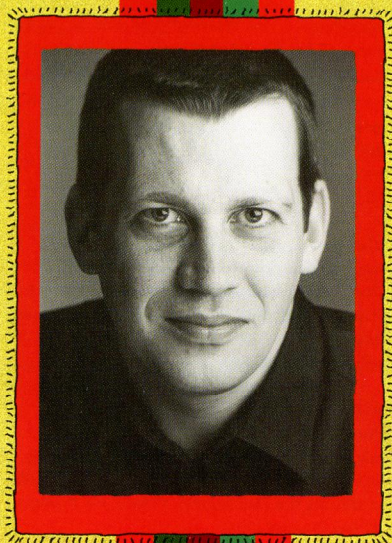

CHAN 10293

Malcolm Arnold Overtures

CHANDOS

*A Grand Grand Festival Overture • Peterloo • Tam o' Shanter • Beckus the Dandipratt
Robert Kett (premiere recording) and other concert overtures*

90-93 FM **BBC** RADIO 3

BBC Philharmonic *Rumon Gamba*

Sir Malcolm Arnold

© John Minnion/Lebrecht Music & Arts Photo Library

Sir Malcolm Arnold (b. 1921)

- 1 A Grand Grand Festival Overture, Op. 57 (1956)** 7:59

Allegro con brio – Molto meno mosso e maestoso –
Vivace – Molto meno mosso e maestoso – Presto
- 2 Peterloo, Op. 97 (1967)**

Overture for Orchestra

Andante con moto – Allegro vivace – Con fuoco – Lento –
Andante con moto – Maestoso

10:08
- 3 The Smoke, Op. 21 (1948)**

Overture for Orchestra

Vivace ma non troppo – Andante con moto – Tempo I –
Andante maestoso – Tempo I

7:57
- 4 Tam o' Shanter, Op. 51 (1955)**

Overture after the Poem of Robert Burns
To Michael Diack

Poco lento – Allegretto – Vivace – Allegretto – Allegro –
Allegretto – Andante con moto – Allegro –
Allegretto e sempre accelerando al presto – Presto –
Vivace – Lento molto – Presto

8:17
- 5 A Flourish for Orchestra, Op. 112 (1973)**

Giubiloso – Allargando – Meno mosso

3:25

[6]	The Fair Field, Op. 110 (1972)
To William Walton with the greatest esteem and affection
Vivace – Allegro con brio – Lento e maestoso	7:17
[7]	A Sussex Overture, Op. 31 (1951)
For Herbert Menges and the Brighton Philharmonic Society
Allegro con brio	9:18
[8]	Anniversary Overture, Op. 99 (1968)
for Orchestra
Allegro giubiloso

<i>premiere recording</i> | 4:19 |
| [9] | Robert Kett, Op. 141 (1990)
Overture
Lento e maestoso – Alla marcia | 7:52 |
| [10] | Beckus the Dandipratt, Op. 5 (1943)
Comedy Overture for Full Orchestra
Allegro ma non troppo | 7:57 |
| | | TT 75:43 |

BBC Philharmonic

Kathy Jones principal vacuum cleaner
Helena Miles sub principal vacuum cleaner
Chris Hoyle section vacuum cleaner
Fiona Macintosh principal floor polisher
Yuri Torchinsky leader
Rumon Gamba

Arnold: Concert Overtures

The significant output of concert overtures and occasional music for orchestra by Sir Malcolm Arnold showed from early in his career his aptitude for concentrated structures that – as with the more expansive musical canvases of his symphonies – might simultaneously entertain and disconcert the listener by exploring the tension between comedy and tragedy that lies at the very heart of his strong creative personality. At the same time the penchant for writing graphically illustrative music, evident from his film scores, was also reflected in those of his short orchestral works that follow a precise extra-musical programme. His first overture, **Beckus the Dandipratt, Op. 5**, was in fact largely responsible for securing Arnold what would prove to be lucrative work in the film industry: his first film commissions were awarded after he had shown the score to producers at Denham Studios. Composed in 1943, this 'Comedy Overture' was recorded five years later on the spur of the moment by the London Philharmonic Orchestra (in which the composer served as principal trumpet), when the conductor, Eduard van Beinum, realised that he had time to spare in a studio session, and it was the success of this release that first

brought Arnold's music to popular attention. Infused with a sense of fun entirely typical of its composer, the overture also demonstrates the potent influence on Arnold's early style of Sibelius, a composer much in fashion in Britain during the 1930s, who had already significantly influenced the music of William Walton.

The Smoke, Op. 21, composed in the year of the *Beckus* recording, drew on another of Arnold's early influences: jazz, and in particular the music of the trumpeter Louis Armstrong. As a child, Arnold had encountered Armstrong's playing at first hand in Bournemouth, and it was therefore appropriate that his mind should have turned to this seminal encounter when writing *The Smoke* (a slang term for London) to fulfil a commission from the Bournemouth Municipal Orchestra. Arnold's symphonic jazz is nervous, brittle and exciting, but also suggests the same sense of unease as that found in Bernstein's Second Symphony *The Age of Anxiety* (composed around the same time), of which its composer commented that it suggested the antics of a group of hedonists 'convinced that they are having a good time; but there is an element of desperation that

negates that feeling'. **A Sussex Overture, Op. 31**, written in 1951 for Herbert Menges and the Brighton Philharmonic Society, is a jolly and extrovert piece in the manner of Walton's occasional music, and appropriately reveals the Sibelian fingerprints shared by the styles of both Arnold and Walton: chattering woodwind moving in parallel thirds, broad string themes, and ostinato accompaniments. More personal is the use of the piccolo, to which Arnold increasingly allocated featured solos (and sometimes duets) in his colourful orchestrations for both the concert hall and films.

One of the highlights of the 1955 season of Henry Wood Proms was the premiere of **Tam o' Shanter, Op. 51**, which narrates Robert Burns's tale of an alcoholic who sets out from an inn late one stormy night to ride his mare Meg home, but stumbles on a haunted kirk where he witnesses a frenetic orgy of evil spirits – one of whom sports a traditional cutty-sark. Tam cries out aloud in drunken pleasure at the performance, only to find himself pursued by the sinister mob. The overture follows the story in close detail: an atmospheric introduction sets the scene at the inn, with two decidedly Scottish bassoons portraying the inebriated Tam, then the music gains momentum as he rides through the night, with thunder and lightning effects from the percussion and the sound of Tam's whip

as horse and rider gallop along. The central section, describing the events at the kirk, comprises a group of Scottish dances. Tam's ill-advised drunken cry ('Weel done, Cutty Sark!') is heard on a solo trombone before the exciting chase homewards.

Arnold's musical sense of humour came even more prominently to the fore in **A Grand Grand Festival Overture, Op. 57**, his hilarious contribution to the Music Festival organised at the Royal Festival Hall in 1956 by his close friend the cartoonist and humorist Gerard Hoffnung (1925–1959). The overture features solo parts for three vacuum cleaners and a floor polisher, sourced from a Hoover showroom in London's Regent Street, where customers had been bewildered to see Arnold arrive armed with a tuning fork in order to check their pitches: the hoovers proved to be in B flat and the floor polisher in G. During the course of the overture's first performance, the machines were operated by four musicians (wearing full evening dress) who were then neatly despatched by a firing squad armed with rifles. At the conclusion Arnold supplies an interminably drawn-out and overblown coda that never seems to hit upon a successful formula with which to end the piece.

A vivid sense of musical drama informs the overture **Peterloo, Op. 97**, composed in 1967 in response to a commission from the UK's

doyen of trade unionism, the Trades Union Congress. Always attracted by themes of rebellion, Arnold here captured the egregious moments in 1819 when a gathering of political protestors at Manchester's St Peter's Fields was brutally quashed by the cavalry. After a peaceful chorale (bearing a passing resemblance to the hymn 'The day Thou gavest, Lord, is ended') the sound of drums in the distance grows gradually louder and comes to overwhelm the music, plunging it into a turbulent development section from the fragments of which a bitterly parodistic march emerges. When the drums have receded, a searing elegy for the victims and a recapitulation of the opening chorale lead to a triumphant peroration capturing the sentiment expressed in the composer's preface to the score:

the firm belief that all those who have suffered and died in the cause of unity amongst mankind will not have done so in vain.

Although the remaining overtures on this disc make no attempt to revisit the sophisticated musical territory of *Tam o' Shanter* and *Peterloo*, they are nevertheless attractive *pièces d'occasion* in their own right. **The Anniversary Overture, Op. 99** was written to commemorate the twenty-first anniversary of the Hong Kong Philharmonic Society in 1968; simple and straightforward in structure, it not surprisingly includes an

(attractively delicate) episode of *chinoiserie* amongst the ceremonial vigour typical of much British occasional music. **The Fair Field, Op. 110**, which takes the form of a spirited waltz that metamorphoses into a march, celebrated the tenth anniversary of the Fairfield Hall at Croydon in 1972, and was dedicated to Walton in the year of his seventieth birthday; as elsewhere in Arnold's output, the hallmarks of Walton's style are heard in the form of added-note harmonies, thrilling brass writing and a soaring melodic style that favours upward leaps of the interval of a seventh. **A Flourish for Orchestra, Op. 112**, composed in 1973 to commemorate the 500th anniversary of the granting of a charter to the City of Bristol, reprised these elements and added the sonority of tubular bells which, like the piccolo, had long been a prominent feature of Arnold's often glittering orchestrations. With **Robert Kett, Op. 141**, first performed by the Norfolk Youth Orchestra in 1990, Arnold returned to the theme of revolution by paying homage to a rebel leader executed in the mid-sixteenth century for his part in causing the siege of Norwich: rebel drums, buoyant piccolo and heroic brass co-exist with string music that attains a lushness which would not be out of place in the cinema.

© 2005 Mervyn Cooke

Tam o' Shanter

(concluding verses, quoted in the published score)

Now, wha this tale o' truth shall read,
Ilk man and mother's son, take heed:
Whene'er to drink you are inclin'd,
Or cutty-sarks run in your mind,
Think, ye may buy the joys o'er dear,
Remember Tam o' Shanter's mare.

Robert Burns (1759–1796)

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, while also 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 had been 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 is Music Director of the Iceland Symphony Orchestra, a post he has held since September 2002. He works with most of the major orchestras throughout the United Kingdom and with such orchestras abroad as the Munich Philharmonic Orchestra, Norddeutscher Rundfunk Symphony Orchestra (Hamburg), Trondheim Symphony Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra, SWR Stuttgart/Radio Symphony Orchestra, Orchestre national de Belgique, Indianapolis Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, the OBC (Orquesta Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya) and The Tokyo Symphony Orchestra. 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 of the BBC Philharmonic. Rumon Gamba is an Associate of the Royal Academy of Music.

Arnold: Konzertouvertüren

Sir Malcolm Arnolds viele bedeutende Konzertouvertüren und Gelegenheitsstücke für Orchester bewiesen gleich zu Beginn seiner Laufbahn sein besonderes Talent für konzentrierte Strukturen; wie seine breiter angelegten Sinfonien sind sie nicht nur unterhaltend, sondern auch verunsichernd, indem sie sich mit der Spannung zwischen Komik und Tragik auseinandersetzen, in der die Quintessenz seines ausgeprägt kreativen Naturells liegt. Zugleich gibt sich die durch seine Soundtracks bezeugte Vorliebe für lebhaft illustrative Musik auch in den kurzen Orchesterwerken zu erkennen, die sich an ein klar umrissenes außermusikalisches Programm halten. In der Tat war es seine erste Ouvertüre, **Beckus the Dandipratt op. 5**, die Arnold den Kontakt zur später so lukrativen Arbeit in der Filmindustrie verhalf, denn er erhielt seine ersten Aufträge, nachdem die in den Denham Studios beschäftigten Produzenten die Partitur zu hören bekamen. Die 1943 komponierte "Comedy Overture" wurde fünf Jahre später aus heiterem Himmel vom London Philharmonic Orchestra, in dem Arnold damals Solotrompeter war, eingespielt, als dem Dirigenten Eduard van Beinum klar wurde, dass die Zeit für die Aufnahmesitzung

im Studio nicht aufgebraucht war; dem Erfolg dieser Platte ist es zuzuschreiben, dass Arnolds Musik bekannt wurde. Die Ouvertüre durchzieht eine für den Komponisten typisch heitere Stimmung, trägt aber auch deutliche Zeichen des starken Einflusses, den Sibelius auf seinen Jugendstil ausübte. Der finnische Komponist war in den 1930er Jahren in Großbritannien die große Mode und hatte sich bereits deutlich auf die Werke von William Walton ausgewirkt.

Die Inspiration zur Ouvertüre **The Smoke op. 21** (Der Rauch – ein salopper Name für London), die im gleichen Jahr entstand wie die Aufnahme von *Beckus*, leitete sich von einem anderen Einfluss aus Arnolds Jugend her: vom Jazz, vor allem vom Trompeter Louis Armstrong, den er als Kind in Bournemouth spielen gehört hatte. Begreiflicherweise erinnerte er sich an diese gravierende Begegnung, als er im Auftrag des Bournemouth Municipal Orchestra *The Smoke* schrieb. Arnolds sinfonischer Jazz ist nervös, spröde und erregend, trägt aber auch Spuren des Unbehagens, das sich in Leonard Bernsteins etwa gleichzeitig entstandener Zweiter Sinfonie, *The Age of Anxiety*, findet und von der ihr Komponist sagte, sie

beschreibe die Possen einer Gruppe von Hedonisten, die überzeugt seien, dass sie sich großartig unterhielten, obwohl ein Element der Verzweiflung diese Gefühle unterbinde.

A Sussex Overture op. 31, die Arnold 1951 für Herbert Menges und die Brighton Philharmonic Society schrieb, ist ein heiteres, extravertiertes Stück im Stil der Gelegenheitswerke von William Walton und enthält demgemäß auch Merkmale von Sibelius' Schaffen, die beiden englischen Komponisten gemein sind: plappernde Holzbläser in Terzparallelen, breite Streicherthemen und Ostinato-Begleitung. Fher charakteristisch für Arnold ist der Einsatz des Pikkolos, dem er in seinen farbfrohen Orchesterwerken für den Konzertsaal und Film zunehmend Solopartien (manchmal auch Duette) anvertraute.

Ein Höhepunkt in der Saison 1955 der Henry-Wood-Proms war die Uraufführung von **Tam o' Shanter op. 51**, das eine Erzählung des schottischen Dichters Robert Burns vertont. Ein Säuer reitet bei Nacht und Nebel auf seiner Stute Meg heim von einer Schenke, gerät in eine verhexte Kirche und wird Zeuge einer wüsten Orgie böser Geister, deren eine das traditionelle kurze Hemd ("Cutty-Sark") trägt. Der angeheiterte Tam bejubelt lauthals das wilde Treiben, doch dann beginnt der Hexensabbath, ihm nachzustellen. Die Ouvertüre beschreibt das Geschehen genau:

Eine atmosphärische Einleitung malt die Schenke, in der zwei entschieden schottische Fagotte den betrunkenen Tam darstellen; der Impuls der Musik steigert sich während des nächtlichen Ritts, in dem das Schlagzeug nicht nur Donner und Blitz, sondern auch Peitschengeknall nachahmt, während Ross und Reiter im Galopp entfliehen. Der Mittelabschnitt, der die Ereignisse bei der Kirche schildert, enthält eine Reihe von schottischen Tänzen. Tams verhängnisvollen Ruf ("Weel done, Cutty Sark!") – So ist's recht, Cutty Sark!) spielt eine Soloposaune, dann wird Tam mitsamt seiner Mähre nach Hause gejagt.

Noch stärker drückte sich Arnolds musikalischer Humor in **A Grand Grand Festival Overture op. 57** aus. Sie war sein übermütiger Beitrag zu einem 1956 in Londons Royal Festival Hall von seinem guten Freund, dem Humoristen und Karikaturisten Gerard Hoffnung (1925–1959) organisierten Musikfest. Die Ouvertüre enthält solistische Partien für drei Staubsauger und eine Bohnermaschine; diese kamen aus einer Filiale der Firma Hoover in Regent Street, wo die Kunden ganz ratlos zusahen, als der mit einer Stimmgabel bewaffnete Arnold die Tonhöhen prüfte: Die Staubsauger brummt in B, die Bohnermaschine in G. Bei der Uraufführung wurden diese "Instrumente" von vier Musikern im Frack gehandhabt, denen schließlich ein

Exekutionskommando den Garaus machte. Für das Ende schrieb Arnold eine ellenlange, geschraubte Coda, die irgendwie außerstande war, den Schlusstrich zu ziehen.

Die 1967 vom Trades Union Congress, dem Dachverband der britischen Gewerkschaften, beauftragte Ouvertüre **Peterloo op. 97** ist ein aufpeitschend dramatisches Werk, in dem Arnold, der stets eine Vorliebe für revolutionäre Themen hatte, die erschütternden Vorfälle des Jahres 1819 schilderte, in dem die Kavallerie politische Proteste in Manchesters St. Peter's Fields brutal unterdrückte. Zunächst ein friedlicher Choral (der an das Kirchenlied "The day Thou gavest, Lord, is ended" – Herr, der Tag, den Du gabst, ist zu Ende – anklingt), dann steigert sich der ferne Klang der Trommeln allmählich, überwältigt schließlich das musikalische Geschehen und stürzt in eine turbulente Durchführung, aus deren Bruchstücken sich ein bitterer, parodistischer Marsch hochschraubt. Nachdem die Trommeln verstummt sind, folgt eine herzzereißende Elegie für die Opfer, danach die Reprise des Eröffnungschorals; diese bringt eine triumphierende Peroration, der die in der Vorrede der Partitur ausgedrückte Einstellung des Komponisten zu den Ereignissen einfängt:

die feste Überzeugung, dass alle, die um die Einigkeit der Menschheit gelitten und ihr Leben gelassen haben, nicht umsonst gestorben sind.

Die anderen hier eingespielten Ouvertüren streben zwar keineswegs das raffinierte musikalische Ambiente von *Tam o' Shanter* oder *Peterloo* an, sind aber trotzdem ansprechende, selbständige Gelegenheitsstücke. Die **Anniversary Overture op. 99** entstand 1968 anlässlich des einundzwanzigsten Jahrestages der Hong Kong Philharmonic Society: ein unkompliziertes Werk, erwartungsgemäß mit einer niedlichen Episode quasi-chinesischer Musik inmitten der lebhaften, festlichen Klänge, die ähnliche britische Werke kennzeichnen. **The Fair Field op. 110**, ein temperamentvoller Walzer, der sich zu einem Marsch umgestaltet, war ein Auftragswerk des Konzertkomplexes Fairfield Hall in Croydon, südlich von London, zur Feier des zehnjährigen Jubiläums 1972. Der Widmungsträger war Sir William Walton, der damals seinen siebzigsten Geburtstag feierte und dessen stilistische Eigentümlichkeiten – durch hinzugefügte Töne gewürzte Harmonik, ein erregender Blechbläsersatz und schwebende Melodik mit vielen Aufwärtssprüngen der Septime – auch in Arnolds eigenem Œuvre eine bedeutende Rolle spielen. Die 1973 anlässlich des fünfhundertsten Jubiläums der Charter (Freibrief) der Stadt Bristol komponierte Ouvertüre **A Flourish for Orchestra op. 112** enthielt außer diesen Elementen auch

Röhrenglocken, die neben dem Pikkolo seit Jahren in Arnolds häufig glitzernder Orchestration eine wichtige Rolle spielten. Mit **Robert Kett op. 141**, das 1990 vom Jugendorchester der Grafschaft Norfolk aus der Taufe gehoben wurde, wandte sich der Komponist wieder dem Thema der Revolution zu und erwies dem 1549 hingerichteten Anführer der Rebellen gegen die Einfriedung des Gemeindelandes, der sich an der Belagerung von Norwich beteiligte, seine Reverenz: Aufrührerische Trommelwirbel, kecke Pikkolotöne und heroische Blechklänge vereint mit Streichermusik erzielen eine Opulenz, die im Kino nicht fehl am Ort wäre.

© 2005 Mervyn Cooke
Übersetzung: Gery Bramall

Tam o' Shanter

(die letzte Strophe, die in der Partitur abgedruckt ist)

Wer die Geschichte hören soll,
ein jeder Mann erwäg' es wohl:
Wenn ihr zu trinken seid geneigt,
wenn sich ein kurzes Hemdchen zeigt,
welch hoher Preis zu zahlen wäre.
Bedenkt das Los der armen Mähre!

Robert Burns (1759–1796)
Übersetzung: Lucie Hauser

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 Ehrenmitglied ernannt wurde. Wassili Sinaïski ist der Erste Gastdirigent des Orchesters und Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) sein Emeritierter Dirigent. Darüber hinaus haben zahlreiche Spitzendirektoren 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 ist seit September 2002 Musikdirektor des Isländischen Sinfonieorchesters. Er hat die meisten namhaften Orchester Großbritanniens dirigiert und auch mit vielen Orchestern im Ausland zusammengearbeitet: Münchner Philharmonie,

Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, Sinfonieorchester Trondheim, Philharmonisches Orchester Bergen, Radio-Sinfonieorchester des Südwestrundfunks, Orchestre national de Belgique, Indianapolis Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, Orquesta Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya (OBC) und Sinfonieorchester Tokio. 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. Rumon Gamba ist ein Associate der Royal Academy of Music.

Rumon Gamba

Katie Vandyck

Arnold: Ouvertures de concert

La production significative d'ouvertures de concert et de pièces de circonstance pour orchestre de Sir Malcolm Arnold révéla, dès les débuts de sa carrière, son talent pour les structures compactes, capables – comme les fresques musicales plus vastes de ses symphonies – tout à la fois de divertir et de déconcerter l'auditeur en explorant la tension entre comédie et tragédie située au cœur même de sa forte personnalité créatrice. Parallèlement, son penchant pour la composition de pièces illustratives saisissantes de vérité, manifeste dans ses musiques de films, se reflétait aussi dans celles de ses œuvres orchestrales brèves qui suivent un programme extramusical précis. C'est en fait, en grande partie, à sa première ouverture **Beckus the Dandipratt**, op. 5 (Beckus le galopin) qu'Arnold dut de travailler pour l'industrie cinématographique, collaboration qui s'avéra fort lucrative: il reçut ses premières commandes de musique de film après en avoir montré la partition à des producteurs des Studios de Denham. Composée en 1943, cette "Ouverture comique" fut enregistrée au pied levé, cinq ans plus tard, par le London Philharmonic Orchestra (dont le compositeur était premier trompettiste) lorsque le chef,

Eduard van Beinum, s'aperçut qu'il lui restait du temps lors d'une séance d'enregistrement, et c'est le succès de cette parution qui signala la musique d'Arnold à l'attention du public. Pénétrée d'un humour tout à fait caractéristique de son compositeur, cette ouverture prouve aussi combien le style d'Arnold, à ses débuts, fut inspiré par Sibelius, compositeur très en vogue en Grande-Bretagne dans les années 1930, et dont l'influence était déjà sensible dans la musique de William Walton.

The Smoke, op. 21, composé l'année où fut enregistré *Beckus*, emprunte à une autre influence des débuts d'Arnold: le jazz, et notamment la musique du trompettiste Louis Armstrong. Enfant, Arnold avait été confronté directement au jeu d'Armstrong à Bournemouth, et il est donc naturel qu'il ait repensé à cette rencontre déterminante lorsqu'il écrivit *The Smoke* ("La Fumée", surnom argotique de Londres) pour répondre à une commande du Bournemouth Municipal Orchestra. Le jazz symphonique d'Arnold est nerveux, incisif et stimulant, mais suggère aussi ce même sentiment de malaise généré par la Deuxième Symphonie de Bernstein, *The Age of Anxiety* (à peu près

contemporaine), dont le compositeur disait qu'elle évoquait les bouffonneries d'un groupe d'hédonistes "convaincus de se donner du bon temps; mais un certain désespoir est perceptible qui contredit ce sentiment".

A Sussex Overture, op. 31, composée en 1951 pour Herbert Menges et la Brighton Philharmonic Society, est une pièce enjouée et extravertie dans le style de la musique de circonstance de Walton, et révèle, comme de juste, l'empreinte sibélienne commune aux styles d'Arnold et de Walton: bois bavards évoluant en tierces parallèles, larges thèmes aux cordes, et accompagnements en ostinato. Plus personnelle est l'utilisation du piccolo, auquel Arnold attribua de plus en plus de solos (et parfois de duos) dans ses orchestrations colorées, au concert comme au cinéma.

L'un des temps forts de la saison 1955 des Henry Wood Promenade Concerts fut la création de **Tam o' Shanter**, op. 51; s'inspirant de Robert Burns, cette pièce raconte l'histoire d'un ivrogne qui, par une nuit de tempête, entreprend de rentrer tardivement chez lui sur sa jument Meg après une soirée à l'auberge, mais, passant par hasard près d'une église hantée, assiste à une orgie endiablée d'esprits maléfiques – une des sorcières portant un *cutty-sark*, ou cotillon court traditionnel. Dans sa griserie, Tam manifeste haut et fort son plaisir à ce

spectacle, pour se retrouver aussitôt poursuivi par la sinistre compagnie. L'ouverture suit de près le récit: une introduction pleine d'ambiance plante le décor de l'auberge, deux bassons résolument écossais représentant Tam pris de boisson, puis la musique s'élance pour accompagner sa course nocturne, avec effets de tonnerre et d'éclairs aux percussions et claquements de fouet ponctuant le galop du cavalier et de sa monture. La section centrale, décrivant les événements à l'église, comprend un enchaînement de danses écossaises. L'exclamation imprudente qui échappe à Tam dans son ébriété ("Weel done, Cutty Sark!") [Bravo, Cotillon court!] retentit au trombone solo avant l'animation de la poursuite, alors qu'il tente de regagner son logis.

Le sens de l'humour musical d'Arnold est encore plus évident dans **A Grand Grand Festival Overture**, op. 57 (Grandiose Ouverture de festival), son hilarante contribution au Festival de musique organisé au Royal Festival Hall en 1956 par son ami intime, le caricaturiste et humoriste Gerard Hoffnung (1925–1959). L'ouverture comporte des parties solos pour trois aspirateurs et une cireuse, provenant d'une salle d'exposition Hoover de Regent Street, à Londres, où les clients avaient été ahuris de voir arriver Arnold, armé d'un diapason pour vérifier l'accord des appareils: les aspirateurs s'avérèrent être en si bémol, et la cireuse en

sol. Lors de la création de l'ouverture, les appareils furent mis en marche par quatre musiciens (en tenue de soirée) qui furent ensuite proprement éjectés par un peloton d'exécution armé de fusils. En conclusion, Arnold propose une coda interminablement étirée et boursofflée qui semble ne jamais trouver de formule satisfaisante pour conclure cette pièce.

L'ouverture **Peterloo**, *op. 97*, composée en 1967 pour répondre à une commande de la doyenne du syndicalisme britannique, la Confédération des syndicats britanniques, porte la marque d'un vif sens de l'expression dramatique musicale. Toujours attiré par le thème de la rébellion, Arnold fit revivre ici ces moments abominables de 1819 où un rassemblement de manifestants politiques à St Peter's Fields, à Manchester, fut brutalement réprimé par la cavalerie. Après un choral paisible (présentant une ressemblance fugitive avec l'hymne "The day Thou gavest, Lord, is ended" [Le jour que tu nous avais donné, Seigneur, est terminé]), le son des tambours dans le lointain s'amplifie peu à peu jusqu'à couvrir la musique, la plongeant dans une section de développement mouvementée et fragmentée d'où émerge une marche amèrement parodique. Lorsque les tambours se sont éloignés, une élégie déchirante à la mémoire des victimes et une réexposition du choral initial mènent à une péroration

trionphale traduisant le sentiment exprimé par le compositeur dans sa préface à la partition:

la ferme conviction que tous ceux qui ont souffert et sont morts pour défendre l'unité parmi les hommes ne l'auront pas fait en vain.

Bien que les autres ouvertures enregistrées ici ne cherchent pas à réexplorer le territoire musical sophistiqué de *Tam o' Shanter* ou de *Peterloo*, elles n'en sont pas moins des pièces de circonstance, séduisantes à part entière. L'**Anniversary Overture**, *op. 99* fut écrite pour commémorer le vingt-et-unième anniversaire de la Hong Kong Philharmonic Society en 1968; de structure simple et sans surprise, elle comprend, comme on pouvait s'y attendre, un épisode "chinois" (d'une charmante délicatesse) contrastant avec la vigueur cérémonielle caractéristique de la plupart des pièces de circonstance britanniques. **The Fair Field**, *op. 110*, qui se présente comme une valse enlevée se métamorphosant en marche, célébra le dixième anniversaire du Fairfield Hall de Croydon en 1972, et fut dédié à Walton, alors dans sa soixante-dixième année; comme ailleurs dans la production d'Arnold, les marques distinctives du style de Walton se retrouvent sous forme d'harmonies avec notes ajoutées, d'une écriture vivifiante pour cuivres et d'un style mélodique aérien favorisant les sauts de septième vers l'aigu. **A Flourish for**

Orchestra, *op. 112* (Fanfare pour orchestre), composé en 1973 pour commémorer le cinquantième anniversaire de la charte de la Ville de Bristol, reprit ces éléments en y ajoutant la sonorité de cloches-tubes qui, comme le piccolo, jouaient depuis longtemps un rôle de premier plan dans les orchestrations chatoyantes d'Arnold. Avec **Robert Kett**, *op. 141*, créé par le Norfolk Youth Orchestra en 1990, Arnold renoua avec le thème de la révolution en rendant hommage à un chef d'insurgés exécuté dans les années 1540 pour son rôle d'instigateur dans le siège de Norwich: batterie rebelle, piccolo plein d'allant et cuivres héroïques coexistent avec une musique pour cordes atteignant à une opulence qui ne serait pas déplacée au cinéma.

© 2005 Mervyn Cooke

Traduction: Josée Bégau

Tam o' Shanter

(derniers vers, cités dans la partition publiée)

Dès lors, vous qui lirez cette histoire vraie,
Vous tous, hommes et fils de femmes, prenez garde:
Chaque fois que la bouteille vous tentera,
Ou qu'un cotillon court vous captivera,
Songez que vous risquez de payer bien cher ces
plaisirs,
Souvenez-vous de la jument de Tam o' Shanter.

Robert Burns (1759–1796)

Traduction: 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 est directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Islande depuis septembre 2002. Il travaille avec la plupart des grands orchestres de Grande-Bretagne, ainsi qu'avec l'Orchestre philharmonique de

Munich, l'Orchestre de la Norddeutscher Rundfunk (Hambourg), l'Orchestre symphonique de Trondheim, l'Orchestre philharmonique de Bergen, l'Orchestre de la Radio de Stuttgart, l'Orchestre national de Belgique, l'Indianapolis Symphony Orchestra, le Toronto Symphony Orchestra, l'Orquesta y Coro Nacionales de España, l'Orquesta Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya (OBC), et l'Orchestre symphonique de Tokyo.

Rumon Gamba a étudié à l'Université de Durham, ainsi qu'avec Colin Metters, Sir Colin Davis et George Hurst à la Royal Academy of Music de Londres où il fut le premier étudiant en direction d'orchestre à obtenir le DipRAM. Après avoir remporté le "Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop", il fut nommé chef assistant du BBC Philharmonic. Rumon Gamba est membre associé de la Royal Academy of Music.

Chandos 24-bit Recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Executive producer Brian Pidgeon

Recording producer Ralph Couzens

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineer Tom Parnell

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Charissa Debnam

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 20–22 January 2004

Front cover *Vacuum Quartet in A Flat (The Hoover)*, drawing by Gerard Hoffnung (1925–1959), reproduced by kind permission of the Hoffnung Partnership London, owners of the copyright.
<http://Welcome.to/GerardHoffnung>

Back cover Photograph of Rumon Gamba by Katie Vandyck

Design Cass Cassidy

Booklet typeset by Dave Partridge

Booklet editor Finn S. Gundersen

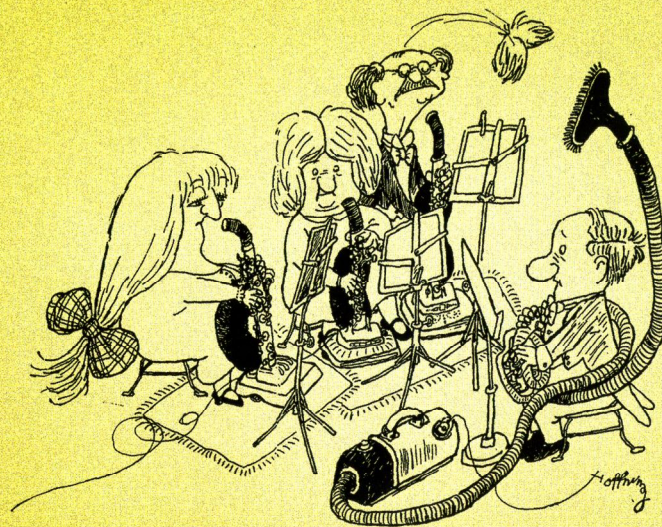
Copyright Chester Music/Novello & Co. (*A Grand Grand Festival Overture*), Faber Music Ltd (*Peterloo, A Flourish for Orchestra, The Fair Field, Anniversary Overture*), Alfred Lengnick & Co., Ltd (*The Smoke, A Sussex Overture, Beckus the Dandipratt*), Paterson's Publications Ltd (*Tam o' Shanter*), Novello & Co., Ltd (*Robert Kett*)

© 2005 Chandos Records Ltd

© 2005 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

ARNOLD: CONCERT OVERTURES - BBC Philharmonic/Gamba

CHANDOS
CHAN 10293

Malcolm Arnold Overtures

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10293

Sir Malcolm Arnold (b. 1921)

1	A Grand Grand Festival Overture, Op. 57 (1956)	7:59
2	Peterloo, Op. 97 (1967)	10:08
3	The Smoke, Op. 21 (1948)	7:57
4	Tam o' Shanter, Op. 51 (1955)	8:17
5	A Flourish for Orchestra, Op. 112 (1973)	3:25
6	The Fair Field, Op. 110 (1972)	7:17
7	A Sussex Overture, Op. 31 (1951)	9:18
8	Anniversary Overture, Op. 99 (1968)	4:19
9	^{premiere recording}
Robert Kett, Op. 141 (1990)	7:52
10	Beckus the Dandipratt, Op. 5 (1943)	7:57
		TT 75:43

BBC Philharmonic

Kathy Jones
principal vacuum cleaner

Helena Miles
sub principal vacuum cleaner

Chris Hoyle
section vacuum cleaner

Fiona Macintosh
principal floor polisher

Yuri Torchinsky
leader

Rumon Gamba

© 2005 Chandos Records Ltd © 2005 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

ARNOLD: CONCERT OVERTURES - BBC Philharmonic/Gamba

CHANDOS
CHAN 10293