

VOLUME 3

THE
BERKELEY
EDITION

CHANDOS

BERKELEY LENNOX AND MICHAEL

CHAN 10080

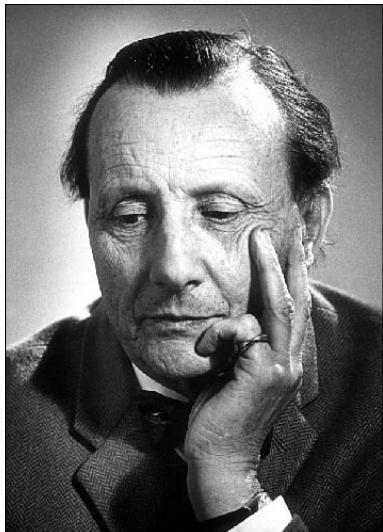
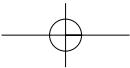
Symphony No. 4

Cello Concerto • The Garden of Earthly Delights

Alban Gerhardt cello
BBC National Orchestra of Wales

RICHARD HICKOX

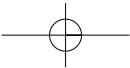
Sir Lennox Berkeley

Sir Lennox Berkeley (1903–1989)

premiere recording

Symphony No. 4

		27:08
[1]	I Lento – Allegro – Lento – Allegro appassionato	9:46
[2]	II Andante –	1:46
[3]	Variation I. Allegretto –	0:54
[4]	Variation II. Allegro –	1:14
[5]	Variation III. Lento –	2:26
[6]	Variation IV. Allegro moderato – Lento –	1:46
[7]	Variation V. Adagio	2:52
[8]	III Allegro – Meno vivo – Tempo I – Meno vivo – Tempo I	6:19

Michael Berkeley (b. 1948)

premiere recordings

9

The Garden of Earthly Delights

21:01

Nicholas Whiting violin · Martin Robertson soprano saxophone

Mark Eager trombone

All doubling on claves, rattles and tam-tams

10

Cello Concerto*

16:52

Allegro – Fairly free [cadenza] – Andante – Tempo I –
Adagio – Very free, as though improvised [cadenza] –
Adagio – Cadenza – Allegro (Tempo I) – Adagio –
Tempo I

TT 65:09

Alban Gerhardt cello*

BBC National Orchestra of Wales

Richard Hickox

The Berkeley Edition, Volume 3

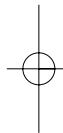
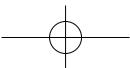
'The impulse to compose, which my father and I shared, meant that we inhabited a secret and intoxicating world.' That is how Michael Berkeley recalled his childhood as the eldest son of Sir Lennox Berkeley, in a newspaper article anticipating the centenary of his father's birth in May 1903. The article went on to describe how Lennox Berkeley, while studying French at Oxford, had been asked to escort Maurice Ravel, who was visiting the University to be given an honorary degree, and had plucked up the courage to show him some of his early scores. Ravel had recognised the young Englishman's talent, and had encouraged him to acquire a solid technique by studying with Nadia Boulanger in Paris – thus setting him on the road to being a professional composer. Michael Berkeley also wrote that he himself 'knew from the age of six that I wanted to compose' – an ambition which he was to fulfil with the help of encouragement from his godfather Benjamin Britten, followed by studies with his father and with his father's pupil Richard Rodney Bennett.

The music of the two Berkeleys differs both in language – after all, they were born forty-five years apart, in a rapidly changing musical world – and in character: Lennox's more

restrained in scale and expression, Michael's more directly emotional and capable of the grand gesture. However, the son's music does resemble the father's in its tendency to grow organically out of a kernel of thematic material, and its corresponding disinclination to repeat themes without varying them substantially. Lennox Berkeley discussed this trait in a radio interview with the late Michael Oliver (quoted in the revised edition of Peter Dickinson's study of the composer):

I think every composer feels it's impossible to repeat note-for-note in the way the eighteenth-century composers did. Somehow it makes things move at too slow a pace for the way we feel and think today... The musical language has reached a point at which exact repetition doesn't seem to be suitable.

That interview took place in 1978, Lennox Berkeley's seventy-fifth birthday year, and focussed on his new **Symphony No. 4**. This work, the last of Berkeley's four symphonies, was written in 1977 and early 1978 in response to a commission from the Royal Philharmonic Orchestra; it was first performed by that orchestra under Sir Charles Groves at the Royal Festival Hall in London at the end of May. Scored for a relatively large orchestra

including triple woodwind and a harp, it adopts what the composer called 'a slightly more expansive manner' than is usual in his music. Unlike the continuous Symphony No. 3 of nine years earlier, it is in three separate movements, the second combining elements of slow movement and scherzo in a set of variations – one of Berkeley's favourite forms.

The atmospheric slow introduction to the first movement begins with a phrase for solo bass clarinet which characteristically anticipates the material of much of the movement, both in its intervals and in its irregularly rising shape. A straightforward transformation of this idea in the cellos launches the main *Allegro* with high energy; two more singing themes, both gradually striving upwards, provide lyrical contrast; and this first section ends with a brief but full-throated climax. A largely contrapuntal development follows, reaching another statement of the climactic moment before falling away to a quiet held string chord. Then the expected recapitulation is replaced by a short, vigorous coda marked *Allegro appassionato*. The A minor second movement is based on a theme, rising once more but then falling back, which is introduced by solo string quartet and repeated by the full strings. Variation I presents this theme in slow waltz time on violas and cor anglais; Variation II transforms it into fast, angry rising phrases, before dying away. Variation III is slow, beginning and ending over repeated

timpani strokes; Variation IV is an athletic scherzo, enlivened by cross-rhythms; Variation V provides a slow, expressive conclusion. The finale was described by Berkeley as 'a kind of rondo'; its main theme begins with a chain of rising thirds, an interval which permeates the movement. The first pair of statements of this theme is followed by a succession of other ideas, mostly more lyrical and the last of them at a slower tempo; an unusually literal restatement of the rondo theme is followed by a second episode which reintroduces several of the earlier contrasting ideas; and the coda brings back, if not the rondo theme itself, then at least its rising thirds, in a final reassertion of the home key of E major.

Michael Berkeley wrote his *Cello Concerto* at the beginning of 1983, in response to a commission from the February Festival in the new city of Milton Keynes; it was first performed there by Robert Cohen and the London Mozart Players, conducted by Nicholas Kraemer. The composer revised the work extensively for a performance at the Presteigne Festival in Wales in 1997, and has made some final revisions for this recording. The concerto is scored for a classical orchestra of strings, flute (doubling piccolo), and pairs of oboes, bassoons and horns; and this lightness of texture is matched by a general lightness of tone, the single movement consisting in effect of a scherzo with

contrasting slower trio episodes. The orchestra begins in playful mood; the cello enters with a more serious cadenza, which is followed by a lyrical *Andante*; then orchestra and soloist settle into the main *scherzando* section, moving from 6/8 time into 2/4, and echoing Walton and Poulenc in its relaxed geniality. A deeper note is struck by an *Adagio* of Elgarian intensity, introduced by the soloist and including a cadenza which grows out of 'tolling' repeated C sharps, opposed by 'Catherine wheels' of natural harmonics on the open D string. A final cadenza leads to a closing section in which the cello initially resists the orchestra's gaiety with more stubborn C sharps, but relents in time to join in the cheerful C major ending.

Michael Berkeley composed *The Garden of Earthly Delights* in 1998, the year of his fiftieth birthday, and it demonstrates how his musical language had become richer, tougher and more dramatic in the decade and a half since the *Cello Concerto*. This work was commissioned by the BBC for a Promenade Concert at the Royal Albert Hall in London in August 1998, given by the National Youth Orchestra of Great Britain, conducted by Mstislav Rostropovich. Berkeley took full advantage of the youthful skill and enthusiasm of the orchestra (and its generous rehearsal time) to write a demanding and brilliant piece for very large orchestral forces. These include

quadruple woodwind and four percussionists (with a battery of instruments including a prominent 'lion's roar', the sound of which is produced by friction on a cord within a resonant drum). He also positioned three soloists at different points in the hall, playing respectively violin, soprano saxophone and trombone, but doubling on claves, rattles and tam-tams. The title of the work suggests an affinity with the composer's *Secret Garden*, written for the London Symphony Orchestra a year earlier, and one of a series of pieces concerned with 'aspects of the imagination'. But the specific reference is to a work of art which had fascinated Berkeley for years, the famous triptych by the Renaissance artist Hieronymus Bosch depicting in minute and often grotesque detail the innocence of 'The Garden of Eden', the experience of 'Carnal Knowledge' and the retribution of 'Hell'. Berkeley decided to express his reactions to this only in the most general terms, in a series of three linked tableaux, with ideas from different sections sometimes combined and interwoven. He also chose to preface his work with an introduction depicting birth, before discovering to his delight that when the panels of the Bosch triptych are closed a picture is revealed of a globe in the process of being created.

This introduction begins with clicking claves and an upward flourish on the trumpets, and

moves through a 'tranquil, glistening' evocation of nature's awakening to a sonorous sequence of chords suggesting the majesty of the Creation. After these chords have been repeated, 'shimmering' string tremolando set the scene of calm beauty in the Garden of Eden; as in the Bosch, the background is overlaid by a wealth of detail, including some momentarily disturbing trumpet calls. These calls are taken up by the violin and saxophone soloists in the hall, accompanied by claves, to signal the transition to the central panel, 'Carnal Knowledge'. Here, 'flamboyant, wild' clarinet figures are answered by string writing of tender sensuality. The claves return, in the hall and in the orchestra, to usher in 'Hell'; a wild, accelerating dance punctuated by sinister pauses. At the climax, weeping string glissandos are confronted by peremptory wind flourishes, launching a coda which ends with a version for full orchestra of the chords of the introduction – now representing, in the composer's words, 'the overwhelming voice of judgement'.

© 2003 Anthony Burton

Born into a musical family, **Alban Gerhardt** studied in his native city Berlin, at the Cincinnati Conservatory and under Boris Pergamenschikov and Frans Helmerson at the Musikhochschule in Cologne. Since his debut

as soloist with the Berlin Philharmonic Orchestra in 1991 he has appeared in concert across Europe, working with orchestras such as the Leipzig Gewandhausorchester, Frankfurt Radio Symphony Orchestra, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, Orchestre national de Belgique, Orchestre philharmonique de Nice, Mozarteum Orchester Salzburg, St Petersburg Philharmonic Orchestra, Chicago Symphony Orchestra and, in the UK, the London Philharmonic Orchestra, BBC Philharmonic, BBC Scottish Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra and Royal Scottish National Orchestra. During a tour of Japan he gave a recital in Tokyo's Suntory Hall as well as performances with the Japan Shinsei Symphony Orchestra and Nagoya University Symphony Orchestra. He has appeared at major international music festivals including, in the UK, the Bath, Aldeburgh, Cheltenham and Edinburgh festivals and the BBC Proms.

The **BBC National Orchestra of Wales** is recognised for the quality of its performances and occupies a very special role as both a national and broadcasting orchestra. Under Richard Hickox, Principal Conductor since September 2000, it has won acclaim throughout the United Kingdom. BBC NOW's repertoire is extensive and the Orchestra is committed to the performance of

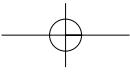
contemporary music; in January 2001 Michael Berkeley was appointed as Composer in Association. The Orchestra's performing home is St David's Hall, Cardiff; it also tours throughout Wales and appears each summer at the BBC Proms. BBC NOW's dynamic Education and Community Department, Resound | Atsain, extends the work of the Orchestra beyond the confines of the concert hall into schools, workplaces and communities.

Internationally regarded as one of Britain's most respected and versatile conductors, **Richard Hickox** CBE, currently Principal Conductor of the BBC National Orchestra of Wales, has recently been appointed Music Director of Opera Australia, based at the Sydney Opera House, from January 2005. His other positions include Associate Guest Conductor of the London Symphony Orchestra, Music Director of the City of London Sinfonia, former Artistic Director and now Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia, and Co-Director of the period instrument group Collegium Musicum 90 since its formation in 1990.

Winner of the Gramophone Record of the Year and best Orchestral disc of 2001 (as well as a Brit Award) for his recording with the London Symphony Orchestra of the original version of Vaughan Williams's Symphony No. 2, he has received many other awards,

including a *Grammy* for *Peter Grimes* and a further three *Gramophone* Awards. Committed to a wide repertoire, he has regularly conducted the major UK orchestras and appeared at festivals such as Aldeburgh, Bath, Cheltenham and the BBC Proms, and he has conducted many of the leading orchestras in Europe, Japan and North America. Opera is a major part of his activities and he has made guest appearances at the Vienna State Opera, English National Opera, the Spoleto Festival in Italy (where he was Music Director for five years), and in venues in Sydney, Washington and Los Angeles. He has been elected an Honorary Fellow of Queens' College Cambridge, awarded a Doctorate of Music at Durham University in 2003 and made a CBE in the Queen's Jubilee Honours List in 2002 for services to British music.

His exclusive association with Chandos, for whom he has already made over 150 recordings, will continue well into the future with the completion of his series of Britten operas with the City of London Sinfonia, the continuation of his acclaimed cycle of Vaughan Williams symphonies with the London Symphony Orchestra, complete cycles of the music of Frank Bridge and of Michael and Sir Lennox Berkeley with the BBC National Orchestra of Wales, and Masses by Hummel and Schubert with Collegium Musicum 90.

Suzie Maeder / Berkeley family

**Michael Berkeley with Robert Cohen, soloist in the first performance of
Berkeley's Cello Concerto**

Alban Gerhardt

Frank Hülsbörner

Die Edition Berkeley, Teil 3

"Der Drang zu komponieren, den ich mit meinem Vater teilte, bedeutete, daß wir in einer geheimen, berauschen Welt lebten." Mit diesen Worten erinnerte sich Michael Berkeley in einem Zeitungsartikel im Vorfeld des hundertsten Geburtstags seines Vaters (1903–1989) an seine Kindheit als ältester Sohn von Sir Lennox Berkeley. Der Artikel beschreibt weiter, wie Lennox Berkeley während seines Französischstudiums in Oxford gebeten wurde, Maurice Ravel zu begleiten, der an der Universität einen Ehrendoktor erhalten sollte, und wie er seinen ganzen Mut zusammennahm und diesem einige seiner frühen Kompositionen zeigte. Ravel erkannte das Talent des jungen Engländer und ermutigte ihn, sich ein solides technisches Fundament zuzulegen und bei Nadia Boulanger in Paris zu studieren; damit wies er ihm den Weg zu einer Laufbahn als professioneller Komponist. Michael Berkeley schreibt ferner, er selbst habe "seit dem sechsten Lebensjahr gewußt, daß ich komponieren wollte" – eine Ambition, die er mit Ermutigung seines Paten Benjamin Britten gefolgt von Studien bei seinem Vater und dessen Schüler Richard Rodney Bennett erfüllen sollte.

Die Musik der beiden Berkeleys unterscheidet sich sowohl in der Tonsprache – immerhin wurden sie mit einem Abstand von fünfundvierzig Jahren in eine sich rapide wandelnde musikalische Welt hineingeboren – als auch in ihrem Charakter; Lennox' Kompositionen sind in Umfang und Ausdrucksweise zurückhaltender, Michaels dagegen von unmittelbarerer Emotionalität, die auch große Gesten nicht scheut. Trotzdem aber gleicht sich die Musik von Vater und Sohn in ihrer Tendenz, aus einem thematischen Kern gleichsam organisch zu erwachsen, und in ihrer dadurch bedingten Abneigung, Themen zu wiederholen, ohne sie wesentlich zu verändern. Lennox Berkeley äußerte sich zu diesen Aspekt in einem Radiointerview mit dem verstorbenen Michael Oliver (zitiert nach der überarbeiteten Ausgabe von Peter Dickinsons Studie über den Komponisten):

Ich glaube, Komponisten finden es heutzutage unmöglich, etwas Note für Note zu wiederholen in der Art wie es die Komponisten im achtzehnten Jahrhundert taten. Irgendwie bewegen sich die Dinge dann zu langsam für unser heutiges Empfinden und Denken ... Die musikalische Sprache hat ein Stadium erreicht, wo exakte

Wiederholung nicht mehr angebracht zu sein scheint.

Das Interview fand 1978 statt – in dem Jahr, in dem Lennox Berkeley seinen fünfundseitigsten Geburtstag feierte – und befaßte sich mit seiner neuen *Sinfonie Nr. 4*. Dieses Werk, die letzte von Berkeleys vier Sinfonien, entstand 1977 und Anfang 1978 als Auftragswerk für das Royal Philharmonic Orchestra, das sie Ende Mai unter der Leitung von Sir Charles Groves an der Royal Festival Hall in London uraufführte. Mit seiner Besetzung für ein verhältnismäßig großes Orchester mit dreifachen Holzbläsern und Harfe wählt das Werk – in den Worten des Komponisten – "einen etwas ausladenderen Stil" als sonst bei ihm üblich. Anders als bei der durchkomponierten *Sinfonie Nr. 3*, die neun Jahre zuvor entstanden war, weist diese Komposition drei separate Sätze auf, von denen der zweite in einer Folge von Variationen – einer von Berkeley bevorzugten Form – Elemente eines langsamen Satzes und eines Scherzos kombiniert.

Die stimmungsvolle langsame Einleitung des ersten Satzes beginnt mit einer Solophrase der Baßklarinette, die mit ihrer Intervallik und ihrer unregelmäßig ansteigenden Gestalt in charakteristischer Weise einen Großteil des in diesem Satz verwendeten thematischen Materials vorwegnimmt. Eine geradlinige Umwandlung

dieses musikalischen Gedankens in den Celli leitet voller Energie zum zentralen *Allegro* über; zwei sanglichere, schrittweise aufwärts strebende Themen liefern einen lyrischen Kontrast, bevor dieser erste Teil mit einem kurzen aber vollstimmigen Höhepunkt endet. Hierauf folgt eine weitgehend kontrapunktisch gearbeitete Durchführung, die den klimatischen Moment noch einmal wiederholt und anschließend zu einem ruhigen ausgehaltenen Streicherakkord abfällt. Die erwartete Reprise wird sodann durch eine kurze lebhafte Coda mit der Bezeichnung *Allegro appassionato* ersetzt. Der zweite Satz in a-Moll basiert auf einem erneut ansteigenden, dann jedoch zurückfallenden Thema, das zunächst solistisch von einem Streichquartett vorgestellt und anschließend vom vollen Streicherapparat wiederholt wird. Die erste Variation präsentiert dieses Thema im langsamen Walzertempo in den Bratschen und Englischhörnern, während die zweite es in eine Reihe von schnellen, aggressiv ansteigenden Phrasen verwandelt, bevor sie allmählich verklingt. Die langsame dritte Variation beginnt und endet über wiederholten Paukenschlägen; Variation IV ist ein von Gegenrhythmen belebtes athletisches Scherzo, und Variation V liefert einen langsamen ausdrucksvollen Schluß. Berkeley bezeichnete das Finale als "eine Art Rondo", dessen Hauptthema mit einer Kette ansteigender

Terzen anhebt – ein Intervall, das den gesamten Satz durchzieht. Auf die ersten beiden Darbietungen des Themas folgt eine Reihe anderer musikalischer Ideen von meist lyrischerem Charakter, deren letzte ein langsameres Tempo aufweist. Eine ungewöhnlich wörtliche Wiederholung des Rondothemas führt zu einer zweiten Episode, die einige der anfänglich präsentierten kontrastierenden Gedanken aufgreift; die Coda schließlich bringt in einer abschließenden Bestätigung der Grundtonart E-Dur zwar nicht das Rondothema selbst, wohl aber dessen aufsteigende Terzen zurück.

Michael Berkeley schrieb sein *Cellokonzert* Anfang des Jahres 1983 als Auftragswerk für das Februar-Festival in der neu entstandenen Stadt Milton Keynes, wo es von Robert Cohen und den London Mozart Players unter der Leitung von Nicholas Kraemer uraufgeführt wurde. Für eine Darbietung auf dem Presteigne Festival in Wales 1997 unterzog der Komponist das Werk einer gründlichen Überarbeitung, und auch für die vorliegende Aufnahme nahm er einige letzte Änderungen vor. Das Konzert ist für die klassische Orchesterbesetzung mit Streichern, Flöte (mit verdoppelter Piccoloflöte) und je zwei Oboen, Fagotten und Hörnern konzipiert; dem durchsichtigen Satzgefüge entspricht die Leichtigkeit des Klangs, wobei der einzige Satz eigentlich aus einem Scherzo mit

kontrastierenden langsameren Trioepisoden besteht. Das Orchester beginnt zunächst recht spielerisch; das Cello setzt sodann mit einer ernsthafteren Kadenz ein, auf die ein lyrisches *Andante* folgt, bevor Orchester und Solist im *scherzando*-Hauptteil zusammenfinden, der vom 6/8- in den 2/4-Takt wechselt und in seiner entspannten Genialität an Walton und Poulenc erinnert. Einen ernsthaften Ton schlägt ein vom Solisten angestimmtes *Adagio* von Elgarischer Intensität an, mit einer Kadenz, die sich aus wiederholten "Glockenschlägen" auf dem Ton Cis entwickelt, welche mit einem Feuerwerk von natürlichen Flageolet-Tönen auf der leeren D-Saite kontrastieren. Eine letzte Kadenz führt zu einem Schlußabschnitt, in dem das Cello sich zunächst der ausgelassenen Stimmung des Orchesters mit seinem hartnäckig beibehaltenen Cis widersetzt, bevor es endlich nachgibt und in das abschließende fröhliche C-Dur einstimmt.

Michael Berkeley komponierte *The Garden of Earthly Delights* (Der Garten irdischer Freuden) 1998, dem Jahr seines fünfzigsten Geburtstags; das Werk zeigt, wie seine musikalische Sprache in den anderthalb Jahrzehnten seit dem Cellokonzert reicher, herber und dramatischer geworden war. Das Werk ist eine Auftragsarbeit der BBC für eine Aufführung im Rahmen der Promenadenkonzerte in der Londoner Royal Albert Hall, wo es im August 1998 vom

National Youth Orchestra of Great Britain unter der Leitung von Mstislav Rostropovich gespielt wurde. Berkeley machte sich den jugendlichen Elan und Enthusiasmus des Orchesters (und dessen großzügig bemessene Probezeiten) zunutze und schrieb ein anspruchsvolles, brillantes Werk für sehr große Besetzung. Diese umfaßt vierfache Holzbläser und vier Schlagzeuger (mit einer ganzen Batterie von Instrumenten, darunter eine sehr vernehmliche Reibtrommel, deren "Löwengebrüll" durch Reibung auf einem Seil innerhalb einer resonierenden Trommel produziert wird). Außerdem plazierte er an verschiedenen Stellen in der Konzerthalle drei Solisten mit Violine, Sopransaxophon und Posaune, die ihren Part jedoch mit Klangstäben, Rasseln und Tam-Tam teilen. Der Titel des Werks läßt eine Verbindung zu Berkeleys *Secret Garden* (Geheimer Garten) vermuten, den er ein Jahr zuvor im Rahmen einer Reihe von Kompositionen zum Thema "Aspekte der Phantasie" für das London Symphony Orchestra schrieb. Ganz spezifisch aber spielt der Titel auf ein Kunstwerk an, das Berkeley schon seit Jahren fasziniert hatte – das berühmte Triptychon des Renaissance-Malers Hieronymus Bosch, das in minutiösen und oft grotesken Details die Unschuld des "Garten Eden", die Erfahrung der "Fleischlichen Lust" und die Vergeltung der "Hölle" darstellt. Berkeley entschied sich, seine

Reaktionen auf dieses Kunstwerk nur in ganz allgemeinen Zügen in einer Serie von drei miteinander verbundenen Tableaus auszudrücken, wobei er gelegentlich Motive aus den verschiedenen Teilen kombinierte und verwebt. Außerdem beschloß er, sein Werk mit einer die Geburt darstellenden Einleitung zu beginnen, noch bevor er zu seiner Freude entdeckte, daß die Flügel des Bosch-Triptychons in geschlossenem Zustand das Bild eines Globus im Augenblick der Schöpfung zeigen.

Diese Einleitung beginnt mit Klangstäben und einer aufsteigenden Fanfare in den Trompeten und führt sodann durch eine "ruhige, glänzende" Evokation des Erwachens der Natur zu einer sonoren Akkordfolge, die die Majestät der Schöpfung versinnbildlichen soll. Diese Akkorde werden wiederholt, bevor "schimmernde" Streichertremoli im Garten Eden eine Szene von ruhiger Schönheit etablieren; wie in dem Gemälde von Bosch ist der Hintergrund mit einer Fülle von Details ausgemalt, einschließlich einiger zunächst befremdender Trompetenrufe. Diese werden mit begleitenden Klangstäben von der solistischen Violine und dem Saxophon in der Halle aufgenommen, um so den Übergang zum Mittelteil des Triptychons ("Fleischliche Lust") zu signalisieren. In diesem Teil kontrastieren "flamboyante, wilde" Klarinettenfiguren mit Streicherpassagen voll zärtlicher Sinnlichkeit. Als nächstes erklingen

wieder die Klangstäbe – in der Halle und im Orchester –, um die „Hölle“ anzukündigen, einen wilden, immer schneller werdenden Tanz, unterbrochen von unheilvollen Pausen. Auf dem Höhepunkt stehen schluchzende Streicherglissandi und herrische Bläserfanfare einander gegenüber, bevor sie in eine Coda einmünden, die mit den einleitenden Akkorden in einer Fassung für volles Orchester endet, welche nun – in den Worten des Komponisten – die „überwältigende Stimme des Gerichts“ darstellen.

© 2003 Anthony Burton
Übersetzung: Stephanie Wollny

Alban Gerhardt wuchs in einem musikalischen Elternhaus auf und studierte in seiner Geburtsstadt Berlin, am Cincinnati Conservatory und bei Boris Pergamenshikov und Frans Helmerson an der Musikhochschule Köln. Seit seinem Solistendebüt mit den Berliner Philharmonikern 1991 ist er in ganz Europa mit namhaften Orchestern aufgetreten: Gewandhausorchester Leipzig, Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, Orchestre national de Belgique, Orchestre philharmonique de Nice, Mozarteum Orchester Salzburg, Philharmonisches Orchester St. Petersburg, Chicago Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, BBC

Philharmonic, BBC Scottish Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra und Royal Scottish National Orchestra. Während einer Japantournee gab er ein Recital in der Suntory Hall Tokio und konzertierte mit dem Japan Shinsei Symphony Orchestra und Nagoya University Symphony Orchestra. Auch an vielen internationalen Musikfestspielen, wie Bath, Aldeburgh, Cheltenham, Edinburgh und den BBC Proms, hat er teilgenommen.

Das **BBC National Orchestra of Wales** ist berühmt für seine herausragende Qualität und nimmt sowohl als National- wie auch als Rundfunkorchester eine Sonderstellung ein. Unter der Leitung seines Chefdirigenten Richard Hickox (seit September 2000) hat sich das Orchester verstärkt profiliert. Das BBC NOW verfügt über ein umfangreiches Repertoire und ist insbesondere auch der zeitgenössischen Musik verpflichtet. Im Januar 2001 wurde Michael Berkeley zum Composer in Association ernannt. Das Orchester hat seinen Sitz in der St. David's Hall von Cardiff; es unternimmt Tourneen durch Wales und tritt jedes Jahr im Rahmen der BBC Proms auf. Die dynamische Bildungsabteilung des BBC NOW, Resound | Atsain, vermittelt die Arbeit des Orchesters über den Konzertsaal hinaus auch in Schulen, an Arbeitsplätzen und in der Gemeinschaft.

Richard Hickox CBE gilt international als einer der angesehensten und vielseitigsten Dirigenten Großbritanniens. Er wirkt gegenwärtig als Chefdirigent des BBC National Orchestra of Wales und ist kürzlich zum Musikdirektor der Opera Australia ernannt worden – eine Aufgabe, die er im Januar 2005 am Sydney Opera House übernehmen wird. Außerdem ist er Assoziierter Gastdirigent des London Symphony Orchestra, Musikdirektor der City of London Sinfonia sowie ehemaliger künstlerischer Leiter und nunmehr Emeritierter Dirigent der Northern Sinfonia; für die Leitung des auf zeitgenössischen Instrumenten musizierenden Collegium Musicum 90 ist er seit dessen Gründung 1990 mitverantwortlich. Seine Einspielung der Originalfassung der Zweiten Sinfonie von Vaughan Williams mit dem London Symphony Orchestra erhielt 2001 als Schallplatte des Jahres und als beste Orchesteraufnahme zwei *Gramophone Awards* und wurde auch mit einem *Brit Award* ausgezeichnet. Neben vielen anderen Anerkennungen erhielt Richard Hickox einen *Grammy* für *Peter Grimes* und drei weitere *Gramophone Awards*. Mit seinem breit gefächerten Repertoire hat er alle namhaften britischen Orchester dirigiert; er nimmt regelmäßig an Festivals wie Aldeburgh, Bath, Cheltenham und den BBC Proms teil und ist

auch mit vielen berühmten Orchestern in Europa, Japan und Nordamerika aufgetreten. Die Oper spielt in seiner Tätigkeit eine wichtige Rolle. So hat man ihn an der Wiener Staatsoper, der English National Opera, bei den Festspielen von Spoleto in Italien (deren musikalische Leitung er fünf Jahre lang wahrgenommen) sowie in Sydney, Washington und Los Angeles erlebt. Er ist vom Queens' College Cambridge zum Honorary Fellow gewählt, von der Universität Durham 2003 zum Ehrendoktor der Musik ernannt und für seinen Beitrag zum britischen Musikkulturleben 2002 anlässlich der fünfzigsten Jahresfeier der Krönung Elizabeth II. mit dem Verdienstorden CBE (Commander of the Order of the British Empire) ausgezeichnet worden.

Seine Schallplattenprojekte für Chandos – mehr als 150 Aufnahmen liegen aus dieser exklusiven Zusammenarbeit bereits vor – sehen den Abschluss einer Gesamtaufnahme der Britten-Opern mit der City of London Sinfonia, die Fortsetzung seines vielbeachteten Zyklus der Sinfonien von Vaughan Williams mit dem London Symphony Orchestra, Gesamteinspielungen der Musik von Frank Bridge und von Michael und Sir Lennox Berkeley mit dem BBC National Orchestra of Wales sowie Messen von Hummel und Schubert mit dem Collegium Musicum 90 vor.

L'Édition Berkeley, volume 3

"Le désir de composer, que nous partagions, mon père et moi, signifiait que nous habitions un monde secret et enivrant." C'est ainsi que Michael Berkeley a évoqué son enfance, en tant que fils ainé de Sir Lennox Berkeley, dans un article de journal devant le centenaire de la naissance de son père en mai 1903. L'article continuait en racontant que, lorsqu'il était étudiant en Français à l'université d'Oxford, Lennox Berkeley s'était vu demander d'accompagner Maurice Ravel, venu à l'université pour y recevoir un diplôme honorifique, et que, prenant son courage à deux mains, il lui avait montré quelques unes de ses premières partitions. Constatant le talent du jeune Anglais, Ravel l'avait encouragé à acquérir une technique solide en étudiant avec Nadia Boulanger à Paris – le mettant ainsi sur la voie pour devenir compositeur professionnel. Michael Berkeley écrivit aussi qu'il avait lui-même su, dès l'âge de six ans, qu'il voulait composer – ambition qu'il devait réaliser soutenu par les encouragements de son parrain Benjamin Britten, puis en étudiant avec son père et l'élève de son père Richard Rodney Bennett.

La musique des deux Berkeley diffère à la fois sur le plan du langage – ils naquirent

après tout à quarante-cinq ans d'intervalle dans un monde musical qui changeait rapidement – et sur le plan du caractère: celle de Lennox s'avérant plus restreinte au niveau de l'envergure et de l'expression, celle de Michael exprimant plus franchement les émotions et se montrant capable de gestes grandioses. Toutefois la musique du fils ressemble à celle du père par sa tendance à croître organiquement à partir d'un noyau de matériel thématique, et par sa répugnance correspondante à répéter les thèmes sans les modifier considérablement. Lennox Berkeley a évoqué cette caractéristique au cours d'un entretien radiodiffusé avec le défunt Michael Oliver (cité dans l'édition révisée de l'étude du compositeur faite par Peter Dickinson):

Je pense que tout compositeur sent qu'il est impossible de répéter les notes textuellement, comme le faisaient les compositeurs du dix-huitième siècle. Pour une raison ou pour une autre, cela fait avancer les choses trop lentement pour la façon de percevoir et de penser qui est maintenant la nôtre... Le langage musical a atteint un point où les répétitions exactes ne semblent pas convenir.

Cet entretien, qui eut lieu en 1978, année du soixante-quinzième anniversaire de Lennox

Berkeley, portait surtout sur sa *Symphonie no 4*. Cette œuvre, la dernière des quatre symphonies de Berkeley, fut écrite au cours de l'année 1977 et au début de 1978 pour répondre à une commande du Royal Philharmonic Orchestra: elle fut créée fin mai par l'orchestre sous la baguette de Sir Charles Groves au Royal Festival Hall de Londres. Écrite pour un orchestre relativement important comprenant triple bois et une harpe, elle adopte, comme l'a dit le compositeur, "une manière légèrement plus expansive" qu'à l'accoutumée dans sa musique. À la différence de la *Symphonie no 3*, continue, écrite neuf ans plus tôt, elle se compose de trois mouvements séparés, le deuxième combinant des éléments de mouvement lent et de scherzo au sein d'un ensemble de variations – une des formes préférées de Berkeley.

La lente introduction évocatrice du premier mouvement commence par une phrase pour clarinette basse soliste, annonçant de façon caractéristique le matériel que l'on trouvera dans une grande partie du mouvement, à la fois par ses intervalles et par son ascension à la forme irrégulière. Une simple transformation de cette idée aux violoncelles lance l'*Allegro* principal avec grande énergie; deux thèmes, plus chantants, s'efforçant tous les deux graduellement d'aller vers l'aigu, fournissent un contraste lyrique; et cette première section

s'achève sur un sommet bref, mais retentissant. Vient ensuite un développement en grande partie contrapuntique, culminant avec une autre exposition du bref sommet avant de retomber pour faire entendre un doux accord tenu aux cordes. Puis la récapitulation attendue se trouve remplacée par une courte coda, pleine de vigueur, marquée *Allegro appassionato*. Le deuxième mouvement, en la mineur, s'appuie sur un thème ascendant, une fois de plus, mais finissant par retomber, qui est introduit par un quatuor de cordes solistes, et répété par l'ensemble des cordes. La Variation I introduit le thème sur un rythme de valse lente exécuté par les altos et le cor anglais; la Variation II le transforme en phrases ascendantes, rapides et pleines de colère, avant de disparaître; la lente Variation III commence et se termine sur des coups de timbales répétés; la Variation IV est un scherzo bien musclé, animé par l'utilisation simultanée de plusieurs rythmes; la Variation V fournit une conclusion lente et expressive. Quant au finale, il fut décrit par Berkeley comme "une sorte de rondo": le thème principal commence par une série de tierces ascendantes, intervalle que l'on retrouve dans tout le mouvement. Les deux premières expositions de ce thème sont suivies par une succession d'autres idées, dans l'ensemble plus lyriques, et la dernière dans un tempo plus lent; une réexposition du thème rondo

montrant une exactitude inhabituelle est suivie d'un deuxième épisode qui réintroduit un certain nombre des idées contrastantes antérieures; et la coda fait revenir, à défaut du thème rondo lui-même, ses tierces ascendantes, dans un rétablissement final de la tonalité d'origine, mi majeur.

Michael Berkeley écrit son *Concerto pour violoncelle* au début de l'année 1983, pour répondre à une commande du February Festival, festival qui se déroule dans la ville nouvelle de Milton Keynes où l'œuvre fut créée par Robert Cohen et les London Mozart Players, sous la direction de Nicholas Kraemer. Le compositeur, qui apporta des révisions considérables à l'œuvre en vue d'une exécution au Presteigne Festival, au Pays de Galles, en 1997, lui a apporté des remaniements finaux en vue du présent enregistrement. Le concerto est écrit pour orchestre classique avec cordes, flûte (et piccolo), deux hautbois, deux bassons et deux cors; et cette légèreté de la texture va de pair avec une légèreté générale du ton, le mouvement unique étant en réalité composé d'un scherzo pourvu d'épisodes contrastants plus lents en trio. L'orchestre débute dans une humeur enjouée; le violoncelle fait son entrée avec une cadence plus sérieuse, suivie d'un *Andante lyrique*; puis l'orchestre et le soliste jouent avec plus de calme la section principale *scherzando*, passant d'une mesure à 6/8 à

une mesure à 2/4 et rappelant par sa cordialité détendue la musique de Walton et celle de Poulenc. Un *Adagio* d'une intensité élégarienne exprime plus de profondeur: introduit par le soliste, il comporte une cadence naissant d'une sonnerie formée par la répétition d'ut dièses, à laquelle s'opposent des "soleils" créés par les harmoniques naturels obtenus sur la corde de ré à vide. Une cadence finale conduit à une section de conclusion dans laquelle le violoncelle résiste initialement à la gaîté de l'orchestre en faisant entendre d'autres ut dièses entêtés, mais se laisse flétrir à temps pour participer à la joyeuse fin en ut majeur.

Michael Berkeley compose *The Garden of Earthly Delights* (*Le Jardin des délices terrestres*) en 1998, année de son cinquantième anniversaire, et l'œuvre montre à quel point son langage musical s'est enrichi, est devenu plus robuste et plus dramatique au cours des quinze années s'étant écoulées depuis l'écriture du Concerto pour violoncelle. L'œuvre fut commandée par la BBC en vue d'un Promenade Concert devant être donné par le National Youth Orchestra of Great Britain, sous la direction de Mstislav Rostropovitch, au Royal Albert Hall de Londres en août 1998. Berkeley, mettant pleinement à profit le talent et l'enthousiasme de cet orchestre de jeunes (et ses heures de répétition généreuses), écrivit une pièce

exigeante et brillante pour un très vaste effectif orchestral, comprenant quadruple bois et quatre percussionnistes (munis d'une série d'instruments dont un remarquable "lion's roar" ou rugissement de lion, dont le son est produit par la friction d'une corde placée à l'intérieur d'un tambour). Il plaça aussi trois solistes à différents endroits de la salle, jouant respectivement du violon, du saxophone soprano et du trombone, mais aussi munis de claves, crêcelles et tam-tam. Si le titre de l'œuvre suggère une certaine affinité avec le *Secret Garden* (*Jardin secret*), écrit par le compositeur pour le London Symphony Orchestra un an auparavant, et faisant partie d'une série d'œuvres en rapport avec les "aspects de l'imagination", elle se réfère plus spécifiquement à une œuvre d'art ayant fasciné Berkeley depuis bien des années, le célèbre triptyque de l'artiste de la Renaissance Jérôme Bosch, peignant avec des détails infimes et souvent grotesques l'innocence du "Jardin d'Eden", l'"Acte charnel" et le châtiment de l'"Enfer". Berkeley décida de n'exprimer les réactions que lui inspirait l'œuvre que dans les termes les plus généraux, avec une série de trois tableaux liés, les idées provenant des différentes sections se trouvant parfois combinées et entremêlées. Il choisit aussi de mettre en préface à son œuvre une introduction dépeignant la naissance, avant de découvrir, pour sa plus grande joie,

que, lorsque les panneaux du triptyque de Bosch sont fermés, on découvre l'image d'un globe en cours de création.

Cette introduction débute avec le cliquetement des claves auquel s'ajoutent des fioritures ascendantes aux trompettes, et passe par une évocation "tranquille et scintillante" de la nature qui s'éveille au son d'une retentissante marche des accords suggérant la majesté de la Création. Après une répétition de ces accords, de "chatoyants" tremolando aux cordes préparent à la calme beauté du Jardin d'Eden; comme chez Bosch, l'arrière-plan est jonché d'une profusion de détails, dont quelques appels de trompette momentanément troublants. Ces appels sont repris dans la salle par le violon et le saxophone solistes, accompagnés par les claves, pour signaler le passage au panneau central, l'"Acte charnel". Ici, une écriture pour cordes d'une tendre sensualité vient répondre aux figures mélodiques "flamboyantes et sauvages" exécutées à la clarinette. Les claves se font entendre à nouveau, dans la salle et au sein de l'orchestre, pour introduire l'"Enfer", danse sauvage, de plus en plus rapide, ponctuée de sinistres silences. À son paroxysme, de sanglots glissandos aux cordes font face à de péremptoires fioritures aux bois, lançant une coda qui s'achève sur une version des accords de l'introduction, jouée par tout l'orchestre – représentant

maintenant, pour reprendre les termes du compositeur, "la voix écrasante du jugement".

© 2003 Anthony Burton

Traduction: Marianne Fernée

Né dans une famille de musiciens, Alban Gerhardt fit ses études dans sa ville natale de Berlin, au Conservatoire de Cincinnati, puis à la Musikhochschule de Cologne avec Boris Pergamenschikov et Frans Helmerson. Depuis ses débuts de soliste avec l'Orchestre philharmonique de Berlin en 1991, il se produit en concert dans toute l'Europe et travaille avec des orchestres tels l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre radio-symphonique de Francfort, l'Orchestre philharmonique d'état de Hambourg, l'Orchestre national de Belgique, l'Orchestre philharmonique de Nice, l'Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, le Chicago Symphony Orchestra et, au Royaume-Uni, le London Philharmonic Orchestra, le BBC Philharmonic, le BBC Scottish Symphony Orchestra, le City of Birmingham Symphony Orchestra et le Royal Scottish National Orchestra. Durant une tournée au Japon, il donna un récital au Suntory Hall à Tokyo et joua avec l'Orchestre symphonique Shinsei du Japon et l'Orchestre symphonique de l'Université de Nagoya. Il s'est produit dans le

cadre des plus grands festivals internationaux de musique, comme ceux de Bath, Aldeburgh, Cheltenham et Édimbourg au Royaume-Uni ainsi qu'aux Proms de la BBC.

Salué pour la qualité de ses interprétations, le BBC National Orchestra of Wales tient un rôle très spécial comme orchestre national et comme orchestre de radiodiffusion. Sous la direction de Richard Hickox, son chef principal depuis septembre 2000, cet ensemble s'est attiré des louanges à travers toute la Grande-Bretagne. Maîtrisant un vaste répertoire, il se veut également le défenseur de la musique contemporaine. En janvier 2001, Michael Berkeley a été nommé compositeur associé. Le BBC National Orchestra of Wales se produit au St David's Hall de Cardiff, son lieu d'attache, à travers tout le Pays de Galles, et chaque année dans le cadre des Proms de la BBC de Londres. L'orchestre mène un programme pédagogique dynamique (Education and Community Department, Resound | Atsain), étendant ainsi son activité au-delà des salles de concert dans des écoles, des lieux de travail et des communautés.

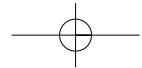
Réputé dans le monde entier comme l'un des chefs les plus estimés et les plus talentueux de Grande-Bretagne, Richard Hickox CBE, actuellement chef principal du BBC National

Orchestra of Wales, prendra ses fonctions de directeur musical d'Opera Australia, basé à l'Opéra de Sydney, à partir de janvier 2005. Il est entre autres chef invité associé du London Symphony Orchestra, directeur musical du City of London Sinfonia, ancien directeur artistique et aujourd'hui chef honoraire du Northern Sinfonia ainsi que co-directeur de l'ensemble d'instruments d'époque Collegium Musicum 90 depuis sa fondation en 1990.

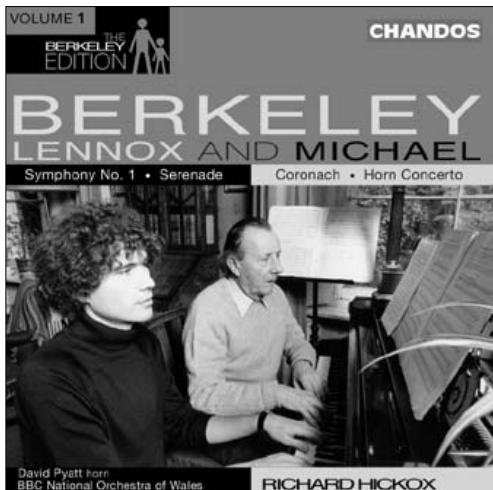
Laureat du *Gramophone Record of the Year* et du meilleur disque orchestral de 2001 (ainsi que d'un *Brit Award*) pour son enregistrement avec le London Symphony Orchestra de la Symphonie no 2 de Vaughan Williams dans la version originale, il s'est vu attribuer de nombreux autres prix, dont un *Grammy* pour *Peter Grimes* et trois autres *Gramophone Awards*. Adepte d'un vaste répertoire, il a régulièrement dirigé les principaux orchestres du Royaume-Uni et a participé à de nombreux festivals, tels ceux d'Aldeburgh, de Bath, Cheltenham ainsi qu'aux Proms de la BBC; sur la scène internationale, il a dirigé bon nombre des plus grands orchestres en Europe, au Japon et en Amérique du Nord. L'opéra compte pour une

grande part dans sa carrière et il a été invité à diriger à l'Opéra d'état de Vienne, à l'English National Opera, au Festival de Spolète en Italie (dont il fut cinq ans directeur musical) ainsi qu'à Sydney, Washington et Los Angeles. Il a été élu professeur honoraire du Queens' College à Cambridge, a reçu un doctorat de musique de l'Université de Durham en 2003 et, en 2002, à l'occasion du cinquantième jubilé de la reine, s'est vu conférer le titre de CBE (Commander of the Order of the British Empire) pour sa contribution à la musique britannique.

Il enregistre en exclusivité pour Chandos, a déjà fait plus de cent cinquante disques pour cette maison et a plusieurs projets à long terme: il doit achever la série d'opéras de Britten avec le City of London Sinfonia, poursuivre son cycle très réussi des symphonies de Vaughan Williams avec le London Symphony Orchestra, terminer des cycles intégraux de musique de Frank Bridge ainsi que de Michael et Sir Lennox Berkeley avec le BBC National Orchestra of Wales et enregistrer des Messes de Hummel et Schubert avec Collegium Musicum 90.

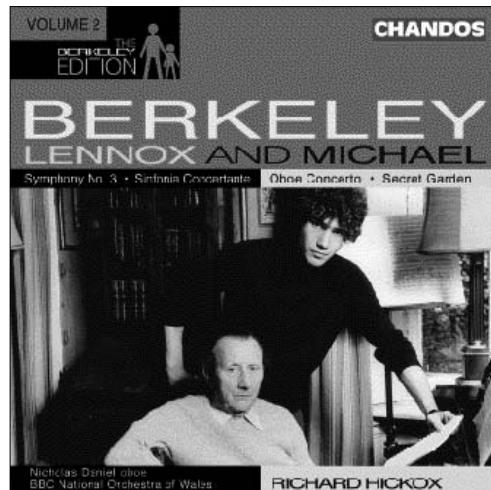

Also available

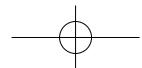

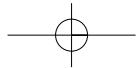
The Berkeley Edition, Volume 1
CHAN 9981

Also available

The Berkeley Edition, Volume 2
CHAN 10022

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'.

Recording producer Brian Couzens

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineer Matthew Walker

Editor Rachel Smith

Recording venue Brangwyn Hall, Swansea; 17 & 18 December 2002

Front cover Photograph of Lennox and Michael Berkeley, courtesy of the Berkeley family

Back cover Montage of photographs of Michael Berkeley and Lennox Berkeley (in picture frame), courtesy of the Berkeley family

Design Tim Feeley

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Chester Music (Symphony No. 4), Oxford University Press (*The Garden of Earthly Delights*, Cello Concerto)

© 2003 Chandos Records Ltd

© 2003 Chandos Records Ltd

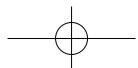
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England

Printed in the EU

Greg Barrett

Richard Hickox

EDITION

CHANOS DIGITAL **CHAN 10080**

Sir Lennox Berkeley (1903–1989)

premiere recording

Symphony No. 4 27:08

[1]	I Lento – Allegro – Lento – Allegro appassionato	9:46
[2]	II Andante –	1:46
[3]	Variation I. Allegretto –	0:54
[4]	Variation II. Allegro –	1:14
[5]	Variation III. Lento –	2:26
[6]	Variation IV. Allegro moderato – Lento –	1:46
[7]	Variation V. Adagio	2:52
[8]	III Allegro – Meno vivo – Tempo I – Meno vivo – Tempo I	6:19

Michael Berkeley (b. 1948) 21:01

premiere recordings

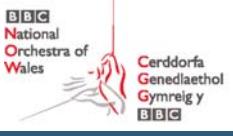
[9] **The Garden of Earthly Delights**
Nicholas Whiting violin • Martin Robertson soprano saxophone
Mark Eager trombone
All doubling on claves, rattles and tam-tams

[10] **Cello Concerto*** 16:52
TT 65:09

Alban Gerhardt cello*
BBC National Orchestra of Wales
Richard Hickox

© 2003 Chandos Records Ltd © 2003 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

Printed in the EU
LC 7038 | DDD | TT 65:09
Recorded in 24-bit/96 kHz

THE BERKELEY EDITION, VOLUME 3 - Gerhardt/BBC NOW/Hickox

CHANOS
CHAN 10080

THE BERKELEY EDITION, VOLUME 3 - Gerhardt/BBC NOW/Hickox

CHANOS
CHAN 10080