

CHAN 10126

Rumon Gamba

Oliver Twist
and Malta, GC

CHANDOS
MOVIES

THE
FILM MUSIC
of SIR ARNOLD BAX

BBC *Philharmonic*

Rumon Gamba

Sir Arnold Bax with the Governor of Malta

Lebrecht Collection

The Film Music of Sir Arnold Bax (1883–1953)

Oliver Twist

60:20

Complete original score for the film,
prepared by Graham Parlett

1	Prelude. Lento moderato	1:54
2	The Storm. Con vivo	3:20
3	Oliver's birth. Molto moderato	2:48
4	Picking oakum. Poco lento	2:21
5	Oliver asks for more. Allegro moderato e feroce –	1:22
6	Mr Bumble's March. Pomposo – Vivace	0:31
7	Oliver sent to bed among the coffins. Moderato	2:11
8	Oliver as funeral mute. Molto energico –	2:34
9	Death of Mrs Thingummy. Lento	2:03
10	The Fight. Allegro	1:25
11	Oliver's sleepless night. Andante –	2:28
12	Oliver's flight to London. Poco allegretto	0:31
13	Oliver meets the Artful Dodger. Allegro moderato	1:58
14	Fagin's romp. Allegro con vivacità	2:05
15	Oliver's pickpocketing lesson –	0:41
16	Pickpocketing. Allegretto semplice –	0:57
17	The Chase. Allegro vivace	1:59
18	Oliver faints in court. Tempo rubato –	0:46
19	Comic panic. Allegro	0:55
20	Oliver at Mr Brownlow's house. Poco lento	6:04
21	Oliver at play. Poco lento – Allegretto semplice	1:24
22	The Portrait –	1:03
23	Oliver's abduction. Lento	1:09
24	Mr Brownlow's grief. Lento –	1:46

[25]	Nancy's hysterical outburst. Allegro moderato – Andante	1:23
[26]	Nancy's flight in the rain to meet Mr Brownlow. Moderato	3:17
[27]	Dawn after the Murder. Moderato sereno – Bill Sikes' rêverie. Poco lento	3:25
[28]	Wanted for Murder. Moderato – Lento	1:25
[29]	Finale [original]. Moderato brillante	3:09
[30]	Finale [alternative]. Moderato brillante Paul Janes piano	3:23
	Malta, GC	12:33
	Part 2	
[31]	Gay March. Quick march tempo	1:24
[32]	Quiet Interlude. Allegretto	1:46
[33]	Work and Play. Moderato molto energico – Allegretto semplice – Allegretto scherzando – Moderato tranquillo – Vivo	3:52
[34]	March. Lento ma non troppo – Allegro – Moderate march tempo	5:30
		TT 73:06

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Rumon Gamba

The Film Music of Sir Arnold Bax

With the outbreak of the Second World War in September 1939, we come to a natural break in the musical output of the composer Sir Arnold Bax. Bax was then almost fifty-six and was feeling he should, in his well-known phrase, 'retire like a grocer'. Indeed, after a period when he wrote nothing, in January 1940 he stayed at the Station Hotel at Morar, Inverness-shire, where he set to and started to write his autobiography, *Farewell, My Youth*, which recounts his life to the age of thirty. It was published in 1943. By this time Bax had written the majority of his most celebrated works, including tone poems such as *Tintagel* and *The Garden of Fand*, seven symphonies, concertos, choral music, chamber music, piano music and many songs, and it was some time before he was tempted to compose again. When the invitation came it was for film music, a medium for which he had no experience and no inclination.

Yet in the summer of 1942 he was persuaded (probably by the conductor Muir Mathieson) to write the music for the Crown Film Unit's short film *Malta, GC*, and he completed the score in September. Malta stands at the military and naval crossroads of the Mediterranean and at that time was the

object of fierce and protracted air attacks from Italy and Sardinia. In recognition of its heroic resistance the island was corporately awarded the George Cross, subsequently being referred to as 'Malta, GC' on which note the film proudly ends. Although Bax wrote to his brother, the playwright Clifford Bax, that it was music 'totally unstimulated by self', he had in fact produced a notable success and a suite from it was widely played at the time. The original manuscript, sumptuously bound in red leather, was presented by Bax to Lord Gort, the Governor of Malta, at a London ceremony in February 1943 and can still be seen in the National Library of Malta in Valetta.

Here we only have the music for the second reel, starting with the 'Gay March' which shows busy street scenes between the raids, followed by a 'Quiet Interlude' showing women in a communal kitchen. Then follows 'Work and Play', depicting reconstruction in progress: this includes 'The Children of Malta' as children walk through the ruins and school is held in the open-air and a brief flashback to war in 'Spitfires and Hurricanes' with planes taking off to bomb Sicily. The short 'Children's Dance' leads to music for seven solo strings

(cut from the soundtrack) which is followed by the heroic march that constitutes the Finale, the trio tune later used again in Bax's very similar *Victory March* in 1945 and his *Coronation March* for June 1953.

* * * * *

In 1948 Bax had even more trouble writing music for David Lean's celebrated film *Oliver Twist*, the book being one to which he had not previously warmed. Yet in this he had a second notable success and produced a score that for a while was one of his most frequently heard. With its solo piano part, written as a vehicle for Harriet Cohen, and 78rpm records available almost immediately, it was often played.

We have known Bax's *Oliver Twist* over the years from two sources; the soundtrack of the film, from which the best known numbers were issued on two 78s featuring Harriet Cohen, and the so-called 'Suite' which was extracted by Muir Mathieson, the conductor on the film, for concert performance, and which has been the source for public performances, broadcasts and recordings during the fifty or so years since the film first appeared. During that time an incomplete manuscript in Bax's hand appeared at Sotheby's. Formerly the property of Bax's son, it was bought by Oliver Neighbour, who placed it on loan with the British Library. More recently a copyist's score

of selected movements was found thrown out in a skip in Brighton. It turned out to be another suite which had been extracted from Bax's score by the conductor Stanford Robinson and includes music that would otherwise have been lost: it too is now in the British Library. When Chandos announced their intention of making this recording, and knowing that it was now possible to assemble all the music for *Oliver Twist*, the Bax Trust commissioned Graham Parlett to investigate all the sources and bring together a complete score. To do this he also had an incomplete set of parts used for the original soundtrack recording, from which a few bars have been taken, though they are not in the extant full scores. Inevitably, as in so many film music projects, Graham Parlett has also referred to both the soundtrack and the set of 78s to reconstruct two passages, one from each.

© 2003 Lewis Foreman

Graham Parlett, who has prepared the score used on this recording, describes the music, his sources for it and its place in the film.

This recording presents Bax's complete score for *Oliver Twist*, including several episodes that were truncated or jettisoned before the final soundtrack was in place and some that have almost certainly never been played before. A few bars that can be heard on the soundtrack

Alec Guinness as Fagin and John Howard Davies as Oliver in *Oliver Twist*

© Carlton International

are omitted, but these were last-minute alterations, probably made at the recording sessions in May 1948, and Bax's original versions have been reinstated. Also omitted are the various pieces of source music (street band and tavern song arrangements), which were the work of Fred Lewis and Guy Warrack. With two small exceptions (the first six bars of 'Oliver asks for more' and the middle part of 'Oliver at Play') the music is presented in the order in which it appeared or was intended to appear in the film. All the music survives in written form, either in Bax's own hand or in those of copyists, except for two passages that have had to be reconstructed from the soundtrack and the set of 78s, namely the opening sections of 'Pickpocketing' and of 'Oliver at Mr Brownlow's house'. Several tracks contain cues that are separated on the soundtrack by dialogue but have been juxtaposed here to form continuous movements, and in a few cases this has entailed transposing the music up or down a semitone.

[1] Prelude. The opening title music introduces the two principal melodic ideas used in the film. The first, on trumpets, is associated with the locket containing a portrait of Oliver's mother which provides the only clue to his identity; then comes Oliver's own theme on high strings.

[2] The Storm. Racked by labour pains, a young woman struggles along a bleak country road beneath threatening clouds. The storm

breaks and she seeks refuge in a grim workhouse. On the film's soundtrack only natural sounds were used, apart from a few string harmonics when briars are silhouetted against the darkening sky. But Bax originally wrote two extended cues for this scene, here linked to form a single movement. (The second one includes music sketched the previous year for an aborted pageant-play about St George.)

[3] Oliver's birth. Following the young woman's death soon after giving birth, the shutters are opened and sunlight streams into the dingy room. The 'locket theme' (trumpets) accompanies a close-up of the locket around her neck. Mrs Thingummy, the hag who nursed her, steals it and is then shown carrying the new-born Oliver through the workhouse. On the soundtrack, this music was partly replaced by excerpts from a later cue.

[4] Picking oakum. Nine years have elapsed. Oliver is seen scrubbing the floor and is peremptorily summoned to appear before the board of the workhouse. A grim march accompanies a file of young inmates trudging through the snow at six in the morning on their way to pick oakum (i.e. to untwist and separate the fibres of old rope, which would be used for caulking the seams of ships).

[5] & [6] Oliver asks for more and Mr Bumble's March. Oliver dares to ask for more gruel. The board members' outraged cries of 'What? What? What? Asked for more?' are echoed in the music. Mr Bumble, the

parochial beadle, is summoned and escorts Oliver to be apprenticed to the undertaker, Mr Sowerberry. The original cue (low woodwind) was not used on the soundtrack, being replaced by Mr Bumble's pompous little march. Here both cues are played complete.

[7] Oliver sent to bed among the coffins. Oliver is given a bed underneath the counter in the undertaker's shop, where he is terrified by the coffins that lie around. The eerie atmosphere, with strings playing *sul ponticello*, baleful muted brass, and skeletal xylophone, is dispelled by the chirpy woodwind flourish at the end as Oliver blows out his candle.

[8] & [9] Oliver as funeral mute and The Death of Mrs Thingummy. This sequence opens with energetic music depicting Noah Claypole, Oliver's fellow apprentice, scrubbing the floor of the shop, though in the final cut of the film this action takes place after the next scene and without the music. (On the soundtrack a pair of unaccompanied flutes play two bars of the 'Oliver theme' here, but these are not in Bax's hand in the score and have been omitted.) We then see a child's cortège, with Oliver acting as a funeral mute. A doleful version of the 'locket theme' on cor anglais announces the arrival of old Mrs Thingummy at the undertaker's shop looking for Oliver. This leads into the next scene, with Mrs Thingummy on her deathbed, the same

music also being used later in the film as a flashback.

[10] The Fight. The obnoxious bully Noah Claypole has been taunting Oliver with hurtful remarks about his mother. Oliver can bear it no longer and violently attacks him.

[11] & [12] Oliver's sleepless night and Oliver's flight to London. Having been thrashed by Mr Sowerberry, Oliver is sent to bed in disgrace. Unable to sleep, he packs up his few possessions in a kerchief and steals out of the shop at daybreak determined to make the seventy-mile journey to London. The second cue heard here was omitted from the soundtrack.

[13] Oliver meets the Artful Dodger. The Artful Dodger, leader of Fagin's gang of juvenile pickpockets, befriends Oliver. They set off for Fagin's den, and as they make their way through the London streets and up the stairs of derelict buildings the music becomes increasingly animated. A grandiose peroration for full orchestra is heard as they cross a rooftop bridge with St Paul's Cathedral in the background, an image closely based on a print by Gustave Doré.

[14] Fagin's romp. In this uproarious charade, Fagin pretends to be an old gentleman while members of his gang try to rob him. The Artful Dodger finally succeeds in relieving him of everything in his pockets, and Oliver ends up helpless with laughter.

Still from *Oliver Twist*

© Carlton International

[15] - [17] Pickpocketing and The Chase.

Fagin gives Oliver a lesson in picking pockets, accompanied by a timorous echo of the previous day's musical romp. Oliver then innocently sets off on a pickpocketing spree with Charley Bates and the Artful Dodger, but the latter is observed stealing from Mr Brownlow and they all have to make a run for it. The 'Stop, thief!' chase ends with a vicious wallop as Oliver is knocked unconscious by a burly ruffian, whose fist is filmed in close-up coming straight towards the camera. The screen goes black.

[18] & [19] Oliver faints in court and Comic Panic. A semiconscious Oliver is brought before the magistrate and soon faints (woozy bassoon and clarinet, cello *glissando*). Nancy, Bill Sikes's moll, sees Oliver being carried from the court by Mr Brownlow and reports back to Fagin and his cronies. Terrified that Oliver might give away their whereabouts, they flee in panic accompanied by a riotous version of a tune from 'Fagin's Romp'.

[20] Oliver at Mr Brownlow's house. This sequence of musical episodes depicts Oliver's new life in Mr Brownlow's home, where he is mothered by the kindly housekeeper, Mrs Bedwin. There are solo passages for clarinet, piano, violin, and cello, and the thematic material consists mostly of variations on the 'Oliver theme'.

[21] Oliver at play. Two short sections are

combined here to form a miniature ABA scherzo. The first, prefaced by the 'locket theme' on muted brass, depicts Oliver on a swing in Mr Brownlow's garden; the second shows him playing with a piece of wood (a later scene cut from the film); the first is then repeated. The 'Oliver theme' appears subtly and fleetingly in some of the staccato woodwind figurations.

[22] & [23] The Portrait and Oliver's abduction. This begins with the scene in which Oliver turns to admire a portrait of Mr Brownlow's dead daughter, not realising that she is his own mother. Then, to a sprightly march tune in C major (omitted from the soundtrack), Oliver sets off on an errand for Mr Brownlow. But he is spotted in the street by Bill Sikes and Nancy, who make a show of pretending that he is her delinquent young brother. They seize him and drag him away (the music again unused in the film).

[24] & [25] Mr Brownlow's grief and Nancy's hysterical outburst. This sequence is framed by two sections depicting the despair of Mr Brownlow and Mrs Bedwin. The first ends with a few bars of piano solo forlornly recalling happier times. Meanwhile, a terrified Oliver is brought back to Fagin accompanied by a tempestuous piano version of the 'Oliver theme' superimposed on music heard when he first met the Artful Dodger. Nancy is remorseful and hysterically attacks Fagin before collapsing

into unconsciousness (sudden *diminuendo*, soft gong-stroke). Then follows a scene with Mr Brownlow brooding over his chessboard.

^[26] **Nancy's flight in the rain to meet Mr Brownlow.** It is a wet and dismal night. Bill Sikes takes Oliver with him on a burglary, and as soon as they have gone Nancy slips out of the house and makes her way to London Bridge, where she has an appointment with Mr Brownlow. But she has been spied on by the Artful Dodger, who reports their conversation to Fagin. On the soundtrack the original brass ending of this episode was replaced by a shorter one featuring flute chords and a cor anglais solo. Here both versions are heard.

^[27] **Dawn after the Murder and Bill Sikes's rêverie.** Fagin tells Bill Sikes of Nancy's betrayal, and in a chilling scene without music Sikes clubs her to death. Dawn breaks to a serene melody on horns deriving from Bax's orchestral piece *In Memoriam*, written thirty-two years earlier in memory of the Irish nationalist Patrick Pearse. With Nancy's body still lying on the floor, Bill Sikes sits day-dreaming, assailed by a montage of phantom voices and images (*tremolando* strings).

^[28] **Wanted for Murder.** This music was omitted from the soundtrack except for the concluding fanfares, which accompanied the posting of bills announcing a reward for the

capture of Sikes. The climax of the film, with Fagin and his gang apprehended by the police and Sikes plunging to his death from a rooftop, takes place without music.

^[29] **Finale** (with loud ending). News of Oliver's rescue is greeted by a jubilant major-key transformation of the 'Wanted for Murder' fanfares, which lead straight into the brief final scene with end titles. Oliver is reunited with Mrs Bedwin and Mr Brownlow (now revealed as his grandfather), the music being an extended version of the melody heard in 'Dawn after the Murder'. On the soundtrack the score ends with triumphant statements of both this and the 'locket theme'.

^[30] **Alternative Finale** (with quiet ending). Bax originally wrote a tranquil ending, which is the one found in the suite compiled by Muir Mathieson in consultation with the composer.

© 2003 Graham Parlett

Universally recognised as one of Britain's finest orchestras, the **BBC Philharmonic** is based in Manchester where it performs regularly in the magnificent Bridgewater Hall as well as touring all over the world and recording programmes for BBC Radio 3. It has built an international reputation for outstanding quality and committed performances over an immensely wide-ranging repertoire. Gianandrea Noseda

became Principal Conductor in September 2002 when Yan Pascal Tortelier, who was Principal Conductor from 1991, became Conductor Laureate. Vassily Sinaisky is the orchestra's Principal Guest Conductor, and Sir Edward Downes (Principal Conductor 1980–91) is Conductor Emeritus. The BBC Philharmonic has worked with many distinguished conductors and its policy of introducing new and adventurous repertoire into its programmes has meant that many of the world's greatest composers have conducted the orchestra. In 1991 Sir Peter Maxwell Davies became the BBC Philharmonic's first ever Composer/Conductor and was succeeded in 2000 by James MacMillan.

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.

Still from *Malta, GC*

Die Filmmusik von Sir Arnold Bax

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 erreichen wir einen natürlichen Einschnitt im musikalischen Schaffen des Komponisten Arnold Bax. Bax war zu diesem Zeitpunkt fast sechsundfünfzig Jahre alt und fand, er solle – um seine wohlbekannte Formulierung zu zitieren – „wie ein Krämer in Rente gehen“. Tatsächlich hielt er sich nach einer Phase, in der er nichts zu Papier brachte, im Januar 1940 im Bahnhofshotel von Morar in Invernesshire auf, wo er seine Autobiographie, *Farewell, My Youth*, zu schreiben begann, in der er sein Leben bis zum Alter von dreißig Jahren beschreibt. Das Buch wurde 1943 veröffentlicht. Zu dieser Zeit hatte Bax die meisten seiner erfolgreichsten Werke bereits komponiert, darunter Tondichtungen wie *Tintagel* und *The Garden of Fand*, sieben Sinfonien, Konzerte, Chormusik, kammermusikalische Werke, Klaviermusik und zahlreiche Lieder, und es verstrich einige Zeit, bevor er wieder zu komponieren versucht war; als er schließlich einen Auftrag erhielt, war es für Filmmusik, ein Genre, in dem er völlig unerfahren war und für das er keinerlei Neigung besaß.

Im Sommer 1942 ließ er sich jedoch überreden (wahrscheinlich von dem Dirigenten Muir Mathieson), die Musik zu dem von Crown

Film Unit produzierten kurzen Film *Malta, GC* zu schreiben. Im September war die Partitur fertig. Malta war für das Militär wie auch für die Marine ein wichtiger strategischer Stützpunkt im Mittelmeer und damit Ziel heftiger und ausgedehnter Luftangriffe von Italien und Sardinien; als Anerkennung wurde der Insel in ihrer Gesamtheit das Georgskreuz (George Cross) verliehen, welches zu der Bezeichnung „Malta, GC“ führte, mit der der Film stolz endet. Obwohl Bax seinem Bruder, dem Dramatiker Clifford Bax, schrieb, es handele sich um „vom Selbst gänzlich unstimulierte Musik“, war ihm tatsächlich ein bemerkenswerter Erfolg gelungen, und eine aus der Partitur zusammengestellte „Suite“ wurde seinerzeit häufig gespielt. Im Februar 1943 überreichte Bax dem Gouverneur von Malta, Lord Gort, bei einem Festakt in London das prächtig in rotes Leder gebundene Originalmanuskript. Die Partitur kann immer noch in der National Library of Malta in Valetta besichtigt werden.

Hier haben wir nur die Musik für die zweite Filmrolle, beginnend mit dem „Gay March“ (Lebhafter Marsch) als Untermauerung geschäftiger Straßenszenen zwischen den Angriffen und „Quiet Interlude“ (Ruhiges

Zwischenspiel), in dem Frauen in einer Gemeinschaftsküche gezeigt werden. Es folgen "Work and Play" zu Bildern von Wiederaufbauarbeiten und "The Children of Malta", während die Kinder von Malta durch die Ruinen laufen und die Schule im Freien gehalten wird. Ein kurzer Rückblick auf den Krieg in "Spitfires and Hurricanes" zeigt, wie die Flugzeuge starten, um Sizilien zu bombardieren. Das kurze Stück "Children's Dance" leitet über zu einer knappen Passage mit sieben Solostreichern, die vom Soundtrack geschnitten wurde, gefolgt von dem heroischen Marsch des Finale, dessen Triemelodie später erneut in Bax' sehr ähnlichem *Victory March* von 1945 und ein weiteres Mal in seinem *Coronation March* für Juni 1953 verwendet wurde.

* * * * *

Noch schwerer fiel es Bax 1948, die Musik zu David Leans gefeiertem Film *Oliver Twist* zu schreiben, da er sich für das Buch nie hatte begeistern können. Letztlich aber wurde es ein großer Erfolg und ihm gelang eine Komposition, die eine Zeitlang sehr häufig zu hören war. Mit ihrem auf Harriet Cohen zugeschnittenen Soloklavierpart und den fast unmittelbar überall erhältlichen 78er-Platten wurde die Musik oft gespielt.

Bax' *Oliver Twist* war uns in den vergangenen Jahre in zwei Quellen zugänglich,

zum einen über den Soundtrack des Films, dessen bekannteste Nummern auf zwei 78er-Platten eingespielt wurden, zum anderen in der sogenannten "Suite", die der Dirigent der Filmmusik Muir Mathieson für Konzertdarbietungen zusammenstellte und auf die man in den rund fünfzig Jahren seit Erscheinen des Films für öffentliche Aufführungen, Radiosendungen und Einspielungen zurückgriff. In der Zwischenzeit ist ein unvollständiges Autograph bei Sotheby's aufgetaucht; es wurde von Oliver Neighbour gekauft, der es der British Library als Leihgabe überließ. Noch später fand man in einem Müllcontainer in Brighton eine Partitur von Kopistenhand mit ausgewählten Sätzen; sie entpuppte sich als eine weitere "Suite", die der Dirigent Stanford Robinson aus Bax' Vorlage extrahiert hatte, und enthält Musik, die sonst verlorengegangen wäre. Auch dieses Manuskript befindet sich heute in der British Library. Als Chandos seine Pläne für die vorliegende Aufnahme ankündigte und man wußte, daß es nun möglich war, die gesamte Musik zu *Oliver Twist* zusammenzubringen, beauftragte der Bax Trust Graham Parlett, alle Quellen zu erkunden und eine vollständige Partitur zusammenzustellen. Zu diesem Zweck stand ihm auch ein unvollständiger Stimmensatz zur Verfügung, der für die originalen Soundtrack-Aufnahmen verwendet worden war; diesem wurden einige wenige

Takte entnommen, die in der überlieferten Partitur nicht enthalten sind. Wie in so vielen Filmmusik-Projekten unvermeidlich, mußte Graham Parlett auch auf den Soundtrack und die 78er-Einspielung zurückgreifen, um jeweils eine Passage zu rekonstruieren.

© 2003 Lewis Foreman
Übersetzung: Stephanie Wollny

Graham Parlett, der die in dieser Einspielung verwendete Partitur angelegt hat, beschreibt die Musik, die verwendeten Quellen und die Anordnung innerhalb des Films.

Diese Aufnahme enthält Bax' vollständige Musik zu *Oliver Twist*, darunter einige Episoden, die gekürzt oder verworfen wurden, bevor der endgültige Soundtrack abgeschlossen war, sowie einige Teile, die fast mit Sicherheit noch nie gespielt worden sind. Einige wenige auf dem Soundtrack enthaltene Takte wurden ausgelassen, dabei handelt es sich aber um in letzter Minute vorgenommene Änderungen, die wahrscheinlich während der Aufnahmen im Mai 1948 gemacht wurden; mithin wurde Bax' ursprüngliche Fassungen wiederhergestellt. Ebenfalls ausgelassen wurden die verschiedenen Stücke von Quellenmusik (Arrangements von Straßenmusik und Kneipenliedern), die Fred Lewis und Guy Warrack geschrieben haben. Mit zwei kleinen

Ausnahmen (den ersten sechs Takten und dem Mittelteil von "Oliver at Play") wird die Musik in der Reihenfolge dargeboten, in der sie im Film erschien oder ursprünglich erscheinen sollte. Sämtliche Musik ist in schriftlicher Form überliefert, entweder von Bax selbst oder von Kopisten geschrieben; nur zwei Passagen mußten vom Soundtrack und den 78er Platten rekonstruiert werden – die Anfangspassagen von "Pickpocketing" und von "Oliver at Mr Brownlow's house". Verschiedene Nummern enthalten Passagen, die auf dem Soundtrack durch Dialog unterbrochen sind, hier jedoch aneinandergereiht wurden, um fortlaufende Sätze zu bilden; in einigen Fällen mußte die Musik aus diesem Grund einen Halbton nach oben oder unten transponiert werden.

[1] **Prelude.** Zu Beginn stellt die Titelmusik die beiden im Film verwendeten melodischen Gedanken vor. Der erste erklingt in den Trompeten und wird mit dem Medaillon assoziiert, das ein Bild von Olivers Mutter enthält und der einzige Schlüssel zu seiner Identität ist; als zweites kommt Olivers eigenes Thema in den hohen Streichern.

[2] **The Storm.** Von Wehen geschüttelt quält sich eine junge Frau unter dräuenden Wolken eine öde Landstraße entlang. Das Unwetter entlädt sich und sie sucht in dem düsteren Armenhaus Zuflucht. Auf dem Soundtrack sind nur Geräusche aus der Natur zu hören, außer ein paar Flageolets in den

Streichern, während gegen den dunklen Himmel die Silhouette eines Dornengestrüpps zu sehen ist. Ursprünglich hatte Bax für diese Szene allerdings zwei ausgedehnte Passagen geschrieben, die hier zu einem einzigen Satz vereint sind. (Das zweite enthält Musik, die Bax im Vorjahr für ein Schauspiel über den heiligen Georg entworfen hatte, das jedoch aufgegeben worden war.)

3 Oliver's birth. Nachdem die junge Frau kurz nach der Geburt des Kindes gestorben ist, werden die Fensterläden geöffnet und Sonnenlicht strömt in den ärmlichen Raum. Das "Medaillon-Thema" (Trompeten) erklingt zu einer Nahaufnahme des Medaillons an ihrem Hals. Mrs. Thingummy, die Alte, die sich um sie gekümmert hat, entwendet es; anschließend ist zu sehen, wie sie den neugeborenen Oliver durch das Armenhaus trägt. Auf dem Soundtrack wurde diese Musik zum Teil durch Ausschnitte aus einer späteren Nummer ersetzt.

4 Picking oakum. Neun Jahre sind vergangen. Man sieht, wie Oliver, der gerade den Boden schrubbt, herrisch aufgefordert wird, vor dem Vorstand des Armenhauses zu erscheinen. Ein düsterer Marsch begleitet eine Reihe junger Waisen, die um sechs Uhr in der Früh durch den Schnee stapfen, um Werg zu zupfen (d.h. die Fasern alter Seile zu entwirren und zu trennen, die zum Kalfatern von Schiffen verwendet wurden).

5 & 6 Oliver asks for more and Mr Bumble's March. Oliver wagt es, um mehr Haferschleim zu bitten. Die entrüsteten Rufe der Vorstandsmitglieder, "Was? Was? Was? Er will mehr?", werden von der Musik aufgenommen. Mr. Bumble, der Kirchendiener, wird gerufen und eskortiert Oliver zu dem Leichenbestatter Mr. Sowerberry, bei dem er in die Lehre gehen soll. Die ursprünglich für diese Szene vorgesehene Musik (tiefe Holzbläser) wurde nicht verwendet sondern durch Mr. Bumbles pompösen kleinen Marsch ersetzt. Hier werden beide Stücke vollständig zu Gehör gebracht.

7 Oliver sent to bed among the coffins. Oliver bekommt eine Schlafstatt unter der Ladentheke des Leichenbestatters, wo er sich vor den umherstehenden Särgen schrecklich fürchtet. Die unheimliche Stimmung, mit *sul ponticello* spielenden Streichern, kläglich klingenden gedämpften Blechbläsern und skeletthaftem Xylophon wird von einer munteren Phrase in den Holzbläsern vertrieben, als Oliver schließlich seine Kerze ausbläst.

8 & 9 Oliver as funeral mute and The Death of Mrs Thingummy. Diese Sequenz beginnt mit temperamentvoller Musik und man sieht, wie Olivers Mitlehrling Noah Claypole den Boden des Ladens schrubbt; in der endgültigen Fassung des Films findet diese Handlung allerdings erst nach der nächsten

Alec Guinness as Fagin, Robert Newton as Bill Sikes and Kay Walsh as Nancy in *Oliver Twist*

© Carlton International

Szene und ohne die Musik statt. (Auf dem Soundtrack spielen an dieser Stelle zwei unbegleitete Flöten zwei Takte des "Medaillon-Themas", in der Partitur stammen diese jedoch nicht von Bax' Hand und wurden daher weggelassen.) Sodann sehen wir einen Kinderleichenzug, bei dem Oliver als stummer Begleiter mitgeht. Eine traurige Version des "Medaillon-Themas" auf Englischhorn kündigt die alte Mrs. Thingummy an, die auf der Suche nach Oliver zum Laden des Leichenbestatters kommt. Dies leitet in die nächste Szene über, in der Mrs. Thingummy auf dem Totenbett liegt. Dieselbe Musik wird später im Film noch einmal für einen Rückblick verwendet.

[10] The Fight. Der aufsässige Tyrann Noah Claypole hat Oliver mit beleidigenden Bemerkungen über seine Mutter aufgezo-gen. Oliver kann dies nicht länger ertragen und greift ihn heftig an.

[11] & [12] Oliver's sleepless night and Oliver's flight to London. Nachdem Mr. Sowerberry ihn verprügelt hat, wird Oliver in Ungnade zu Bett geschickt. Unfähig zu schlafen, packt er seine wenigen Habseligkeiten in ein Tuch und stiehlt sich bei Morgengrauen aus dem Laden, da er entschlossen ist, die siebzig Meilen nach London zu reisen. Die zweite hier zu hörende Passage wurde auf dem Soundtrack ausgelassen.

[13] Oliver meets the Artful Dodger. Der Schlaufuchs, Anführer von Fagins Bande junger Taschendiebe, freundet sich mit Oliver an. Sie machen sich auf den Weg zu Fagins Bleibe, und während sie durch die Londoner Straßen und die Treppen heruntergekommener Gebäude hinauflaufen, wird die Musik immer lebhafter. Während sie vor dem Hintergrund von St. Paul's Cathedral eine Dächerbrücke überqueren – ein einem Druck von Gustave Doré eng nachempfundenes Bild –, erklingt eine grandiose Peroration für volles Orchester.

[14] Fagin's Romp. In dieser stürmischen Scharade gibt Fagin vor, ein alter Gentleman zu sein, während Mitglieder seiner Bande versuchen, ihn zu bestehlen. Dem Schlaufuchs gelingt es schließlich, ihm seinen gesamten Tascheninhalt zu entwenden, während Oliver nur noch hilflos lachen kann.

[15] - [17] Pickpocketing and The Chase. Fagin erteilt Oliver ein Lektion im Taschendiebstahl, begleitet von einem ängstlichen Echo der musikalischen Tollerei des Vortags. Dann macht Oliver sich unschuldig zu einem Beutezug mit Charley Bates und dem Schlaufuchs auf, doch der bestiehlt ausgerechnet Mr. Brownlow und sie müssen sich schnell aus dem Staub machen. Die "Haltet den Dieb!"-Jagd endet mit einem bösen Schlag, als Oliver von einem stämmigen Raufbold ohnmächtig zu Boden geschlagen

wird, dessen Faust in Nahaufnahme als direkt auf die Kamera zukommend gefilmt ist. Die Leinwand wird schwarz.

[18] & [19] Oliver faints in court and Comic Panic. Nur halb bei Bewußtsein, wird Oliver vor den Magistrat geführt und fällt schon bald in Ohnmacht (verschwommener Fagott- und Klarinettenklang, glissandi im Cello). Nancy, Bill Sikes' Braut, sieht, wie Oliver von Mr. Brownlow aus dem Gericht getragen wird und berichtet dies Fagin und seinen Kumpanen. In größter Angst, daß Oliver ihr Versteck verraten könnte, rennen sie panisch davon, begleitet von einer wilden Version einer Melodie aus "Fagin's Romp".

[20] Oliver at Mr Brownlow's house. Diese Abfolge musikalischer Episoden schildert Olivers neues Leben im Haus von Mr. Brownlow, wo er von der freundlichen Haushälterin Mrs. Bedwin bemuttert wird. Es gibt Solopassagen für Klarinette, Klavier, Violine und Cello, wobei das thematische Material meist aus Variationen zu dem "Oliver-Thema" bestehen.

[21] Oliver at play. Hier sind zwei kurze Abschnitte zu einem miniaturhaften ABA-Scherzo verbunden. Das erste wird von dem "Medaillon-Thema" auf gedämpften Blechbläsern eingeleitet und zeigt Oliver auf einer Schaukel in Mr. Brownlows Garten; das zweite zeigt ihn mit einem Stück Holz spielend (eine spätere Szene, die geschnitten wurde); anschließend wird das erste Thema wiederholt.

Das "Oliver-Thema" erscheint flüchtig angedeutet in einigen der staccato-Figurationen in den Holzbläsern.

[22] & [23] The Portrait and Oliver's abduction. Dies beginnt mit der Szene, in der Oliver ein Porträt von Mr. Brownlows verstorbener Tochter bewundert, nicht ahnend, daß dies seine eigene Mutter ist. Sodann macht Oliver sich zu einer fröhlichen Marschmelodie in C-Dur (auf dem Soundtrack ausgelassen) auf den Weg, für Mr. Brownlow eine Besorgung zu erledigen. Auf der Straße wird er jedoch von Bill Sikes und Nancy entdeckt, die vorgeben, er sei Nancys pflichtvergessener kleiner Bruder. Sie packen ihn und zerren ihn fort (auch diese Musik wurde im Film nicht verwendet).

[24] & [25] Mr Brownlow's grief and Nancy's hysterical outburst. Diese Sequenz ist eingerahmt von zwei Abschnitten, die die Verzweiflung von Mr. Brownlow und Mrs. Bedwin darstellen. Der erste endet mit einigen Takten im Solo-Klavier, die einsam an glücklichere Zeiten erinnern. In der Zwischenzeit wird der verschreckte Oliver zu Fagin zurückgebracht, begleitet von einer stürmischen Klavierfassung des "Oliver-Themas", das die beim ersten Auftauchen des Schlaufuchses erklingende Musik überlagert. Nancy ist voller Reue und greift Fagin hysterisch an, bevor sie bewußtlos zusammenbricht (plötzliches *diminuendo*,

sanfter Gongschlag). Es folgt eine Szene mit Mr. Brownlow, der über seinem Schachbrett brütet.

^[26] **Nancy's flight in the rain to meet Mr Brownlow.** Es ist eine nasse und widrige Nacht. Bill Sikes nimmt Oliver mit auf einen Raubzug, und sobald sie gegangen sind, huscht Nancy aus dem Haus und geht zur London Bridge, wo sie mit Mr. Brownlow eine Verabredung hat. Aber sie wird von dem Schlaufuchs belauscht, der Fagin von ihrem Gespräch berichtet. Auf dem Soundtrack wurde der ursprünglich von den Blechbläsern gespielte Schluß dieser Episode durch eine kürzere Passage mit Flötenakkorden und einem Englischhorn-Solo ersetzt. Hier werden beide Fassungen zu Gehör gebracht.

^[27] **Dawn after the Murder and Bill Sikes' rêverie.** Fagin erzählt Bill Sikes von Nancys Verrat, der sie in einer beklemmenden Szene ohne Musik totschißt. Der Morgen dämmt zu einer heiteren Melodie in den Hörnern, die von Bax' Orchesterstück *In Memoriam* abgeleitet ist, das zweiunddreißig Jahre zuvor zum Gedenken an den irischen Nationalisten Patrick Pearse entstanden war. Während Nancys Körper noch auf dem Boden liegt, sitzt Bill Sikes verträumt da, attackiert von einer Montage aus Phantomstimmen und Phantasiebildern (*tremolando* in den Streichern).

^[28] **Wanted for Murder.** Diese Musik wurde auf dem Soundtrack ausgelassen, mit Ausnahme der abschließenden Fanfaren, die das Anschlagen von Handzetteln zur Bekanntmachung einer Belohnung bei der Ergreifung von Sikes begleitet. Der dramatische Höhepunkt des Films, als Fagin und seine Bande von der Polizei aufgegriffen werden und Sikes von einem Dach in den Tod stürzt, läuft ohne Musik ab.

^[29] **Finale (mit lautem Schluß).** Die Nachricht von Olivers Rettung wird mit einer jubelnden Dur-Transformation der "Wegen Mordes gesucht"-Fanfaren begrüßt, die unmittelbar zu der kurzen Abschlußszene und dem Abspann überleiten. Oliver ist wieder mit Mrs. Bedwin und Mr. Brownlow vereint (der sich nun als sein Großvater offenbart); als Musik erklingt eine erweiterte Fassung der in "Dawn after the Murder" gehörten Melodie. Auf dem Soundtrack endet die Musik mit triumphierenden Wiederholungen dieses und des "Medaillon"-Themas.

^[30] **Alternate Finale (mit leisem Schluß).** Ursprünglich schrieb Bax einen verhaltenen Schluß, das sich in der von Muir Mathieson in Einvernehmen mit dem Komponisten zusammengestellten Suite findet.

© 2003 Graham Parlett
Übersetzung: Stephanie Wollny

Das **BBC Philharmonic** gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens. Es hat seinen Sitz in Manchester aus, wo es in der Bridgewater Hall regelmäßig auf dem Programm steht und Rundfunkkonzerte für BBC Radio 3 aufnimmt, wenn es nicht auf internationalen Gastspielreisen unterwegs ist. Das Orchester hat einen weltweiten Ruf für überragende Qualität und interpretatives Engagement in einem ungewöhnlich breit gefächerten Repertoire. Gianandrea Noseda übernahm im September 2002 die Rolle des Chefdirigenten von Yan Pascal Tortelier, als dieser nach elf Jahren zum Ehrendirigent ernannt wurde. Wassili Sinaiski ist der Erste Gastdirigent des Orchesters und Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) sein Emeritierter Dirigent. Darüber hinaus haben zahlreiche Spitzendirigenten und -komponisten das BBC Philharmonic geleitet, nicht zuletzt im Rahmen einer vor dem Neuen unerschrockenen und experimentierfreudigen Programmpolitik. Sir Peter Maxwell Davies wurde 1991 zum allerersten Hauskomponisten bzw. -dirigenten des BBC Philharmonic ernannt; im Jahr 2000 übernahm James MacMillan diese Position.

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 Sinfónica 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.

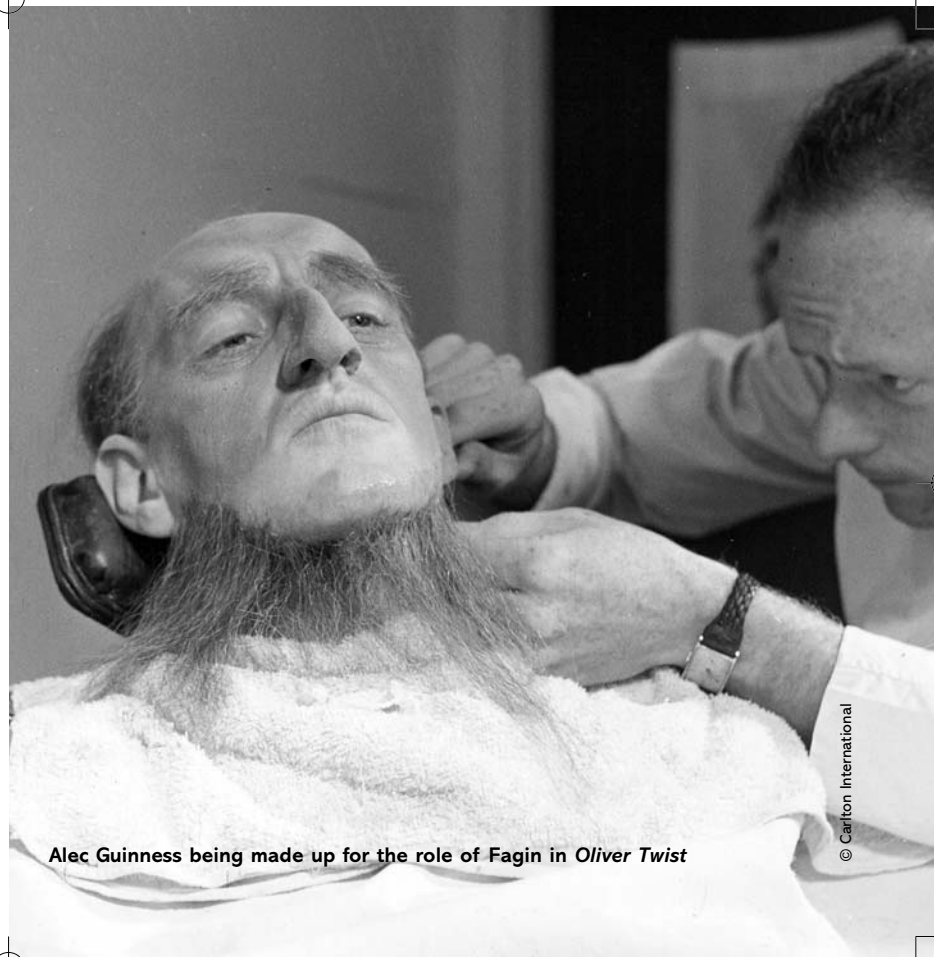
La musique de film de Sir Arnold Bax

Le début de la Deuxième Guerre mondiale, en septembre 1939, marque une rupture naturelle dans la production musicale du compositeur Arnold Bax. Il a alors près de cinquante-six ans et a le sentiment, selon son expression bien connue, qu'il devrait "prendre sa retraite comme un épicier". De fait, après une période où il n'écrit rien, il séjourne au Station Hotel de Morar, dans le comté d'Inverness (Écosse), et se met à rédiger son autobiographie, *Farewell, My Youth* (Adieu, ma jeunesse), qui raconte sa vie jusqu'à l'âge de trente ans. Celle-ci est publiée en 1943. Bax a alors derrière lui la majeure partie de ses œuvres les plus célèbres, notamment des poèmes symphoniques comme *Tintagel* ou *The Garden of Fand*, sept symphonies, des concertos, de la musique chorale, de la musique de chambre, des pièces pour piano et de nombreuses mélodies. Il reste un certain temps sans avoir envie de se remettre à composer, et lorsqu'on l'y invite, c'est pour une musique de film, genre pour lequel il manque à la fois d'expérience et d'inclination.

Pourtant, à l'été 1942, il se laisse convaincre (probablement par le chef d'orchestre Muir Mathieson) de composer pour l'Unité cinématographique de la Couronne

(Crown Film Unit) la musique d'un court métrage, *Malta, GC*, qu'il achève en septembre. Carrefour militaire et naval au cœur de la Méditerranée, Malte est soumise à un interminable pilonnage aérien depuis l'Italie et la Sardaigne; en reconnaissance de quoi l'île est collectivement décorée de la croix de Georges (George Cross) et dès lors rebaptisée "Malta, GC", et c'est sur cette note de fierté que s'achève le film. Bien que Bax ait écrit à son frère, le dramaturge Clifford Bax, qu'il s'agit d'une "musique où [son] moi n'intervient en rien", elle n'en a pas moins un succès remarquable et la "suite" qui en est tirée est beaucoup jouée à l'époque. Bax offre le manuscrit original, somptueusement relié en cuir rouge, au gouverneur de Malte, Lord Gort, lors d'une cérémonie à Londres, en février 1943. La partition est aujourd'hui exposée à la Bibliothèque nationale de Malte, à La Valette.

Nous n'entendons ici que la musique de la deuxième bobine. Elle commence par une "Marche gaie" (Gay March) dépeignant l'affairement dans les rues entre les bombardements, suivie d'un "Interlude calme" (Quiet Interlude) montrant les femmes dans une cuisine communale. S'y enchaînent "Travaux et Loisirs" (Work and Play), illustrant la

Alec Guinness being made up for the role of Fagin in *Oliver Twist*

© Carlton International

reconstruction de l'île, dont une séquence montrant "Les Enfants de Malte" (The Children of Malta) marchant à travers les ruines, et l'école organisée en plein air, avant qu'un bref flash-back ne nous ramène à la guerre dans "Spitfires and Hurricanes" (Spitfires and Hurricanes), avec les avions qui décollent pour bombardier la Sicile. La courte "Danse des enfants" (Children's Dance) introduit une pièce brève pour sept instruments à cordes solos, coupée sur la bande sonore, puis une marche héroïque qui constitue le Finale, l'air du trio étant réutilisé par Bax dans sa *Marche de la Victoire* (Victory March) de 1945, très similaire, et dans sa *Marche du couronnement* (Coronation March), pour les cérémonies de juin 1953.

* * * * *

En 1948, Bax a encore plus de mal à écrire la musique du célèbre film de David Lean, *Oliver Twist*, car il n'a jamais ressenti beaucoup d'enthousiasme pour le roman. Sa partition est pourtant une grande réussite, et devient une de ses œuvres les plus fréquemment entendues pendant un certain temps. Sa partie de piano solo, écrite à l'intention de Harriet Cohen, et le fait qu'elle soit rapidement disponible en 78 tours lui valent d'être souvent jouée.

Pendant des années, la musique de Bax pour *Oliver Twist* a été accessible grâce à deux sources: la bande sonore du film, dont les

numéros les plus connus ont été publiés en deux 78 tours, avec Harriet Cohen en soliste; et une "Suite" réalisée par le chef d'orchestre du film, Muir Mathieson, pour être donnée en concert, source de toutes les exécutions publiques et de tous les enregistrements et diffusions depuis un demi-siècle qu'est sorti le film. Entre-temps, un manuscrit incomplet, de la main de Bax, a été mis en vente chez Sotheby's, et acheté par Oliver Neighbour qui l'a déposé, à titre de prêt, à la British Library. Plus récemment, une partition réalisée par un copiste, contenant une sélection de mouvements, a été retrouvée dans une benne à ordures à Brighton, et s'est avérée être une autre "suite" extraite de l'œuvre de Bax par le chef d'orchestre Stanford Robinson; elle comporte des passages qui sans cela auraient été perdus, et est désormais elle aussi conservée à la British Library. Lorsque Chandos a annoncé son intention de réaliser le présent enregistrement, la Fondation Bax (Bax Trust), sachant qu'il était désormais possible de réunir toute la musique d'*Oliver Twist*, a confié à Graham Parlett le soin d'étudier toutes les sources disponibles et de les rassembler en une partition intégrale. Pour ce faire, Graham Parlett a aussi disposé d'un matériel d'orchestre incomplet utilisé pour l'enregistrement de la bande-son originale, auquel il a emprunté quelques mesures, bien qu'elles ne figurent pas dans les grandes

partitions subsistantes. Inévitablement, comme souvent dans le cas de musiques de film, deux passages ont aussi dû être reconstitués à partir de la bande sonore et de l'enregistrement en 78 tours.

© 2003 Lewis Foreman

Traduction de l'anglais: Josée Bégau

Graham Parlett, qui a préparé la partition utilisée pour le présent enregistrement, décrit la musique et les sources utilisées, et les replace dans le film.

Le présent enregistrement propose l'intégralité de la musique de Bax pour *Oliver Twist*, y compris plusieurs passages coupés ou abandonnés avant la mise au point de la bande sonore définitive, dont certains n'ont presque certainement jamais été joués auparavant. Quelques mesures présentes sur la bande-son ont été omises, mais il s'agit de modifications de dernière minute, probablement apportées lors des séances d'enregistrement de mai 1948, et la version originale de Bax a chaque fois été rétablie. Ont également été omises les diverses musiques directes (arrangements de musiques de rue et de chansons à boire), qui sont l'œuvre de Fred Lewis et de Guy Warrack. À une petite exception près (la partie centrale de "Oliver s'amuse"), la musique est présentée dans l'ordre où elle apparaît ou était censée

apparaître dans le film. Toute la musique survit sous forme écrite, soit de la main de Bax, soit de la main de copistes, à l'exception de deux passages qui ont dû être reconstitués à partir de la bande-son et des 78 tours, à savoir les sections initiales de "Vol à la tire" et de "Oliver chez Mr. Brownlow". Plusieurs pages contiennent des fragments séparés par des dialogues sur la bande-son, mais juxtaposés ici pour former des mouvements continus; dans un petit nombre de cas, la musique a dû être transposée d'un demi-ton vers le grave ou vers l'aigu.

1 Prélude. La musique du générique de début introduit les deux principales idées mélodiques utilisées dans le film. La première, aux trompettes, est associée au médaillon contenant le portrait de la mère d'Oliver, seul indice qui permette d'identifier l'enfant; puis vient le thème d'Oliver lui-même, dans l'aigu des cordes.

2 La tempête. Déchirée par les douleurs de l'enfement, une jeune femme progresse péniblement le long d'une route de campagne désolée, sous un ciel menaçant. La tempête éclate et elle cherche refuge dans un hospice sinistre. La bande sonore n'utilise que des bruits naturels, à l'exception de quelques harmoniques de cordes lorsque des buissons d'épines se détachent sur le ciel. Mais Bax avait au départ écrit deux longs fragments pour cette scène, ici reliés entre eux pour

former un seul mouvement. (Le deuxième inclut un passage ébauché l'année précédente pour un projet, abandonné, de spectacle historique sur saint Georges.)

3 La naissance d'Oliver. Après le décès de la jeune femme, survenu peu de temps après l'accouchement, on ouvre les volets et le soleil illumine cette pièce misérable. Le "thème du médaillon" (trompettes) accompagne le gros plan sur le pendentif autour de son cou. Mrs Thingummy, la vieille sorcière qui l'a soignée, vole le bijou, puis on la voit traverser l'hospice en emportant Oliver nouveau-né. Sur la bande sonore, la musique est en partie remplacée par des extraits d'un fragment ultérieur.

4 Fabrication d'étope. Neuf ans ont passé. Oliver est en train d'astiquer le sol lorsqu'il est péremptoirement convoqué devant le comité de direction de l'hospice. Une marche lugubre accompagne une file de jeunes pensionnaires avançant péniblement dans la neige, à six heures du matin, pour aller fabriquer de l'étope (c'est-à-dire démêler et séparer les fibres de vieilles cordes, l'étope étant utilisée pour calfater les navires).

5 & 6 La part supplémentaire et Marche de Mr Bumble. Oliver ose demander une part supplémentaire de gruau. La musique se fait l'écho des cris indignés des directeurs: "Quoi? Quoi? Quoi? Il ose en redemander?" On convoque Mr Bumble, le bedeau de la

paroisse, qui emmène Oliver chez Mr Sowerberry, entrepreneur de pompes funèbres. Le passage original (pour bois graves) n'est pas utilisé sur la bande-son, et est remplacé par la petite marche pompeuse de Mr Bumble. Ici, les deux passages sont joués intégralement.

7 On envoie Oliver coucher parmi les cercueils. Le lit d'Oliver est dressé sous le comptoir de la boutique de l'entrepreneur de pompes funèbres, et le jeune garçon est terrifié par tous les cercueils qui l'entourent. L'atmosphère sinistre – cordes jouant *sul ponticello*, cuivres avec sourdine menaçants, et xylophone squelettique – est dissipée par le pépiement des fanfares des bois lorsqu'Oliver finit par souffler sa bougie.

8 & 9 Olivier en pleureur professionnel et Mort de Mrs Thingummy. Cette séquence s'ouvre sur une musique énergique dépeignant Noah Claypole, compagnon d'apprentissage d'Oliver, occupé à astiquer le sol de la boutique, quoique dans le montage final du film cet épisode ait été placé après la scène suivante, sans la musique. (Sur la bande-son, deux flûtes, sans accompagnement, jouent ici deux mesures du "thèmes du médaillon", mais elles ne sont pas de la main de Bax dans la partition et ont été omises dans notre enregistrement.) On assiste ensuite au convoi funèbre d'un enfant, Oliver y faisant office de pleureur professionnel. Une

version mélancolique du "thème du médaillon" au cor anglais annonce l'arrivée de la vieille Mrs Thingummy, à la recherche d'Oliver, chez l'entrepreneur des pompes funèbres. Elle conduit à la scène suivante, montrant Mrs Thingummy sur son lit de mort, et la même musique est ensuite réutilisée dans le film en guise de flash-back.

10 La bagarre. Noah Claypole, odieuse petite brute, accable Oliver de sarcasmes et de méchancetés à propos de sa mère. Poussé à bout, Oliver se jette sur lui avec violence.

11 & 12 Insomnie d'Oliver et fuite vers Londres. Battu par Mr Sowerberry, en disgrâce, Oliver est envoyé au lit. Ne pouvant trouver le sommeil, il empaquette ses rares possessions dans un mouchoir et s'enfuit à l'aube, bien décidé à parcourir à pied les cent dix kilomètres qui le séparent de Londres. Le second fragment entendu ici est omis sur la bande-son.

13 Rencontre d'Oliver et du Rusé Fripon. Le Rusé Fripon (The Artful Dodger), chef de la bande de jeunes pickpockets de Fagin, sympathise avec Oliver. Ils s'acheminent vers le repaire de Fagin et, tandis qu'ils traversent Londres et grimpent les escaliers de bâtiments vétustes, la musique s'anime de plus en plus. Une péroration grandiose, pour grand orchestre, accompagne la traversée d'une passerelle entre les toits, avec la cathédrale

Saint-Paul à l'arrière-plan, image étroitement inspirée d'une gravure de Gustave Doré.

14 Facéties de Fagin. Dans cette scène hilarante, Fagin se fait passer pour un vieux monsieur distingué que les membres de sa bande essaient de voler. Le Rusé Fripon finit par lui vider complètement les poches, et Oliver rit jusqu'aux larmes.

15 - 17 Vol à la tire et Poursuite. Fagin donne à Oliver sa première leçon de pickpocket, accompagné par un timide écho des facéties musicales de la veille. Sans s'en douter, Oliver part ensuite pour une tournée de vol à la tire avec Charley Bates et le Rusé Fripon, mais ce dernier est surpris en train de voler Mr Brownlow et les trois garçons sont obligés de prendre leurs jambes à leur cou. La poursuite, ponctuée de "Au voleur!", s'achève pour Oliver, qui perd connaissance, par un coup de poing brutal porté par un vaurien solidement charpenté; filmé en gros plan, le poing semble venir droit sur la caméra, et l'écran devient noir.

18 & 19 Évanouissement d'Oliver au tribunal, et Panique comique. À demi conscient, Oliver comparait devant le magistrat et ne tarde pas à s'évanouir (basson et clarinette défaillants, *glissando* de violoncelle). Nancy, maîtresse de Bill Sikes, voit Mr Brownlow quitter le tribunal en emmenant Oliver avec lui, et le rapporte à Fagin et à sa bande. Terrifiés à l'idée qu'Oliver livre

Still from *Malta, GC*

l'adresse de leur repaire, ils paniquent et s'enfuient, accompagnés par une version tumultueuse d'un air issu des "Facéties de Fagin".

[20] **Oliver chez Mr Brownlow.** Cette séquence d'épisodes musicaux décrit la nouvelle existence d'Oliver chez Mr Brownlow, où il est choyé par la gouvernante, Mrs Bedwin. Elle comporte des solos de clarinette, de piano, de violon et de violoncelle, et le matériau thématique consiste essentiellement en variations sur le "thème d'Oliver".

[21] **Oliver s'amuse.** Deux courtes sections sont ici combinées pour former un scherzo miniature de forme ABA. La première, précédée du "thème du médaillon" aux cuivres avec sourdine, dépeint Oliver faisant de la balançoire dans le jardin de Mr Brownlow; la seconde le montre en train de jouer avec un morceau de bois (scène coupée dans le film); puis la première est répétée. Le "thème d'Oliver" apparaît de manière fugitive et subtile dans certaines des figurations staccato des bois.

[22] & [23] **Le Portrait et Enlèvement d'Oliver.** Cette séquence s'ouvre sur Oliver contemplant un portrait de la fille défunte de Mr Brownlow, sans réaliser qu'il s'agit de sa propre mère. Puis, sur un air de marche enlevé en ut majeur (omis de la bande sonore), Oliver part faire une course pour Mr Brownlow. Mais il est aperçu dans la rue par Bill Sikes et Nancy, qui prétend qu'Oliver est son jeune

frère délinquant. Il s'empare de lui et l'emmène de force (autre passage musical non utilisé dans le film).

[24] & [25] **Chagrin de Mr Brownlow et Réaction hystérique de Nancy.** Cette séquence est encadrée par deux sections dépeignant le désespoir de Mr Brownlow et de Mrs Bedwin. La première se termine par quelques mesures de piano solo rappelant mélancoliquement les temps heureux. Entre-temps, Oliver, terrifié, est ramené chez Fagin, accompagné par une version mouvementée du "thème d'Oliver" au piano, superposée à la musique de sa première rencontre avec le Rusé Fripon. Nancy, prise de remords, attaque Fagin de manière hystérique avant de s'effondrer, évanouie (brusque *diminuendo*, coup de gong feutré). La scène suivante montre Mr Brownlow contemplant son échiquier d'un air sombre.

[26] **Nancy s'enfuit sous la pluie pour aller rejoindre Mr Brownlow.** Par une nuit lugubre et pluvieuse, Bill Sikes emmène Oliver avec lui pour un cambriolage; dès qu'ils sont partis, Nancy sort subrepticement de la maison pour aller à son rendez-vous avec Mr Brownlow, sur le pont de Londres. Mais elle est surprise par le Rusé Fripon, qui rapporte leur conversation à Fagin. Sur la bande sonore, la conclusion originale de cette épisode, pour cuivres, est remplacée par une autre plus courte faite d'accords de flûte et d'un solo de

cor anglais. Ici, nous entendons les deux versions.

^[27] **Aube après le meurtre et rêverie de Bill Sikes.** Fagin apprend la trahison de Nancy à Bill Sikes, et dans une scène sinistre, sans musique, Sikes la tue à coups de gourdin. L'aube se lève au son d'une mélodie sereine aux cors, dérivée d'une pièce orchestrale de Bax, *In Memoriam*, écrite trente-deux auparavant à la mémoire du nationaliste irlandais Patrick Pearse. Le corps de Nancy gît toujours à terre, et Bill Sikes, dans un songe à demi éveillé, est assailli par un montage de voix et d'images fantomatiques (cordes *tremolando*).

^[28] **Recherché pour meurtre.** Cette section musicale est omise de la bande-son à l'exception des fanfares finales, qui accompagnent l'affichage des placards annonçant une récompense pour la capture de Sikes. Le point culminant du film – l'arrestation de Fagin et de sa bande par la police, et le plongeon fatal de Sikes depuis les toits – se déroule sans musique.

^[29] **Finale** (conclusion triomphale). La nouvelle qu'Oliver est sauvé est accueillie par une transformation jubilatoire, en majeur, des fanfares de "Recherché pour meurtre", débouchant directement sur la brève scène finale et le générique de fin. Oliver retrouve Mrs Bedwin et Mr Brownlow (qui s'avère être son grand-père), et la musique est une version

développée de la mélodie entendue pendant l'"Aube après le meurtre". Sur la bande sonore, la musique du film se termine par un énoncé triomphal de ce passage et du "thème du médaillon".

^[30] **Finale alternatif** (conclusion paisible). Bax avait à l'origine opté pour une conclusion paisible, et c'est elle qui figure dans la suite compilée par Muir Mathieson après consultation du compositeur.

© 2003 Graham Parlett

Traduction de l'anglais: Josée Bégau

Reconnu partout comme l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le **BBC Philharmonic** 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 et ses enregistrements pour la BBC Radio 3. L'ensemble s'est forgé une réputation internationale pour l'excellence de ses interprétations passionnées dans un vaste répertoire. En septembre 2002 Gianandrea Noseda succéda à Yan Pascal Tortelier (chef principal depuis 1991) lorsque ce dernier fut nommé chef lauréat. Vassili Sinaïski est chef principal invité et Sir Edward Downes (chef principal de 1980 à 1991) en est le chef honoraire. Le BBC Philharmonic s'est produit sous la direction de nombreux chefs distingués

et, par suite de sa politique d'introduire dans ses programmes des œuvres nouveaux et innovateurs, plusieurs des grands compositeurs du monde ont également dirigé l'orchestre. En 1991, Sir Peter Maxwell Davies devint le premier compositeur/chef du BBC Philharmonic; James MacMillan lui succéda au poste en 2000.

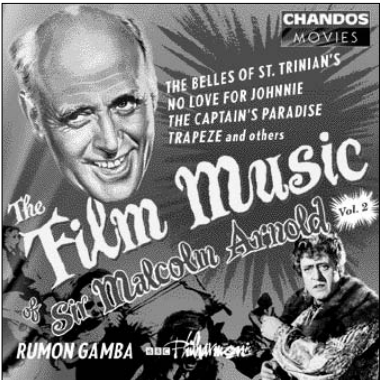
Rumon Gamba fit ses études à l'Université de Durham en Angleterre puis avec Colin Metters, Sir Colin Davis et George Hurst à la Royal Academy of Music à Londres, où il fut le premier étudiant à recevoir un diplôme de direction (le DipRAM). Lauréat en 1998 du BBC Young Musicians Conductors Workshop financé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

Also available

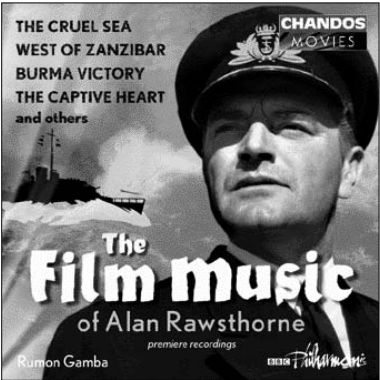

The Film Music of William Alwyn,
Volume 2
CHAN 9959

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

Also available

The Film Music of
Alan Rawsthorne
CHAN 9749

The Film Music of
Sir Richard Rodney Bennett
CHAN 9867

Also available

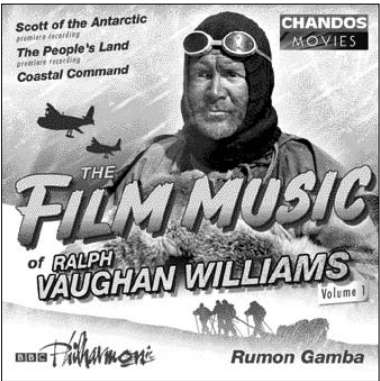

The Film Music of
Sir Arthur Bliss
CHAN 9896

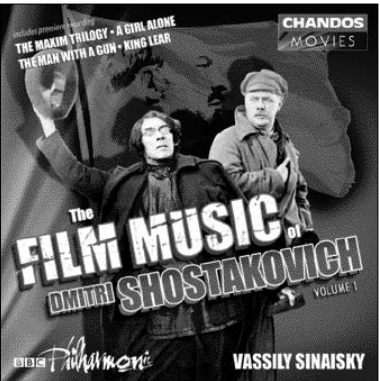

The Film Music of
Georges Auric
CHAN 9774

Also available

The Film Music of Vaughan Williams,
Volume 1
CHAN 10007

The Film Music of Dmitri Shostakovich,
Volume 1
CHAN 10023

Also available

The Film Music of
Richard Addinsell
CHAN 10046

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'.

Thanks to the Sir Arnold Bax Trust for their support in establishing the edition of *Oliver Twist* prepared by Graham Parlett for this recording.

Executive producer Brian Pidgeon

Recording producer Mike George

Sound engineer Stephen Rinker

Editor Jonathan Cooper

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 24 & 25 September 2002

Front cover Stills from *Oliver Twist* © Carlton International

Back cover Photograph of Rumon Gamba by Sasha Gusov

Design Sean Coleman

Booklet typeset by Dave Partridge

Copyright Warner Chappell & Co

© 2003 Chandos Records Ltd

© 2003 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

THE FILM MUSIC OF SIR ARNOLD BAX - BBC Phil./Gamba

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10126

Printed in the EU		MCPS	
LC 7038	DDD	TT 73:06	
Recorded in 24-bit/96 kHz			

THE FILM MUSIC OF SIR ARNOLD BAX (1883–1953)

premiere recording in this version

1 - 30 Oliver Twist 60:20

Complete original score for the film by David Lean,
prepared by Graham Parlett
Paul Janes piano

Malta, GC 12:33

Part 2

31 Gay March 1:24

32 Quiet Interlude 1:46

33 Work and Play 3:52

34 March 5:30

TT 73:06

BBC Philharmonic

Yuri Torchinsky leader

Rumon Gamba

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

CHANDOS
CHAN 10126

THE FILM MUSIC OF SIR ARNOLD BAX - BBC Phil./Gamba

CHANDOS
CHAN 10126