barleycorn”, “The Springtime of the Year”, “Chairs to mend” und “Love will find out the way”. Als Überleitung dienen Motive, die die Kreideklippen bei Dover und den Lake District veranschaulichen. Im Film wird die Musik oft vom Kommentar übertönt (den der ehemalige Rundfunkmoderator Freddie Grisewood liest) bzw. ein- oder ausgeblendet. Aber die attraktive Filmmusik, die hier in voller Länge aufgenommen wurde, lässt Szenen – wie etwa die Steinkreisanlage unter

dem Gipfel von Helvellyn in dem Lake District, die Festung Bodiam Castle, den Ort West Wycombe, und auch Radfahrer, Wanderer und Bergsteiger – perfekt vor dem inneren Auge entstehen.

© 2002 Michael Kennedy
Übersetzung: Andreas Klatt

Die Sopranistin **Merryn Gamba** steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums bei Anthony Roden am Royal Northern College of Music, wo sie mit einem wichtigen Stipendium des Dame Eva Turner Fund for Potential Dramatic Sopranos und dem John Cameron Prize für Lieder ausgezeichnet worden ist. In jüngster Zeit hat sie Frasquinella in Offenbachs *La Périchole* für die Buxton Festival Opera, Hadewijch in Andriessens *Die Materie* beim Cheltenham International Festival und Schönbergs *Brettli-Lieder* beim Buxton Festival gesungen. Im März 2002 sang sie Solosopran in James MacMillans *Parthenogenesis* unter der Leitung des Komponisten in einer Veranstaltung, die von Funk (BBC Radio 3) und Fernsehen aufgezeichnet wurde. Auf der Konzertbühne hat sie *Les Nuits d'été* von Berlioz, Mendelssohns *Elijah* und Dvořáks *Stabat Mater* gesungen.

Der **Sheffield Philharmonic Chorus** gehört zu den führenden Amateurchören Nordenglands

und widmet sich seit über sechzig Jahren durch die Region den großen Werken des Chorrepertoires. Der Chor ist mit vielen namhaften Orchestern aufgetreten, besonders in langjähriger Zusammenarbeit mit Sir John Barbirolli und dem Hallé Orchestra. In neuerer Zeit ist der Chor u.a. von Richard Hickox, Kent Nagano und Mark Elder dirigiert worden. Geoffrey Poole komponierte 1994 für den Sheffield Philharmonic Chorus das Auftragswerk *Blackbird*, dessen Premiere, ebenso wie andere Konzerte des Chors, von BBC Radio 3 übertragen wurde.

Das **BBC Philharmonic**, eines der besten Orchester Großbritanniens, ist in Manchester ansässig, wo es regelmäßig in der prächtigen Bridgewater Hall auftritt; außerdem reist es zu Tourneen rund um die Welt. Unter seinem ehemaligen Chefdirigenten Yan Pascal Tortelier hat es sich mit außerordentlicher Qualität und mit seinen engagierten Aufführungen eines ungeheuer breit gefächerten Repertoires großes Ansehen erworben. Im September 2002 hat Gianandrea Noseda das Amt des Chefdirigenten übernommen; Yan Pascal Tortelier ist derzeit Ehrendirigent. Wassili Sinaiski ist der Erste Gastdirigent des Orchesters, und Sir Edward Downes (Chefdirigent von 1980 bis 1991) Emeritierter Dirigent. James MacMillan wurde vor kurzem in der Nachfolge von Sir Peter Maxwell Davies

das Amt des Hauskomponisten bzw. -dirigenten übertragen. In den letzten Jahren ist das BBC Philharmonic dank seines Exklusivvertrags mit Chandos eines der weltweit am häufigsten eingespielten Orchester geworden, und alle seine Konzerte werden vom britischen Rundfunksender BBC Radio 3 übertragen.

Rumon Gamba studierte an der Universität Durham sowie bei Colin Metters, Sir Colin Davis und George Hurst an der Royal Academy of Music, wo er als erster Dirigentenstudent mit dem DipRAM ausgezeichnet wurde. Nach seinem Erfolg im Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors Workshop wurde er zum zweiten Dirigenten des BBC

Philharmonic ernannt, mit dem er häufig Konzerte gibt und Schallplatten aufnimmt. Er hat mit den meisten namhaften Orchestern Großbritanniens zusammengearbeitet und ist nach Auftritten mit den Münchner Philharmonikern und den Düsseldorfer Sinfonikern, den Sinfonieorchestern von Stavanger, Toronto und Jerusalem, dem Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dem Orquesta Sinfonica de Galicia, dem Orquesta de Valencia, dem Musikkollegium Winterthur und der Radio-Philharmonie Hannover auch im Ausland ein Begriff. Rumon Gamba ist seit kurzem Associate der Royal Academy of Music und seit September 2002 Chefdirigent und Musikdirektor des Isländisches Sinfonieorchesters.

Operations room in Coastal Command

La musique de film de Ralph Vaughan Williams, volume 1

Si Vaughan Williams composa les partitions de onze films, ce n'est cependant pas avant l'âge de près de soixante-huit ans qu'il écrivit la première d'entre elles, en 1940. Il fit part de son désir au compositeur Arthur Benjamin, qui le transmit à un ancien élève de Vaughan Williams, Muir Mathieson, directeur musical de la compagnie London Films de Sir Alexander Korda. Le résultat fut une commande pour le film *49th Parallel*. Cependant, la plus grande et la plus ambitieuse des musiques de film de Vaughan Williams fut sans aucun doute celle qu'il composa pour *Scott of the Antarctic* de Michael Balcon, commandée au début de 1947 par Ernest Irving, directeur musical d'Ealing Studios. Vaughan Williams lut immédiatement tous les livres qu'il put trouver sur l'histoire de l'expédition désastreuse de 1911-1912, et fut de plus en plus alarmé par la découverte de l'inefficacité de son organisation, et par le fait que des vies furent mises en danger et perdues inutilement à cause de décisions telles que de laisser partir cinq personnes avec seulement des rations pour quatre.

Au fur et à mesure de ses lectures, la musique commença à envahir son esprit; musique pour la glace, la neige, le blizzard, et

pour les hommes, les femmes, les pingouins et les poneys. Bien avant d'avoir pris connaissance du script, Vaughan Williams avait composé une grande partie de la partition. Dans un essai rédigé en 1945 et intitulé "Composing for the Films" (Composer pour le film), il avait déclaré: "Un grand film sera peut-être un jour construit sur la base d'une musique. La musique sera écrite en premier, puis le film sera conçu pour l'accompagner." Il approcha de près cette idée avec *Scott of the Antarctic*, mais les réalisateurs du film eurent le dernier mot. Il est probable que plusieurs des pièces extraites de la partition complète incluses sur ce disque n'ont jamais été jouées avant la réalisation de cet enregistrement. Aussi généreuse que soit la place accordée à la musique dans le film, elle représente moins de la moitié de ce que Vaughan Williams composa. En effet, la partition manuscrite complète compte 996 mesures; seules 462 d'entre elles furent utilisées dans le film, et certaines plusieurs fois grâce à un habile montage. Les lecteurs souhaitant connaître en détail la manière dont la musique fut utilisée, avec les omissions et les répétitions, peuvent se reporter à l'article exhaustif de Christopher J. Parker paru dans le

Journal of the RVW Society (No 21, juin 2001, pages 11–14). Il suffira de dire ici que cet enregistrement est important car, pour la première fois, nous pouvons apprécier l'ampleur de la réussite de Vaughan Williams et son intérêt pour le sujet. Il nous permet également de comprendre pourquoi, au lieu de fournir ou d'autoriser une suite de concert comme ce fut le cas pour plusieurs de ses autres musiques de film, il préféra retravailler la partition de *Scott of the Antarctic* pour en faire la base de sa septième symphonie, la *Sinfonia Antartica*, créée en 1953 et dédiée à Ernest Irving.

L'écoute presque intégrale de la partition du film permet à l'auditeur de percevoir que la musique n'est pas seulement merveilleusement illustrative, mais qu'elle possède également un profond élément spirituel. Dans *A Sea Symphony*, Vaughan Williams traite la mer pour elle-même et comme symbole du voyage de l'homme dans l'inconnu; de même dans la musique de *Scott of the Antarctic*, il utilise le voyage de Scott vers le pôle Sud comme un symbole du courage de l'homme face à la Nature implacable. Le grand thème de caractère combattant qui ouvre le film et la symphonie est également un genre de *leitmotiv* pour Scott (écoutez les nos 3 et 13). Cette partition est également importante en raison des nouvelles sonorités instrumentales expérimentées par Vaughan Williams, en

particulier dans la section des percussions. La soprano soliste et le petit chœur de voix de femmes qui expriment, sans paroles, le froid impersonnel et l'inhospitalité de l'Antarctique est un effet dérivé des "Sirènes" de Debussy, du "Neptune" de Holst, de *Daphnis et Chloé* de Ravel, ainsi que de la *Pastoral Symphony*, de *Flos Campi* et de *Riders to the Sea* de Vaughan Williams. Dans le film, le rugissement du vent fut produit artificiellement en studio; dans la *Sinfonia Antartica*, Vaughan Williams fait appel à une machine à vent.

Plusieurs des mouvements enregistrés ici furent écourtés dans le film, et n'ont pas été entendus dans leur intégralité jusqu'à présent. D'autres, tels que le no 3, le puissant "Doom" – scène au cours de laquelle Scott rencontre l'épouse de Wilson, Oriana, et les trompe tous les deux en leur faisant croire qu'il prépare une expédition principalement scientifique – et le no 4, la "Sculpture Scene" (l'épouse de Scott était sculpteur), ne furent pas utilisés dans le film. Les nos 10 à 16 révèlent l'ampleur du travail de recomposition qu'allait nécessiter le mouvement "Landscape" de la *Sinfonia Antartica*. Vaughan Williams avait, au départ, envisagé une fin tragique, mais le metteur en scène insista pour une conclusion positive qui s'accordât avec la présentation de Scott comme héros national. Il est significatif que la *Sinfonia Antartica* se

Sir John Mills in *Scott of the Antarctic*

© Canal+ Image, UK

termine par l'aspect désolé du paysage de l'Antarctique, ce que Vaughan Williams appela "la terreur et la fascination du pôle".

Réalisé pour le Crown Film Unit et projeté pour la première fois en octobre 1942, *Coastal Command* est un documentaire de guerre décrivant la mission des hydravions Sunderland et Hudson en patrouille au large de l'Islande et dans la Mer du Nord à la recherche des cuirassés et autres navires de guerre allemands. Le vigoureux Prélude (no 1) est suivi d'une évocation de la base solitaire de l'équipage sur une île des Hébrides (no 2). L'excitation d'une alerte provoquée par la vue d'un sous-marin allemand (no 3) produit une musique faisant songer à un scherzo symphonique semblable à celui qui figurera dans la Sixième Symphonie de 1944-1947. L'atmosphère du décollage de nuit (no 4) est presque romantique si on la compare à celle du décollage des Hudsons d'Islande (no 5). Leur patrouille à l'aube (no 6) est dominée par une mélodie typiquement belle pleine de "détermination calme" dans l'esprit de la Cinquième Symphonie de 1938-1943. Un climat plus sombre suit tandis que les Beauforts cherchent un ennemi et entrent en combat avec des JU88 allemand (no 7). Le Finale (no 8) célèbre le retour triomphant des avions sur leur base, ainsi que le courage et l'esprit de sacrifice des pilotes.

Décrivant le travail du National Trust, le documentaire *The People's Land* fut réalisé en couleur par Strand Films pour le British Council, et fut projeté pour la première fois en 1943. La partition en un seul mouvement de Vaughan Williams, coupée pour le film, fut composée en 1942, et repose principalement sur des chansons folkloriques – notamment "John Barleycorn", "The Springtime of the Year", "Chairs to mend" et "Love will find out the way" – reliées par des motifs illustrant les falaises de craie (White Cliffs) de Douvres et le Lake District. Dans le film, la musique est souvent dominée par le commentaire (confié à l'ancien présentateur de radio Freddie Grisewood), ou apparaît et disparaît en fondu. Mais la partition très séduisante, enregistrée ici intégralement, illustre parfaitement les scènes comme le cercle de rochers en contrebas de la montagne Helvellyn dans le Lake District, et West Wycombe, le château de Bodiam, les cyclistes, les promeneurs et les grimpeurs.

© 2002 Michael Kennedy

Traduction: Francis Marchal

La soprano **Merryn Gamba** termine actuellement ses études au Royal Northern College of Music avec Anthony Roden. Elle a obtenu une importante bourse du Dame Eva Turner Fund for Potential Dramatic Sopranos,

et le John Cameron Prize for Lieder. Parmi ses récents engagements, on citera le rôle de Frasquinella dans *La Périochole* d'Offenbach au Buxton Festival Opera, celui de Hadewijch dans *Die Materie* d'Andriessen au Cheltenham International Festival, et les *Brettl-Lieder* de Schoenberg au Buxton Festival. En mars 2002, Merryn Gamba a chanté en soliste dans *Parthenogenesis* de James MacMillan sous la direction du compositeur, et cette interprétation a été enregistrée pour la BBC Radio 3 et la télévision. En concert, elle s'est produite dans *Les Nuits d'été* de Berlioz, *Elijah* de Mendelssohn et la *Stabat Mater* de Dvořák.

Le **Sheffield Philharmonic Chorus** est l'un des meilleurs chœurs amateurs du nord de l'Angleterre. Il a chanté les grandes œuvres du répertoire choral à Sheffield et dans le nord du pays depuis plus de soixante ans, et s'est produit avec de nombreux orchestres importants. Il a entretenu une longue association avec Sir John Barbiroli pendant la période où il dirigeait le Hallé Orchestra. Plus récemment, le Sheffield Philharmonic Chorus a chanté sous la direction de chefs tels que Richard Hickox, Kent Nagano et Mark Elder. En 1994, il a commandé une œuvre de Geoffrey Poole, *Blackbird*. La création de cette œuvre, et d'autres concerts du Chœur ont été diffusés par BBC Radio 3.

Le **BBC Philharmonic**, l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, est basé à Manchester et se produit régulièrement au magnifique Bridgewater Hall, la salle de concerts de la ville, parallèlement à ses tournées dans le monde entier. Sous chef principal Yan Pascal Tortelier, l'ensemble s'est forgé une formidable réputation pour l'excellence de ses interprétations passionnées dans un vaste répertoire. Gianandrea Noseda succéda à Yan Pascal Tortelier en septembre 2002 lorsque ce dernier fut nommé chef lauréat. Vassily Sinaisky est chef principal invité de l'orchestre et Sir Edward Downes (chef principal de 1980 à 1991) en est le chef honoraire. James MacMillan a récemment remplacé Sir Peter Maxwell Davies au poste de chef / compositeur. Durant ces dernières années, le BBC Philharmonic est devenu l'un des orchestres mondiaux les plus fréquemment enregistrés, en exclusivité pour Chandos Records, et tous ses concerts sont retransmis par BBC Radio 3.

Rumon Gamba fit ses études à l'Université de Durham en Angleterre puis avec Colin Metters, Sir Colin Davis et George Hurst à la Royal Academy of Music à Londres, où il fut le premier étudiant à recevoir un diplôme de direction (le DipRAM). Lauréat en 1998 du BBC Young Musicians Conductors Workshop financé par la Lloyds Bank, il fut nommé chef assistant du BBC Philharmonic, un ensemble

qu'il dirige fréquemment aussi bien en concert qu'en studio. Il travaille avec la plupart des grands orchestres du Royaume-Uni et s'est produit sur la scène internationale à la tête de l'Orchestre philharmonique de Munich, l'Orchestre symphonique de Düsseldorf, les Orchestres symphoniques de Stavanger, Toronto et Jérusalem ainsi que l'Orquesta

Filarmonica de Gran Canaria, l'Orquesta Sinfonica de Galicia, l'Orquesta de Valencia, le Musikkollegium Winterthur et le Radio-Philharmonie Hannover. Rumon Gamba a été récemment nommé "Associate" de la Royal Academy of Music et depuis septembre 2002 il est chef principal et directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Islande.

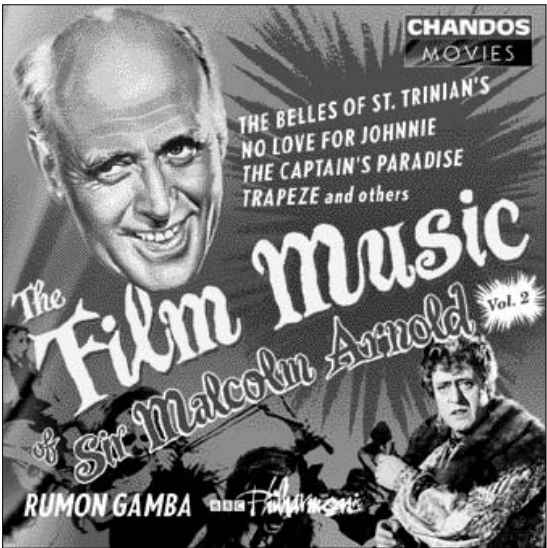
Merryn Gamba

Also available

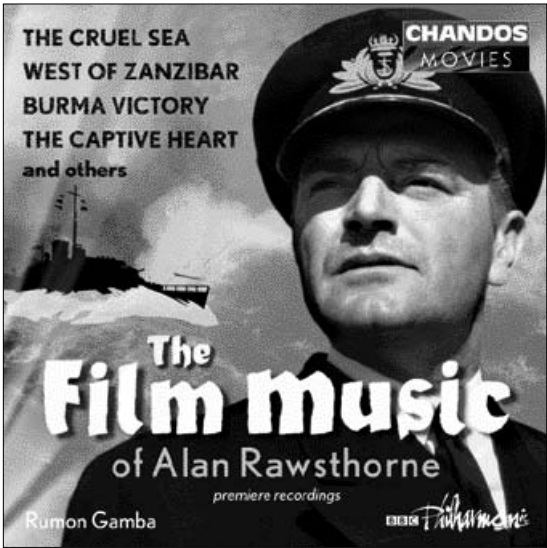
The Film Music of William Alwyn,
Volume 2
CHAN 9959

Also available

The Film Music of Sir Malcolm Arnold, Volume 2
CHAN 9851

Also available

The Film Music of Alan Rawsthorne
CHAN 9749

Also available

The Film Music of Sir Richard Rodney Bennett
CHAN 9867

Also available

The Film Music of Sir Arthur Bliss
CHAN 9896

The Film Music of Georges Auric
CHAN 9774

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201. Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made directly to the Copyright Administrator, Chandos Records Ltd, at the above address.

Chandos 24-bit Recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48dB greater and up to 256 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'.

Executive producer Brian Pidgeon

Recording producers Ralph Couzens & Mike George

Sound engineer Stephen Rinker

Editor Jonathan Cooper

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 12 & 21 March 2002

Front cover Montage with photo of Sir John Mills in *Scott of the Antarctic* © Canal + Image UK, reproduced with kind permission from Sir John Mills

Back cover Photograph of Rumon Gamba by Sasha Gusov

Design Sean Coleman

Booklet typeset by Dave Partridge

Booklet editor Elizabeth Long

Copyright Oxford University Press (*Coastal Command*), Ralph Vaughan Williams deceased (*Scott of the Antarctic*, *The People's Land*)

© 2002 Chandos Records Ltd

© 2002 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England

Printed in the EU

THE FILM MUSIC OF VAUGHAN WILLIAMS, VOLUME 1 - BBC Phil./Gamba

CHANDOS
CHAN 10007

24 bit
96 kHz

CHANDOS DIGITAL **CHAN 10007**

THE FILM MUSIC
of **RALPH VAUGHAN WILLIAMS** (1872-1958)
Volume 1

premiere recording in this version

Suite from the music for the film

Scott of the Antarctic*

Edited by Stephen Hogger

Jonathan Scott organ

41:12

1 - 18

Coastal Command Suite

23:43

19 - 26

premiere recording

The People's Land

Edited by Stephen Hogger

13:17

27

TT 78:30

Merryn Gamba soprano*

Sheffield Philharmonic Chorus*

Darius Battiwalla chorus master

BBC Philharmonic

Yuri Torchinsky leader

Rumon Gamba

(DDD)

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

© 2002 Chandos Records Ltd © 2002 Chandos Records Ltd
Printed in the EU

THE FILM MUSIC OF VAUGHAN WILLIAMS, VOLUME 1 - BBC Phil./Gamba

CHANDOS
CHAN 10007