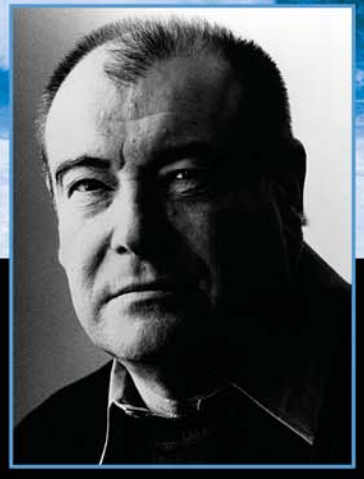
CHAN 10155 Front.qxd 20/4/07 11:04 am Page 1

CHAN X10155

CHANDOS
CLASSICS



VERNON HANDLEY

BAX

ORCHESTRAL WORKS

Mediterranean • Spring Fire • Symphonic Scherzo • Northern Ballads Nos 2 & 3

Royal Philharmonic Orchestra • London Philharmonic Orchestra
Vernon Handley • Bryden Thomson

VOL 2

CHAN 10155 BOOK.qxd 20/4/07 11:06 am Page 2

Royal Academy of Music/Lebrecht

Sir Arnold Bax

Sir Arnold Bax (1883–1953)

Orchestral Works, Volume 2

		Spring Fire*	**30:32**
		Symphony	
1	I	In the Forest before Dawn	3:25
2	II	Daybreak and Sunrise	3:41
3	III	Full Day	7:24
4	IV	Woodland Love (Romance)	8:19
5	V	Maenads	7:43
6		**Northern Ballad No. 2***	**16:04**
7		**Northern Ballad No. 3†** **(Prelude for a Solemn Occasion)**	**8:36**
8		**Mediterranean†**	**3:54**
9		**Symphonic Scherzo***	**7:30**
			TT 67:11

Royal Philharmonic Orchestra*
Vernon Handley*

London Philharmonic Orchestra†
Bryden Thomson†

CHAN 10155 BOOK.qxd 20/4/07 11:06 am Page 4

Bax: Orchestral Works, Volume 2

The British composer Sir Arnold Bax came to maturity at the time Richard Strauss, Debussy and Sibelius were first appreciated by London audiences. Although Bax was enchanted by these composers, their influence was soon absorbed into a highly personal musical language which he developed during the decade before the First World War. Immediately after that conflict, Bax, whose reputation largely rests on his orchestral music, was launched into British musical life with a succession of colourful and evocative scores, yet many of the vivid orchestral works which he wrote during his development have remained unheard for years – indeed, Bax never heard *Spring Fire*! Now that we know these earlier orchestral scores, we can appreciate that the high point of his creativity started much earlier than any previous commentators (including the composer himself) have given him credit for.

Spring Fire

At the climax of his early maturity Bax's development was stimulated by a then fashionable paganism under the all-pervading influence of Diaghilev's Ballets Russes and his composers. In this mood Bax became particularly keen on certain poems by Swinburne, writing the tone-poem *Nympholept* to evoke a 'perilous pagan enchantment haunting the midsummer forest'. The evocative first chorus in Swinburne's poem *Atalanta in Calydon*, then only recently set chorally by Bantock, stimulated Bax's imagination and he conceived *Spring Fire*, which was written during 1913. It was probably his most unlucky score. The first performance at the 1914 Norwich Festival was cancelled on the outbreak of the First World War. In 1916 it was announced for inclusion in a Royal Philharmonic Society concert to be conducted by Sir Thomas Beecham, but at the last minute it was cancelled owing to its difficulty. In 1919 Bax's friend Balfour Gardiner again had it on a list of works to be performed that year but was unable to bring it off. It remained unperformed for the remainder of Bax's life, and in 1964 the present writer was loaned what was believed to be the only manuscript score, which he returned to Chappell & Co the night before their catastrophic fire in which it was destroyed. Later another score was discovered, but for several years the work was believed lost and irretrievable.

Bax regarded *Spring Fire* 'as a kind of freely-worked symphony'. The surviving manuscript score numbers the movements I to V, though in the fair copy score destroyed in 1964 Bax had run the first two together and numbered them I to IV.

The first section is headed 'In the Forest before Dawn'. In this section, Bax wished 'to suggest the uncertain and pensive hour immediately before daybreak in the woodlands. It has been raining. The branches drip softly, and a damp delicate fragrance rises from the earth.' The second section, 'Daybreak and Sunrise', follows without a break. Bax continued: 'The rippling and dripping sounds cease suddenly, and there is a strange hush. Then – very remotely – wind instruments begin to sound short, capricious figures, as though the beautiful and quaint denizens of antique woods were awakening from their winter sleep, and were still calling to one another through the brakes and long distances of rainy leaves.

'The light spreads rapidly, and soon the whole forest is astir. The nymphs stretch their languid arms in the copses, and fauns and satyrs, and bizarre half-human shapes, skip with mad antics down the deep glades. The sun rises on a glittering and dazzling earth.'

The crescendo that ends the first two parts leads straight into the *Allegro vivace* of the third, 'Full Day'. For the first time a specific quotation from Swinburne heads the score:

> Come with bows bent and emptying of quivers,
> Maiden Most Perfect, lady of light,
> With a noise of wind and many rivers,
> With a clamour of waters, and with might.

Part Four, 'Woodland Love', now follows and is called *Romance* by the composer. The music is marked *Molto moderato* (*half the time of the preceding*).

> For winter rains and ruins are over.
> And all the season of snows and sins,
> The days dividing lover and lover,
> The light that loses, the night that wins.
>
> And time remembered is grief forgotten,
> And frosts are slain and flowers begotten
> And in green underwood and cover
> Blossom by blossom the Spring begins.

When Bax was young, this was one of his favourite moods: the music opens with a melody marked *Romantic and Glowing*, then the marking *drowsily* appears and it thus continues with solos for clarinet and oboe before harps and piano fill out the texture. The movement ends with a characteristic Baxian sound: woodwind, and then trumpets and horns, weave a gentle fabric of orchestral colour over low string chords and rippling harp arpeggios, and the music 'finally almost dies away in some strange harmony as though the forest-lovers had become drugged with their own ecstatic dream'.

Bax calls the fifth movement 'Maenads'. The lovers are rudely awakened, their self-absorption 'suddenly dissipated by the approach of a turbulent rout of satyrs and maenads'.

And Pan by noon and Bacchus by night,
Fleeter of foot than the fleet-foot kid
Follows with laughing and fills with delight
The maenad and the bassarid.

'The dryads, maenads, and bassarids fly dancing and screaming through the woods, pursued relentlessly by Bacchus and Pan and their hordes of goat-footed and ivy-crowned revellers. Gradually elements from earlier parts of the composition become mingled into the thematic weft of this musical daphnephoria. It is as though the whole of nature participated in the careless and restless riot of youth and sunlight.'

Northern Ballads Nos 2 & 3

Possibly the most problematic among Bax's short orchestral pieces is an unexpectedly atmospheric and expansive score headed *Prelude for a Solemn Occasion*, the full score dated February 1933. Quite what the solemn occasion might have been is not clear, but it is evident from the opening pages that the title is altogether inappropriate for the music. Presumably Bax thought so too, because not only was it never played but it was not listed in the Bax article in the fifth edition of Grove's Dictionary, which Bax approved shortly before his death.

Some light was thrown on the problem when it was realised that a manuscript headed just 'III' is the short score of the work, and is related to another headed 'I', the latter orchestrated as *Northern Ballad No. 1*. 'III' is dated 27 October 1927, and it is interesting to note that Grove V lists a *Northern Ballad* dated 1932–33, conceivably the mysterious 'III'. Undoubtedly this score was first intended as the third of a set of three ballads, and is much better described thus, one is inclined to feel, than by the curious title with which Bax headed his manuscript. The work was first performed in a cycle of the three ballads in a BBC Bax Centenary Concert.

We do not have a short score of Bax's *Northern Ballad No. 2* so we cannot date when it was first sketched, though the full score is dated January 1934. In these *Ballads*, written in less exotic orchestral sound than the works above, we find Bax responding to the influence of Sibelius, a fascination which informs the changes in Bax's style found after about 1930. Bax, who had earlier reflected his love of things Irish in many works, now looked further north for his imagery. This second *Northern Ballad* is arguably the most successful of a group of late works (comprising the three ballads and the tone poems *The Tale the Pine-Trees Knew* and *A Legend*), yet it was only once played in Bax's lifetime – in 1946 – and it owed its revival (as did the première of *Spring Fire*) to a semi-professional orchestra, the Kensington Symphony Orchestra conducted by Leslie Head.

Mediterranean

As well as his familiar extended tone poems, such as *Tintagel* and *The Garden of Fand*, Bax was also the master of shorter evocative scores, musical picture postcards written for piano, two pianos or for orchestra. Of these, one of the most delightful is *Mediterranean*, written as a piano miniature in 1920 and specially orchestrated for the concert of Bax's music that his publisher Murdoch & Murdoch promoted at Queen's Hall in November 1922, when it was conducted by his friend Eugene Goossens. The orchestral score is dedicated to Gustav Holst, and this gives us the clue that the atmosphere Bax had in mind was Spanish, more particularly the island of Majorca, where Bax and Holst, with Arnold's brother Clifford and the composer Balfour Gardiner, had holidayed together in 1913.

Symphonic Scherzo

A number of Bax's orchestral works were first written for the piano, and his previously unknown Symphonic Scherzo for orchestra is all that survives of a Piano Sonata in F dating from October 1913, and thus immediately following *Spring Fire*. It was orchestrated in 1917 and performed at a Promenade Concert in London in 1919. The version recorded here is a revision made in 1933 which remained unplayed until this recording in 1986.

© Lewis Foreman

The **Royal Philharmonic Orchestra** was founded in 1946 by Sir Thomas Beecham, who remained closely associated with the Orchestra until his death in 1961. The RPO has since been under the direction of a number of distinguished maestros including Rudolf Kempe, Antal Dorati, André Previn, Vladimir Ashkenazy and, since 1996, Daniele Gatti. Its varied repertoire includes works by contemporary composers, music performed at popular outdoor summer concerts, and opera. The RPO has long enjoyed collaborations with many of the great film composers including Maurice Jarre and Elmer Bernstein. Based in London, the Orchestra undertakes a comprehensive international as well as UK touring schedule and is currently Resident at Northampton Theatres and Orchestra in Association at Fairfield in Croydon. The RPO has a vibrant community and education programme which takes musicians into many varied settings including projects with young homeless people, youth clubs, the probation service, schools and family events.

The **London Philharmonic Orchestra** has a long-established reputation for its versatility

and artistic excellence. These are evident from its performances in the concert hall and opera house, its many award-winning recordings, its trail-blazing international tours and its pioneering education work. Kurt Masur has been the Orchestra's Principal Conductor since September 2000. Previous holders of this position, since its foundation in 1932 by Sir Thomas Beecham, have included Sir Adrian Boult, Sir John Pritchard, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt and Franz Welser-Möst. Since 1992 the London Philharmonic Orchestra has been Resident Symphony Orchestra at the Royal Festival Hall. It has also been Resident Symphony Orchestra at Glyndebourne Festival Opera for the past thirty-eight years.

For forty years **Vernon Handley's** career has been unique amongst front rank conductors in that he has unashamedly championed British repertoire and has probably recorded, performed and broadcast more British music than any other conductor. He has twice been the outright winner of the *Gramophone* Record of the Year award. In 1983, in recognition of his long relationship with the London Philharmonic Orchestra, he was made Associate Conductor. As Chief Guest Conductor he has worked with the BBC Scottish Symphony Orchestra, the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, the Melbourne Symphony Orchestra and the BBC Concert Orchestra. Other appointments include Chief Conductor of the Malmö Symphony Orchestra and the West Australian Symphony Orchestra, and Chief Conductor and Artistic Director of the Ulster Orchestra. Vernon Handley is currently Conductor Emeritus of the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra and Associate Conductor of the Royal Philharmonic Orchestra. He was created Honorary Fellow of the Royal Philharmonic Society and of Balliol College, Oxford, in 1990 and 1999 respectively.

Born in Scotland, **Bryden Thomson** studied at the Royal Scottish Academy of Music and Drama and in Europe with Hans Schmidt-Isserstedt and Igor Markevitch. He worked with the BBC Scottish Symphony Orchestra as assistant to Ian Whyte after whose death he undertook some 250 engagements in two years. He was Principal Conductor of the BBC Northern Symphony Orchestra from 1968 to 1973, Principal Conductor and Musical Director of the Ulster Orchestra from 1977 to 1985 and undertook guest conducting engagements with orchestras such as the Philharmonia, Royal Philharmonic, London Philharmonic, Scottish National, and Scottish Chamber Orchestras. His work in the operatic field included posts with Norwegian Opera and Scottish Opera. Bryden Thomson died in 1991.

Bax: Orchesterwerken, Band 2

Der britische Komponist Sir Arnold Bax kam zu einer Zeit zur Reife, als das Londoner Publikum gerade seine Vorliebe für Richard Strauss, Debussy und Sibelius zu entdecken begann. Obwohl Bax von diesen Komponisten bezaubert war, absorbierte er ihren Einfluß innerhalb von kurzer Zeit in seine eigene, überaus individuelle Tonsprache, welche er in dem Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg entwickelte. Bax ist vor allem für seine Orchestermusik bekannt, und schon bald nach dem Krieg feierte er sein Debut im britischen Musikleben mit einer Reihe von vielseitigen und phantasievollen Kompositionen; viele der temperamentvollen Orchesterwerke, die er in dieser Entwicklungsphase schrieb, wurden viele Jahre lang nicht aufgeführt – tatsächlich hat Bax selbst seine Komposition *Spring Fire* (*Frühlingsfeuer*) nie gehört! Nun da uns diese frühen Orchesterwerke zugänglich sind, können wir feststellen, daß er seine volle kreative Kraft bereits sehr viel früher entfaltete, als seine Kritiker (darunter auch er selbst) ihm bisher zugestanden haben.

Spring Fire

Auf dem Höhepunkt seiner ersten Reifephase erfuhr Bax wesentliche Anregungen durch das seinerzeit verbreitete Interesse an heidnischen Bräuchen, das unter dem allgegenwärtigen Einfluß von Diaghilevs *Ballets Russes* und dessen Komponisten entstanden war. In dieser Stimmung interessierte Bax sich besonders für gewisse Gedichte von Swinburne, und er schrieb die Tondichtung *Nympholept* um einen "gefährlichen heidnischen Zauber" heraufzubeschwören "der im Mittsommerwald spukt". Der suggestive erste Chor aus Swinburnes Gedicht *Atalanta in Calydon*, den Bantock kurz zuvor chorisch gesetzt hatte, regte auch Bax' Phantasie an, und im Laufe des Jahres 1913 schrieb er *Spring Fire*. Mit dieser Komposition hatte er sehr viel Pech. 1914 wurde die Erstaufführung im Rahmen des Norwich Festivals abgesagt, da der Erste Weltkrieg ausbrach. 1916 sollte das Werk in einem Konzert der Royal Philharmonic Society unter der Leitung von Sir Thomas Beecham gespielt werden, wurde aber im letzten Moment abgesetzt, da es zu schwierig war. 1919 setzte Bax' Freund Balfour Gardiner es auf eine Liste von Werken, die in diesem Jahr gespielt werden sollten, doch auch diesmal kam es nicht zu einer Aufführung. Während Bax' verbleibender Lebenszeit blieb das Stück unaufgeführt, und 1964 schließlich lieh sich

der Verfasser dieser Aufzeichnungen die vermeintlich einzige handschriftliche Partitur des Werks aus und gab sie an ausgerechnet am Vorabend eines katastrophalen Brandes an Chappell & Co zurück, in dem sie zerstört wurde. Später entdeckte man noch eine weitere Partitur, aber einige Jahre lang mußte man davon ausgehen, daß das Werk unwiederbringlich verloren war.

Bax hielt *Spring Fire* für "eine Art frei gearbeiteter Sinfonie". In der erhaltenen handschriftlichen Partitur tragen die Sätze die Numerierung I bis V, in der 1964 zerstörten Reinschrift hatte Bax die beiden ersten Sätze zusammengefaßt, woraus sich die Numerierung I bis IV ergab.

Der erste Abschnitt trägt den Titel "In the Forest before Dawn". Bax wollte "jene unbestimmte und tiefsinnige Stunde im Wald unmittelbar vor Tagesanbruch andeuten. Es hat geregnet. Es tropft leise von den Ästen und ein feuchter zarter Duft steigt von der Erde auf." Der zweite Abschnitt, "Daybreak and Sunrise", schließt sich ohne Unterbrechung an. Bax schreibt weiter: "Plötzlich verstummen die rieselnden und tropfenden Geräusche und es herrscht eine seltsame Stille. Dann setzen ganz in der Ferne Blasinstrumente mit kurzen kapriziösen Figuren ein, als erwachten die schönen, wunderlichen Bewohner der alten Wälder von ihrem Winterschlaf und riefen einander immer noch über die weiten Entfernungen von Dickicht und verregnetem Blattwerk zu.

Das Licht breitet sich schnell aus und schon bald ist der ganze Wald erwacht. Die Nymphen recken im Gebüsch ihre trägen Arme. Faune und Satyrn und bizarre halbmenschliche Gestalten springen mit grotesken Kapriolen tiefe Waldschneisen hinab. Die Sonne geht über einer blinkenden und blitzenden Erde auf."

Das Crescendo, mit dem die beiden ersten Teile enden, leitet unmittelbar zum *Allegro vivace* des dritten Teils mit dem Titel "Full Day" über. Hier steht ersten Mal ein direktes Zitat von Swinburne oben auf der Partitur:

> Komm mit geneigtem Bogen und leerem Köcher,
> Du Vollkommene Jungfrau, Herrin des Lichts,
> Mit dem Klang des Windes und vieler Flüsse,
> Mit Tosen der Wasser, und mit Macht.

Nun folgt der vierte Teil, "Woodland Love", den der Komponist als *Romance* bezeichnet. Die Musik trägt die Anweisung *Molto moderato* (*halb so schnell wie das Vorhergehende*).

> Denn Winterregen und Verheerungen sind nun vorüber.
> Und die Jahreszeit von Schnee und Sünde,
> Die Tage, die Geliebte von Liebendem trennen,
> Das Licht, das verliert, die Nacht, die gewinnt.
>
> Und erinnerte Zeit ist vergessenes Leid,
> Frost wird erschlagen, Blumen gezeugt,
> Und in grünem Buschwerk und Dickicht
> Blüte um Blüte der Frühling beginnt.

Dies ist eine der Lieblingsstimmungen des jungen Bax, und die Musik beginnt mit einer Melodie, die die Anweisung *Romantic and Glowing* (romantisch und leuchtend) trägt. Bald erscheint die Anweisung *drowsily* (schlaftrunken), und in dieser Stimmung geht es weiter mit Soli in Klarinette und Oboe, bevor Harfen und Klavier das musikalische Gefüge vervollständigen. Der Satz endet mit einem typisch Baxschen Klang: Holzbläser und bald darauf auch Trompeten und Hörner wirken ein zartes Gewebe orchestraler Farben über tiefen Streicherakkorden und plätschernden Harfenarpeggios, bis die Musik "schließlich in seltsamen Harmonien fast verklingt, als hätten sich die Wesen des Waldes an ihrem eigenen ekstatischen Traum berauscht."

Dem fünften Satz gab Bax den Titel "Maenads" (Mänaden). Die Liebenden werden unsanft geweckt, ihre Selbstvergessenheit "jäh durch das Nahen einer ungestümen Horde von Satyrn und Mänaden gestört".

> Und Pan bei Tag und Bacchus bei Nacht,
> Flinkeren Fußes als das flinkfüßige Böcklein
> Folgt mit Gelächter und füllt mit Entzücken
> Mänaden und Bassariden.

"Die Dryaden, die Mänaden und Bassariden fliehen tanzend und kreischend durch den Wald, unbarmherzig von Bacchus und Pan und ihren Horden von bockfüßigen und efeubekränzten Zechern verfolgt. Nach und nach mischen sich Elemente aus früheren Teilen der Komposition in das thematische Gewebe dieser musikalischen 'Daphnephorie'. Es ist, als nähme die ganze Natur an der sorglosen und rastlosen Orgie von Jugend und Sonnenlicht teil."

Northern Ballads Nos 2 & 3 (Ballade des Nordens Nr. 2 & 3)

Wohl eines der problematischsten von Bax' kurzen Orchesterstücken ist eine unerwartet stimmungsvolle, überschwengliche Komposition mit dem Titel *Prelude for a Solemn Occasion* (Präludium für einen festlichen Anlaß), deren Partitur das Datum Februar 1933 trägt. Um welche Art von festlichem Anlaß es sich gehandelt haben könnte, ist nicht recht klar, aber schon die ersten Seiten der Partitur zeigen, daß der Titel nicht wirklich zu der Musik paßt. Vermutlich war auch Bax dieser Meinung, denn nicht nur wurde das Stück nie aufgeführt, sondern es ist nicht einmal in dem Bax-Artikel in der fünften Ausgabe des Grove Dictionary erwähnt, dem der Komponist kurz vor seinem Tod seine Zustimmung gab.

Etwas Licht fiel auf dieses Problem, als sich herausstellte, daß ein schlicht mit "III" bezeichnetes Manuskript den Klavierauszug des Werks enthält, es außerdem aber noch eine Fassung "I" gibt, die als *Northern Ballad No. 1* orchestriert wurde. "III" trägt das Datum

27. Oktober 1927, und interessanterweise vermerkt Grove V eine mysteriöse *Northern Ballad* mit dem Datum 1932/33, bei der es sich daher um "III" handeln könnte. Zweifellos war die Komposition ursprünglich als dritte in einer Reihe von drei Balladen vorgesehen, und man spürt gleich, daß sie so auch viel besser beschrieben ist als mit dem eigenwilligen Titel, den Bax auf sein Manuskript setzte. Das Werk wurde zum ersten Mal als Teil eines Zyklus der drei Balladen in einem Jubiläumskonzert der BBC anläßlich von Bax' hundertstem Geburtstag aufgeführt.

Von der *Northern Ballad No. 2* liegt kein Klavierauszug vor, es läßt sich daher nicht ermitteln, wann das Werk zuerst entworfen wurde; die volle Partitur jedenfalls trägt das Datum Januar 1934. In diesen *Balladen*, die einen weniger exotischen Orchesterklang entwickeln als die weiter oben besprochenen Werke, zeigt sich bereits deutlich die Signatur von Sibelius, von dessen Musik Bax fasziniert war und unter dessen Einfluß er nach etwa 1930 seinen Kompositionsstil änderte. Während viele seine früheren Werke vor allem seine Liebe für alles Irische reflektierten, wandte Bax sich nun für seine bildliche Inspiration weiter nach Norden. Die zweite *Northern Ballad* ist wohl die gelungenste Komposition in einer Gruppe von späten Werken (zu der neben den drei Balladen noch die Tondichtungen *The Tale the Pine-Trees Knew* und *A Legend* gehören), trotzdem aber wurde sie zu Bax' Lebzeiten nur ein einziges Mal – 1946 – aufgeführt; ihre Wiederaufführung, wie auch die Premiere von *Spring Fire*, ist einem semiprofessionellen Orchester zu verdanken, dem Kensington Symphony Orchestra unter dem Dirigat von Leslie Head.

Mediterranean

Neben seinen bekannten ausgedehnten Tondichtungen wie zum Beispiel *Tintagel* und *The Garden of Fand* war Bax auch ein Meister kürzerer, phantasievoller Stücke, musikalischer Bildpostkarten für Klavier, zwei Klaviere oder Orchester. Unter diesen eines der reizendsten ist *Mediterranean* (Mittelmeer), das 1920 als Klavierminiatur entstand und eigens für ein Konzert mit Musik von Bax orchestriert wurde, welches sein Herausgeber Murdoch & Murdoch im November 1922 in der Queen's Hall organisierte, wo es von seinem Freund Eugene Goossens dirigiert wurde. Die Orchesterpartitiur ist Gustav Holst gewidmet, und dies bietet einen Hinweis darauf, daß Bax Spanien im Sinn hatte, speziell die Insel Mallorca, wo er und Holst mit seinem Bruder Clifford Bax und dem Komponisten Balfour Gardiner 1913 einen gemeinsamen Urlaub verbracht hatten.

Symphonic Scherzo

Eine Reihe von Bax' Orchesterwerken wurden zunächst für Klavier komponiert, und so war auch sein bisher unbekanntes *Symphonic Scherzo* für Orchester das einzige Überbleibsel einer auf Oktober 1913 datierten und damit unmittelbar nach *Spring Fire* entstandenen Klaviersonate in F-Dur. Das Werk wurde 1917 für Orchester bearbeitet und 1919 während eines der Londoner Promenadenkonzerte aufgeführt. Die hier eingespielte Fassung basiert auf einer Überarbeitung aus dem Jahr 1933, die bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme (1986) noch nicht aufgeführt worden war.

© Lewis Foreman

Übersetzung: Stephanie Wollny

Das **Royal Philharmonic Orchestra** wurde 1946 von Sir Thomas Beecham gegründet, der bis zu seinem Tod 1961 diesem Orchester eng verbunden blieb. Das RPO hat sich seitdem vielen Spitzendirigenten anvertraut, u.a. Rudolf Kempe, Antal Dorati, André Previn und Wladimir Ashkenazy; seit 1996 wird es von Daniele Gatti geleitet. Das RPO berücksichtigt in seinem vielseitigen Repertoire auch besonders die Musik moderner Komponisten, veranstaltet beliebte Freiluftkonzerte und widmet sich der Oper. Seit langem arbeitet es mit vielen berühmten Filmkomponisten, wie Maurice Jarre und Elmer Bernstein, zusammen. Es ist in London ansässig, unternimmt aber auch ausgedehnete in- und ausländische Gastspielreisen und wirkt gegenwärtig als Gastorchester der Bühnen von Northampton und der Fairfield Hall in Croydon. Das RPO unterhält ein dynamisches gemeinnütziges Bildungsprogramm mit zahlreichen bevölkerungsnahen Projekten, die den Kontakt mit jungen Obdachlosen, Jugendclubs, der Bewährungshilfe, Schulen und Familienveranstaltungen ermöglichen.

Das **London Philharmonic Orchestra** ist seit langem als vielseitiges und künstlerisch herausragendes Orchester fest etabliert. Bezeugt wird dies durch Konzert- und Opernaufführungen, vielfach preisgekrönte Schallplattenaufnahmen, bahnbrechende internationale Gastspielreisen und wegbereitende pädagogische Arbeit. Chefdirigent des Orchesters ist seit September 2000 Kurt Masur. Er steht in einer langen Tradition, die seit der Gründung des Orchesters durch Sir Thomas Beecham im Jahre 1932 durch Sir Adrian Boult, Sir John Pritchard, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt und Franz Welser-Möst aufgebaut wurde. Seit 1992 ist das London Philharmonic Orchestra das Gastsinfonieorchester der Royal Festival Hall und bereits seit achtunddreißig Jahren das Gastsinfonieorchester an der Glyndebourne Festival Opera.

Seit vierzig Jahren nimmt **Vernon Handley** eine Ausnahmestellung unter den Spitzendirigenten ein: Er setzt sich

unerschrocken für das britische Repertoire ein und hat dem Publikum durch Schallplatten, Konzerte und Rundfunksendungen wahrscheinlich mehr britische Musik nahe gebracht als irgendein anderer Dirigent. Zweimal erhielt er den *Gramophone*-Preis für die Schallplatte des Jahres. 1983 ernannte ihn das London Philharmonic Orchestra in Anerkennung der langjährigen Zusammenarbeit zum Associate Conductor. Vernon Handley hat als Chefdirigent das BBC Scottish Symphony Orchestra, das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, das Melbourne Symphony Orchestra und das BBC Concert Orchestra geleitet. Darüber hinaus hat er als Chefdirigent des Malmö Symphony Orchestra und des West Australian Symphony Orchestra sowie als Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Ulster Orchestra gewirkt. Vernon Handley ist derzeit Conductor Emeritus des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra und Associate Conductor des Royal Philharmonic Orchestra. Von der Royal Philharmonic Society und dem Balliol College, Oxford, wurde er 1990 bzw. 1999 mit dem Titel Honorary Fellow gewürdigt.

Der gebürtige Schotte **Bryden Thomson** hat an der Royal Scottish Academy of Music and Drama und auf dem europäischen Festland bei Hans Schmidt-Isserstedt und Igor Markewitsch studiert. Als Assistent von Ian Whyte hat er mit dem BBC Scottish Symphony Orchestra gearbeitet und nach dessen Tod in zwei Jahren rund 250 Konzerttermine wahrgenommen. Er war von 1968 bis 1973 Chefdirigent des BBC Northern Symphony Orchestra, Chefdirigent und Musikdirektor des Ulster Orchestra von 1977 bis 1985 und hat als Gast Orchester wie die Philharmonia, das Royal Philharmonic, London Philharmonic, Scottish National und Scottish Chamber Orchestra geleitet. Als Operndirigent war er unter anderem an der Norwegischen Oper und der Scottish Opera tätig. Bryden Thomson ist 1991 verstorben.

Bax: Œuvres pour orchestre, Volume 2

Le compositeur britannique Sir Arnold Bax entra dans l'âge adulte au moment où les mélomanes londoniens commençaient à apprécier Richard Strauss, Debussy et Sibelius. Mais si Bax se laissa captiver par ces compositeurs, leur influence fut rapidement assimilée au langage musical très particulier qu'il allait développer durant les dix années qui précédèrent la Première Guerre mondiale. Dès la fin des hostilités Bax, dont la réputation repose largement sur sa musique pour orchestre, fut projeté sur la scène musicale britannique, grâce à une série de partitions évocatrices, brillamment colorées. Pourtant, plusieurs œuvres orchestrales, pleines de vie, qu'il avait écrites avant cette époque, restèrent ignorées du public pendant des années; il n'eut même jamais l'occasion d'entendre l'exécution de *Spring Fire* (Feu de printemps)! Désormais, nous connaissons ces premières partitions pour orchestre et nous pouvons nous rendre compte du fait que la grande période créatrice de Bax commença beaucoup plus tôt que les commentateurs de l'époque (et le compositeur lui-même) ne le reconnurent.

Spring Fire

À l'apogée de sa maturité précoce, Bax tomba sous l'influence du paganisme, alors très à la mode sous l'emprise des Ballets russes de Diaghilev et de ses compositeurs. Il se prit particulièrement d'enthousiasme pour certains poèmes de Swinburne et dans cet état d'esprit composa le poème symphonique *Nympholept* pour décrire "l'enchantement païen et périlleux qui hante la forêt au milieu de l'été". Le premier chœur évocateur d'*Atalanta in Calydon*, le poème de Swinburne qui venait d'être mis en musique par Granville Bantock, enflamma l'imagination de Bax. Il conçut *Spring Fire*, qu'il écrivit pendant l'année 1913. Or ce fut probablement la plus malchanceuse des partitions de Bax. La première exécution, qui devait avoir lieu au Festival de Norwich en 1914, fut annulée à cause de la déclaration de guerre. En 1916, elle figurait au programme d'un concert de la Royal Philharmonic Society, dirigé par Sir Thomas Beecham, mais au dernier moment l'œuvre fut retirée du programme, en raison de ses difficultés d'exécution. En 1919, Balfour Gardiner, un ami de Bax, l'inscrivit à nouveau sur la liste des œuvres qu'il envisageait de présenter cette année mais, une fois de plus, il ne put lui faire franchir le stade de l'exécution. Elle ne fut jamais jouée du vivant de Bax. En 1964, un exemplaire du manuscrit – que tout laissait croire unique – fut mis à la

disposition de l'auteur du présent article. Il le retourna aux Éditions Chappell & Co la veille au soir de l'incendie catastrophique de leur immeuble, dans lequel, évidemment, brûla le manuscrit en question. Plus tard, un autre exemplaire fut découvert, mais, pendant plusieurs années, on crut que l'œuvre était perdue et impossible à jouer.

Pour Bax, *Spring Fire* était "un genre de symphonie librement construite". La partition existante comporte cinq mouvements (quoique l'exemplaire détruit en 1964 n'en comportât que quatre, Bax ayant regroupé les deux premiers en un seul mouvement).

La première section est intitulée "In the Forest before Dawn" (Dans la forêt avant l'aurore). Ici, Bax cherche à "décrire l'heure incertaine et pensive qui, dans un lieu boisé, précède immédiatement le lever du jour. Après la pluie, les branches s'égouttent doucement et une odeur délicate monte du sol humide." La deuxième section "Daybreak and Sunrise" (Aube et lever du soleil) s'enchaîne sans interruption. Bax explique: "Les bruits de clapotis et de ruissellement légers cessent tout à coup, un calme étrange leur succède. Alors – dans le lointain – les instruments à vent commencent à évoquer de petites formes capricieuses, comme si les habitants des bois antiques, beaux et fantasques, sortaient soudain de leur sommeil hivernal et se réveillaient les uns les autres en s'appelant sur de longues distances, à travers les fourrés et les feuilles couvertes de pluie.

"La lumière se répand rapidement et bientôt toute la forêt s'agite. Dans les taillis les nymphes étirent leurs bras langoureux; plus loin, les faunes, les satyres et des êtres bizarres, à moitié humains, gambadent et cabriolent follement dans la clairière. Le soleil se lève sur une terre scintillante et étincelante."

Le *crescendo* sur lequel s'achèvent les deux premières parties conduit tout droit à l'*Allegro vivace* de la troisième: "Full Day" (Plein jour). Pour la première fois, une citation directe de Swinburne coiffe la partition:

> Elle vient avec ses arcs tendus et vide ses carquois,
> Vierge plus que parfaite, dame de lumière,
> Dans le bruit du vent et des nombreuses rivières,
> Dans la clameur des eaux et de toute sa puissance.

La quatrième partie, "Woodland Love" (Un amour sylvestre), est surnommée *Romance* par le compositeur. La partition indique *Molto moderato* (*deux fois plus lent que le mouvement précédent*).

> Car les pluies et les ruines de l'hiver ne sont plus,
> Et toute la saison des neiges et des péchés,
> Les jours qui séparent les amants,
> La lumière qui s'estompe et la nuit qui gagne.
>
> Et le temps passé est une peine oubliée,
> Et les frimas sont morts et les fleurs renaissent,
> Et dans les verts sous-bois et sous les couverts,
> Bourgeon après bourgeon, le printemps commence.

Cette ambiance est l'une des préférées du jeune Bax. La musique commence sur une mélodie des cordes portant d'abord l'indication *Romantic and Glowing* (Romantique et Chaleureux); peu après, apparaît l'indication *drowsily* (à moitié endormi), et on reste dans le même contexte avec des solos de clarinette et de hautbois, avant que les harpes et le piano ne viennent remplir la texture. Le mouvement se termine sur un effet spécifiquement baxien: les bois, puis les trompettes et les cors, tissent une trame orchestrale douce et colorée, sur les accords graves des cordes et le murmure des arpèges de harpe, "jusqu'à ce que le son se meure presque en une harmonie étrange, comme si les amants sylvestres s'étaient endormis, enivrés de leur propre rêve extatique".

Bax intitule le cinquième mouvement "Maenads" (Ménades). Les amants sont brusquement réveillés, leur absorption dans la contemplation l'un de l'autre "s'évanouit soudain à l'approche d'une bande turbulente de satyres et de ménades".

> Et Pan à midi et Bacchus la nuit,
> Aux pieds plus légers que ceux du cabri
> Suit en riant et réjouit
> Ménade et Bassaride.

"Les dryades, les ménades et les bassarides volent en dansant et en criant à travers les bois, poursuivies sans relâche par Bacchus et Pan et leur horde de joyeux viveurs capripèdes couronnés de feuilles de lierre. Peu à peu, les éléments des premières parties de la composition viennent se mêler à la trame thématique de cette daphnéphorie musicale, comme si toute la nature participait à ce chahut insouciant et fiévreux de la jeunesse et du soleil."

Ballade du Nord no 2 et no 3

Parmi les courtes pièces pour orchestre de Bax, la plus problématique est sans doute une partition, qui, contre toute attente, est expansive et pleine d'ambiance. Elle s'intitule *Prélude pour une occasion solennelle* et la grande partition est datée du mois de février 1933. On ignore quelle est l'occasion solennelle concernée, mais il est évident, dès les premières pages, que le titre ne convient absolument pas à la musique. Bax pensa sans doute la même chose lui aussi, car non seulement elle ne fut jamais jouée, mais elle ne figure pas dans la liste de ses œuvres dans l'article de la cinquième édition du *Grove's Dictionary* qui lui est consacré, article que Bax approuva peu de temps avant sa mort.

Cette question reçut quelques éclaircissements lorsque l'on comprit qu'un manuscrit qui portait simplement pour titre "III" était la particelle de cette œuvre et était apparenté à une autre particelle intitulée "I", cette dernière étant orchestrée sous le titre *Northern Ballad no 1*. "III" est datée du

27 octobre 1927 et il est intéressant de noter que la liste contenue dans la cinquième édition du *Grove's* comporte une mystérieuse *Northern Ballad* datée 1932–1933; on peut supposer qu'il s'agit de l'énigmatique "III". Il ne fait aucun doute qu'à l'origine cette partition était destinée à être la troisième d'un recueil de trois ballades, et l'on est porté à croire que cette explication convient beaucoup mieux à la musique en question que le curieux titre inscrit par Bax sur son manuscrit. Cette œuvre fut créée au sein du cycle de trois ballades lors d'un concert de la BBC du centenaire de Bax.

Il n'existe pas de particelle de la *Northern Ballad no 2* et il est donc impossible d'en dater l'origine, bien que la grande partition mentionne la date du mois de janvier 1934. Dans ces *Ballads*, dont la sonorité orchestrale est moins exotique que celle des œuvres prédécemment décrites, Bax répond à l'influence de Sibelius, fascination qui explique les changements survenus dans son style à partir de 1930 environ. Bax, dont l'amour de l'Irlande se reflète dans de nombreuses œuvres antérieures, cherche maintenant ses images plus au Nord. Cette deuxième *Northern Ballad* est sans doute la plus réussie d'un groupe d'œuvres tardives (comprenant les trois ballades et les poèmes symphoniques *The Tale the Pine-Trees Knew* [Le Conte que savaient les pins] et *A Legend* [Une légende]); elle ne fut pourtant jouée qu'une seule fois du vivant de Bax – en 1946 – et elle doit le regain d'intérêt dont elle fait l'objet (comme ce fut le cas de *Spring Fire*) à un orchestre semi-professionnel, l'Orchestre symphonique de Kensington, dirigé par Leslie Head.

Mediterranean

Outre ses grands poèmes symphoniques bien connus, comme *Tintagel* et *The Garden of Fand* (Le Jardin de Fand), Bax était également passé maître dans l'art des petites pièces évocatrices, des tableaux musicaux en forme de cartes postales pour piano, pour deux pianos ou pour orchestre. L'une des plus charmantes d'entre elles, *Mediterranean*, est une miniature pour piano écrite en 1920 et spécialement orchestrée pour un concert de musique de Bax que son éditeur, Murdoch & Murdoch, organisa au Queen's Hall de Londres en novembre 1922; ce concert fut dirigé par son ami Eugene Goossens. La version pour orchestre est dédiée à Gustav Holst et nous donne une idée de l'atmosphère à laquelle pensait Bax, une ambiance espagnole, plus spécifiquement liée à l'île de Majorque, où Bax et Holst avaient passé des vacances ensemble en 1913, en compagnie de Clifford (le frère d'Arnold) et du compositeur Balfour Gardiner.

Symphonic Scherzo

Certaines œuvres pour orchestre de Bax furent écrites à l'origine pour le piano, et son *Symphonic Scherzo* – Scherzo symphonique pour orchestre – jusque-là inconnu, est tout ce qui reste d'une Sonate pour piano en fa majeur, datant du mois d'octobre 1913, c'est-à-dire juste après *Spring Fire*. Orchestré en 1917, il fut créé à un Concert Promenade à Londres en 1919. La version enregistrée ici est une révision faite en 1933 qui, jusqu'à cet enregistrement (1986), n'avait jamais été jouée.

© Lewis Foreman

Traduction: Marie-Stella Pâris

Le **Royal Philharmonic Orchestra** fut fondé en 1946 par Sir Thomas Beecham, qui collabora de près avec cet ensemble jusqu'à sa mort en 1961. Depuis, l'Orchestre a eu à sa tête plusieurs maestros illustres tels Rudolf Kempe, Antal Dorati, André Previn, Vladimir Ashkenazy. Son chef actuel, depuis 1996, est Daniele Gatti. Dans son répertoire varié, la musique de compositeurs contemporains côtoie celle des populaires concerts estivals de plein air et le répertoire lyrique. Le Royal Philharmonic Orchestra a toujours collaboré avec certains des plus grands compositeurs de musique de film, comme Maurice Jarre et Elmer Bernstein. Basé à Londres, l'Orchestre fait de nombreuses tournées au Royaume-Uni et sur la scène internationale; il est à l'heure actuelle en résidence aux Théâtres de Northampton et Orchestre Associé à Fairfield, une salle de Croydon. Le Royal Philharmonic Orchestra est réputé pour son programme dynamique en faveur de la communauté et des écoles: les musiciens sont amenés à jouer dans les cadres les plus variés, avec des jeunes sans-abri, dans des foyers de jeunes, avec des délinquants en liberté surveillée, dans le cadre des écoles et de la famille.

Le **London Philharmonic Orchestra** est depuis longtemps réputé pour la multiplicité de ses talents et son excellence en matière artistique. Ces qualités se manifestent dans la salle de concert comme sur la scène lyrique, dans ses nombreux enregistrements primés, ses tournées internationales innovatrices et son travail d'avant-garde dans le domaine éducatif. Kurt Masur est chef principal de l'Orchestre depuis septembre 2000. Parmi ses prédecesseurs, depuis sa fondation en 1932 par Sir Thomas Beecham, notons Sir Adrian Boult, Sir John Pritchard, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt et Franz Welser-Möst. Depuis 1992, le London Philharmonic Orchestra est orchestre symphonique en résidence au Royal Festival Hall. Il est également orchestre symphonique en résidence au Glyndebourne Festival Opera depuis trente-huit ans.

Depuis quarante ans, **Vernon Handley** occupe une position unique parmi les grands chefs

d'orchestre: ce champion invétéré du répertoire britannique a sans doute enregistré et dirigé sur scène et pour la radio plus d'œuvres britanniques que tout autre chef. Il fut à deux reprises le lauréat incontesté du Disque de l'Année de la revue *Gramophone*. En 1983, il devint chef associé du London Philharmonic Orchestra en reconnaissance de sa longue collaboration avec l'Orchestre. En tant que chef principal invité, il a travaillé avec le BBC Scottish Symphony Orchestra, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, le Melbourne Symphony Orchestra et le BBC Concert Orchestra. Il est également chef principal de l'Orchestre symphonique de Malmö et du West Australian Symphony Orchestra ainsi que chef principal et directeur artistique de l'Ulster Orchestra. Vernon Handley est aujourd'hui chef émérite du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra et chef associé du Royal Philharmonic Orchestra. Il se vit décerner le titre de membre honoraire de la Royal Philharmonic Society en 1990 et de Balliol College à Oxford en 1999.

Né en Écosse, **Bryden Thomson** fit ses études à la Royal Scottish Academy of Music and Drama, puis en Europe avec Hans Schmidt-Isserstedt et Igor Markevitch. Il travailla avec le BBC Scottish Symphony Orchestra en tant qu'assistant de Ian Whyte et, après le décès de ce dernier, dirigea pas moins de 250 concerts en deux ans. De 1968 à 1973, il fut chef principal du BBC Northern Symphony Orchestra et, de 1977 à 1985, chef principal et directeur musical de l'Ulster Orchestra. Il dirigea également les orchestres tels que le Philharmonia, le Royal Philharmonic, le London Philharmonic, le Scottish National et le Scottish Chamber Orchestra. Dans le domaine de l'opéra, il occupa des fonctions au sein de l'Opéra de Norvège et du Scottish Opera. Bryden Thomson est mort en 1991.

Also available

Bax
Orchestral Works, Volume 1
CHAN X10154

CHAN 10155 BOOK.qxd 20/4/07 11:06 am Page 22

Also available

Bax
Piano Music
CHAN X10132(4)

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.

This recording was made in association with the Sir Arnold Bax Trust and Gallaher Ltd.

Recording producer Brian Couzens
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineer Philip Couzens
Recording venues All Saints' Church, Tooting, London; January 1986 (*Spring Fire*, Scherzo, *Northern Ballad No. 2*), 1986 and 1987 (*Northern Ballad No. 3, Mediterranean*)
Front cover Photograph © The Image Bank/Getty Images
Back cover Photograph of Vernon Handley by Malcolm Crowthers
Design Tim Feeley
Booklet typeset by Dave Partridge
Booklet editor Elizabeth Long
Copyright Sir Arnold Bax Estate (*Northern Ballad No. 3*), Chappell Music Ltd (all other works)
℗ 1986 & 1987 Chandos Records Ltd
Digital remastering ℗ 2003 Chandos Records Ltd
© 2003 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
Printed in the EU

CHAN 10155 Inlay.qxd 20/4/07 11:02 am Page 1

BAX: ORCHESTRAL WORKS, VOLUME 2

CHANDOS CHAN X10155

CHANDOS CLASSICS **CHAN X10155**

Printed in the EU

LC 7038	DDD	TT 67:11

24-bit/96 kHz digitally remastered

Sir Arnold Bax (1883–1953)

Orchestral Works, Volume 2

		Spring Fire*	30:32
		Symphony	
1	I	In the Forest before Dawn	3:25
2	II	Daybreak and Sunrise	3:41
3	III	Full Day	7:24
4	IV	Woodland Love (Romance)	8:19
5	V	Maenads	7:43
6		**Northern Ballad No. 2***	16:04
7		**Northern Ballad No. 3†** (Prelude for a Solemn Occasion)	8:36
8		**Mediterranean†**	3:54
9		**Symphonic Scherzo***	7:30
			TT 67:11

Royal Philharmonic Orchestra*
Vernon Handley*

London Philharmonic Orchestra†
Bryden Thomson†

℗ 1986 & 1987 Chandos Records Ltd Digital remastering ℗ 2003 Chandos Records Ltd
© 2003 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

BAX: ORCHESTRAL WORKS, VOLUME 2

CHANDOS CHAN X10155