

PREMIERE RECORDINGS
Colditz Story
Last Holiday
Greyfriars Bobby
and others

CHANDOS
MOVIES

The FILM MUSIC of
FRANCIS CHAGRIN

RUMON GAMBA

BBC Philharmonic

Francis Chagrin

Photograph courtesy of Nicolas Chagrin

The Film Music of Francis Chagrin (1905–1972)

premiere recordings (except track 1)

1	Overture from 'Helter Skelter'	6:34
	From 'An Inspector Calls'
(arranged and orchestrated by Philip Lane)	
2	Portrait of Eva	3:25
	From 'The Colditz Story'
(arranged by Philip Lane)	3:31
3	Prelude	2:00
4	Finale	1:31
	Suite from 'Greyfriars Bobby'
(arranged by Philip Lane)	11:42
5	Main Titles and Opening Scene	3:50
6	Bobby escapes to Edinburgh	5:22
7	Finale	2:30
	From 'The Four Just Men'
(edited by Philip Lane)	3:05
8	Theme	1:28
9	Main Titles	1:37
10	'The Hoffnung Symphony Orchestra'
(arranged by Philip Lane)	5:19

Four Orchestral Episodes from 'The Intruder' 11:11

(edited by Philip Lane)

11	Preamble	1:48
12	Conflagration	3:21
13	Pursuit at night	3:58
14	Vindication	2:04

From 'Easy Money'

(edited by Philip Lane)

15	Il basso ostinato	6:40
----	-------------------	------

Suite from 'Last Holiday'

14:19

(arranged by Philip Lane)

16	Main Titles	1:50
17	Romance	3:51
18	Nocturne	4:01
19	Samba	1:44
20	Epilogue	2:53

Yugoslav Sketches from 'The Bridge'

10:42

21	Village Feast	3:07
22	Omladina (Childhood)	2:35
23	Dusk	2:05
24	The New Bridge	2:55

TT 77:34

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Rumon Gamba

The Film Music of Francis Chagrin

Francis Chagrin described himself as 'Rumanian by birth, British by nationality and cosmopolitan by inclination'. He was born Alexander Paucker in Bucharest on 15 November 1905 to wealthy Jewish parents who expected their son to take his rightful place in the family business.

Reluctantly he complied, if only initially, by reading for an engineering degree in Zurich, while secretly putting himself through the city's music conservatory. After graduating in 1928 and having 'done the right thing' by his parents, he expected his family to allow him to pursue his musical ambitions. When this failed to materialise, he left home and made for Paris. Already married for the first time, the move was doubly precipitated by his wife's infidelities. He, ever the gentleman, saw his move to Paris as grounds for his wife to divorce him for desertion!

It was in Paris that he acquired his new name. He chose Chagrin to reflect his sadness at the divorce and being disinherited (although there was later some relaxation of this), but primarily to make a clean break from his past. Even though by now his family were willing to support him financially, he refused, preferring to make his own way by playing in night clubs and *cafés-chantants* and writing

popular songs. When he had saved enough, he enrolled in 1933 at the École normale for two years, where his teachers included Paul Dukas and Nadia Boulanger. He began writing modest film scores, but sensing that war was not far away he made a trip to Britain to see how the business worked here. He fell in love with the country immediately and made it his home permanently in 1936.

In London he continued studies with his exact contemporary and fellow exile, Matyas Seiber. With the outbreak of war, he was appointed musical adviser and composer-in-chief to the BBC French Service and in particular the programme *Les Français parlent aux Français*, for which he was decorated 'Officier d'Académie' by the French government in 1948. He spoke elegant and fluent French, and was often taken for a Frenchman. In addition, he spoke perfect English (albeit with a French accent), was fluent in Rumanian and German, knew much Italian and Spanish, and for a trip to the USSR in October 1966 studied Russian.

Soon after his move to Britain he took an Irish bride who presented him with two sons, Julian and Nicolas, both of whom would make their mark in the acting profession – Julian most famously as the white-faced mime artist

in the park in Antonioni's *Blow-Up*, and Nicolas as Puck in the first Covent Garden production of Britten's *A Midsummer Night's Dream*. That he worked so hard to give his family the standard of living he knew as a boy, and which would have been his had he stayed in the family business, goes some way to explaining the huge quantity of commercial work he did – for films, television and commercials.

At the height of the war, and as a reaction to the plight of one young composer, Robert Gill, Chagrin founded the Committee (later Society) for the Promotion of New Music (SPNM) as a way of allowing composers to hear their music played rather than have it unacknowledged and unplayed by the artists and organisations to whom they sent scores. The list of composers whose music was heard through the auspices of the Society reads like a veritable Who's Who of British composers. Britten, Tippett and Walton may not be there but Alwyn, Arnold, Bennett, Birtwistle and Maxwell Davies certainly are. In 1973, in memory of its founder who had died the previous year, the SPNM established the Francis Chagrin Fund for Young Composers.

His own concert music ranges over most genres. In the orchestral field, there are two completed symphonies, a piano concerto, a Prelude and Fugue, and a Rumanian Fantasy, written for harmonica-virtuoso Larry Adler and commercially recorded by him. He contributed

to Gerard Hoffnung concerts with items like *The Ballad of County Down*. In addition there is much chamber music, and songs in English and French. As well as conducting his own film scores he frequently conducted orchestral concerts here and abroad, and in 1951 formed his own chamber ensemble which gave regular concerts and broadcasts of varied and unusual repertoire.

The sheer volume of his commercial work is staggering: it includes 200 films, television (including a *Dr Who* in 1964) and many commercials – for soap, hair shampoo, tooth brushes, chocolate bars etc. In 1963 he was elected Film Composer of the Year in the Harriet Cohen International Awards.

His friends remember him as incredibly industrious, but selfless, resourceful, urbane and with a great generosity of heart. His fellow composer, Benjamin Frankel, who wrote several obituaries of him, struck the right tone when he wrote that Chagrin was 'always able to see the lighter aspect of serious effort'. I met him just once when I was a student. He had come to an inner-city Arts Centre to talk about writing music for films. It was an inclement night and only twenty people had turned up. When he came onto the stage, I felt somewhat ashamed at the meagre audience and embarrassed for him, but he turned the situation around in a second, inviting us all to sit in a semicircle on stage with him. It was a

truly memorable evening and instead of it being a case of lecturer and class, it became instead an intimate 'at home' with a living, working composer and invited friends. This was 1971; during the last two or three years of his life he had suffered a series of heart attacks, the fourth of which he succumbed to on 10 November 1972. Years before, conducting for Antonio's Spanish Ballet, he had suffered an attack during the first act of a production, but remained at his post until the interval. The true professional to the last!

Helter Skelter (1949)

Director: Ralph Thomas

Screenplay: Patrick Campbell

Cast: Carol Marsh, David Tomlinson, Jimmy Edwards, Terry-Thomas

Most of the composers in this series made little attempt in their lifetimes to concertise their film music. Chagrin was very much the exception. He prepared no fewer than four of the titles here for the concert hall. *Helter Skelter* was a scatty comedy, obviously designed as a British *Hellzapoppin*, with everything thrown in (including custard pies) and an endless parade of guest stars, all around a story of an heiress and the BBC. This unlikely menu brought forth music Chagrin thought mouldable into a concert overture which was published in 1951 and first commercially recorded twenty years later.

An Inspector Calls (1954)

Director: Guy Hamilton

Screenplay: Desmond Davis (from the play by J.B. Priestley)

Cast: Alastair Sim, Jane Wenham, Bryan Forbes, Olga Lindo

The faithful transferral to the screen of the theatrical classic was one of several collaborations between Chagrin and director Guy Hamilton. It produced a theme for the main female character, Eva Smith, which I have developed here into a 'portrait' echoing her various moods, from happiness to the depths of despair. Sim plays the mysterious inspector who confronts an upper-middle class family with the death of Eva, who is supposedly in the employ of its head but who seems to have touched each member of the family at some time or another. Whether she is really one person or a combination of many is left to the audience to decide, and the inspector remains an enigma up to the very end.

The Colditz Story (1954)

Director: Guy Hamilton

Screenplay: Guy Hamilton and Ivan Foxwell (from the book by P.R. Reid)

Cast: John Mills, Eric Portman, Lionel Jeffries, Ian Carmichael, Richard Wattis

One of the most famous stories from World War Two made a fine vehicle for a cast of familiar British faces. (The story became a TV

series in 1972 with a stirring march theme by Robert Farnon.) Chagrin's score is as unrelentingly tough and uncompromising as Colditz Castle's inmates themselves. It is interesting to compare it with another prisoner-of-war film he scored five years later – *Danger Within* – which eschews such fare by having virtually no background score at all in the conventional sense. Instead Chagrin's music takes the form of live guitar tunes, and pieces in a variety of 'easy listening' styles (including a pop song) supposedly emanating from record players or the radio. In other words, the music is directly at odds with the rigours of prison camp life – Muzac, in fact – creating as unsettling an atmosphere as any conventionally harsh, atonal score the story might have suggested.

Greyfriars Bobby (1961)

Director: Don Chaffey

Screenplay: Robert Westerby (from the book by Eleanor Atkinson)

Cast: Donald Crisp, Gordon Jackson, Kay Walsh, Laurence Naismith
Having just worked with Don Chaffey on episodes of the TV series *The Four Just Men*, Chagrin obviously found himself in the right place at the right time to be asked to score Disney's version of the famous Edinburgh story of the skye terrier who kept a vigil over his master's grave for years after his death, and received the freedom of the city and subsequently a permanent statue for his efforts. The music is suitably Scottish when it has

to be – the opening scene in Bobby's original country home – but overall Chagrin maintains his own style, catching the dramatic points and changing atmospheres perfectly as the fine and experienced composer for the screen that he was.

The Four Just Men (1959) TV series

Directors: Basil Dearden, Don Chaffey, Anthony Bushell, Harry Watt and William Fairchild

Screenplay: Various (from the book by Edgar Wallace)

Cast: Jack Hawkins, Richard Conte, Dan Dailey, Vittorio de Sica

Produced like *Robin Hood*, *William Tell*, *Interpol Calling* and the like in the early days of Britain's 'commercial' television channel, this film series differed somewhat from the plot and characters of the novel and earlier feature film (1939) in that the eponymous quartet are not criminal in intent but rather crime fighters, each based in a major city – London, New York, Paris and Rome. The music heard here is labelled Theme and Main Titles, the former being the weekly introductory signature tune, utilising the morse code rhythm for SOS as its germ idea, and the latter perhaps an earlier proposal subsequently added to the library of cues used throughout the series. It incorporates musical allusions to all four countries in a pleasing montage.

The Hoffnung Symphony Orchestra (1965)

Director: Harold Whitaker

Storyboard: Derek Lamb (after cartoons by Gerard Hoffnung)

This is one of six *Tales of Hoffnung*, produced by the Halas & Batchelor team for the BBC in the 60s, based on characters created by Gerard Hoffnung. Others included *The Palm Court Orchestra* and *The Vacuum Cleaner*. Chagrin cleverly 'composed, re-composed, arranged and re-arranged' music by, alphabetically, Auber, Bizet, Delibes, Grieg, Liszt, Mozart, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Johann Strauss II and Tchaikovsky, to produce a witty musical montage that matches perfectly the clever caricatures of musicians and musical instruments of Hoffnung's imagination.

The Intruder (1953)

Director: Guy Hamilton

Screenplay: Robin Maugham and John Hunter (from Maugham's book *Line on Ginger*)

Cast: Jack Hawkins, Michael Medwin, George Cole, Dennis Price

This film brought Chagrin together with producer Ivan Foxwell and director Guy Hamilton a year before *The Colditz Story* in a tale of post-war Britain and the problems some servicemen had in readapting to civilian life. The action is triggered when an ex-army officer disturbs a man burgling his home, only

to discover him to be a former comrade-in-arms. Like *Colditz*, the style is uncompromising overall but Chagrin obviously saw the music's potential away from the pictures by compiling these 'Four Orchestral Episodes'. There is no evidence that these movements – nor some of the other concertised works here – were ever performed away from the film, but it says something about the man that he considered his handiwork worthy of such exposure. In fact, throughout his scores it is striking to observe the meticulous attention to detail in the writing – far more than was needed considering the time he had to compose and the finished recording quality of the period – almost as if he could not prevent himself being essentially the same composer no matter what the context – screen or concert hall.

Easy Money (1947)

Director: Bernard Knowles

Screenplay: Muriel and Sydney Box

Cast (in Chagrin segment): Edward Rigby, Raymond Lovell

Il basso ostinato is Chagrin's only contribution to this portmanteau film of separate stories about winners of football pools. (The main score is by Temple Abady.) The final segment of the film concerns an orchestral bass player (Rigby) who is fed up playing the monotonous bass line, falls out with the conductor (Lovell)

and resigns. A little later he wins the pools, and, with the orchestra having fallen on hard times and about to fold, he sees his chance to return but on his own terms, bailing the orchestra out, and insisting the conductor place the double bass section where it truly belongs – at the front of the stage, even in front of the podium! Not the whole of Chagrin's work appears in the film but it was obviously a fun piece which he thought deserved to be heard given its inherent musical connection. The themes are strangely Eastern European in character, the basses play mostly tonic/dominant throughout, and there is an enticing fugue at the end to tie up any loose ends.

Last Holiday (1950)

Director: Henry Cass

Screenplay: J.B. Priestley

Cast: Alec Guinness, Kay Walsh, Beatrice Campbell, Sidney James

J.B. Priestley's story of a man wrongly diagnosed as having weeks to live gave Chagrin a wide range of emotions and genres to work on. The opening and closing titles feature 'The Beggar's Theme' which was published at the time for violin and piano and for piano solo. (Chagrin plays around with it most intriguingly throughout the film and in the finale indulges in some bitonality as the solo and first violins play in D major while the

rest remain stubbornly in C major.) In the film it is played in shot by a real violinist – not a bit-player miming badly – David McCallum, no less, one-time leader for Beecham, veteran leader of hundreds of film sessions, and father of the actor of the same name, most famous for his role in *The Man from U.N.C.L.E.* Since much of the film is set in a south coast hotel, there is entertainment music in situ in the form of a palm court trio (Romance) and big band (Samba) while the central Nocturne accompanies Guinness and Campbell trying hard to 'do the right thing' and not fall for each other – she's married and he thinks he's going to die!

The Bridge (1946)

Director: Jack Dean Chambers

Screenplay: from a story by Arthur Calder-Marshall

Narrator: Valentine Dyall

Although only forty minutes long, this documentary film provided Chagrin with enough material for two orchestral suites entitled *Yugoslav Sketches* and *Yugoslav Suite No. 2*, assembled four years later. The production, shot entirely on location for the Central Office of Information (originally called 'Rebirth of Yugoslavia', then 'The Last Bridge' before the final title), tells the story of life in a Yugoslav town soon after World War Two, showing buildings destroyed or damaged, and

starving people trying to recreate their shattered community. They duly rebuild their homes and lives, and even manage to repair the railway bridge of the title over the River Drina.

© 2005 Philip Lane

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 Nacional 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.

Still from *The Colditz Story*

© Canal+ Image UK Ltd

Die Filmmusik von Francis Chagrin

Francis Chagrin sagte über sich selbst, er sei "von Geburt Rumäne, von der Nationalität Brite und von der Neigung Weltbürger". Er wurde am 15. November 1905 in Bukarest unter dem Namen Alexander Paucker als Sohn wohlhabender jüdischer Eltern geboren, die von ihrem Sohn erwarteten, daß er den ihm angestammten Platz im Familiengeschäft einnehmen würde. Er fügte sich zunächst – wenn auch nur unwillig – dem elterlichen Wunsch, indem er in Zürich ein Ingenieursstudium absolvierte, während er jedoch gleichzeitig heimlich das Musikkonservatorium der Stadt besuchte. Nachdem er sein Studium 1928 abgeschlossen und seinen Eltern gegenüber seine Pflicht getan hatte, ging er davon aus, daß seine Familie ihm nun erlauben würde, seinen musikalischen Ambitionen nachzugehen. Nachdem dies aber nicht der Fall war, verließ er seine Heimat und machte sich auf den Weg nach Paris. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet, und die Untreue seiner Ehefrau beschleunigte seine Auswanderung noch zusätzlich. Da er jedoch in jeder Lebenslage der Gentleman war, betrachtete er seine Umsiedelung nach Paris als Scheidungsgrund für seine Frau, da er sie doch verlassen hatte!

In Paris nahm er auch seinen neuen Namen an. Er wählte den Namen Chagrin als Ausdruck seiner Trauer über die Trennung und seine Enterbung (obwohl hier später eine gewisse Entspannung stattfand), aber in erster Linie, um sich deutlich von seiner Vergangenheit zu distanzieren. Obwohl seine Familie inzwischen gewillt war, ihn finanziell zu unterstützen, lehnte Chagrin dies ab und zog es vor sich alleine durchzuschlagen, indem er in Nachtlokalen und *Cafés-chantants* spielte und populäre Lieder schrieb. Als er genug zusammengespart hatte, schrieb sich Chagrin 1933 für zwei Jahre an der École normale ein, wo Paul Dukas und Nadia Boulanger zu seinen Lehrern gehörten. Er begann kleinere Filmmusiken zu komponieren, aber da er spürte, daß der Krieg nicht mehr lange auf sich warten lassen würde, unternahm er eine Reise nach Großbritannien, um zu sehen, wie das Musikgeschäft dort funktionierte. Er verliebte sich auf der Stelle in das Land und ließ sich 1936 dort nieder.

In London setzte er seine Studien bei dem genau gleichaltrigen und ebenfalls im Exil lebenden Matyas Seiber fort. Als der Krieg ausbrach, wurde Chagrin zum musikalischen

Berater und Hauskomponisten des französischen Dienstes der BBC ernannt und war insbesondere für das Programm *Les Français parlent aux Français* zuständig, für das ihm 1948 von der französischen Regierung die Auszeichnung "Officier d'Académie" verliehen wurde. Chagrin sprach fließendes und elegantes Französisch und wurde oft für einen Franzosen gehalten. Außerdem sprach er perfekt Englisch (allerdings mit französischem Akzent), fließend Rumänisch und Deutsch, konnte gut Italienisch und Spanisch und lernte für eine Reise in die UdSSR im Oktober 1966 Russisch.

Kurz nach seiner Übersiedlung nach Großbritannien nahm Chagrin eine Irin zur Frau, die ihm zwei Söhne schenkte, Julian und Nicolas, die sich beide als Schauspieler einen Namen machen sollten – Julian in seiner bekanntesten Rolle als der weiß-gesichtige Pantomime im Park in Antonionis Film *Blow-Up* und Nicolas als Puck in der erste Covent-Garden-Produktion von Britten's *A Midsummer Night's Dream*. Daß Chagrin so viel arbeitete, um seiner Familie den Lebensstandard zu ermöglichen, den er als Kind gekannt hatte und der, hätte er das Familiengeschäft fortgeführt, auch ihm zugestanden hätte, trägt dazu bei, die schiere Menge seiner kommerziellen Kompositionen, sei es nun für den Film, fürs Fernsehen oder für die Werbung, zu erklären.

Auf dem Höhepunkt des Krieges gründete Chagrin als Reaktion auf das Schicksal des jungen Komponisten Robert Gill das Committee (später Society) for the Promotion of New Music (SPNM), mit dessen Hilfe es Komponisten ermöglicht werden sollte, ihre Musik gespielt zu hören, anstatt von den Organisationen und Künstlern, denen sie ihre Partituren zusandten, weder anerkannt noch aufgeführt zu werden. Die Liste jener Komponisten, deren Musik unter der Schirmherrschaft der Gesellschaft zu Gehör kam, liest sich wie das reinste Who's Who britischer Komponisten. Britten, Tippett und Walton mögen nicht dabei sein, dafür aber Alwyn, Arnold, Bennett, Birtwistle und Maxwell Davies. Im Jahre 1973 richtet die SPNM zu Ehren ihres im Vorjahr verstorbenen Gründers den Francis Chagrin Fund for Young Composers ein.

Chagrins eigene Konzertkompositionen umfassen die meisten Gattungen. Im Bereich der Orchestermusik gibt es zwei vollendete Sinfonien, ein Klavierkonzert, ein Präludium mit Fuge und eine Rumänische Fantasie, die für den amerikanischen Mundharmonikaspieler Larry Adler entstand und von ihm auch kommerziell eingespielt wurde. Chagrin trug Stücke wie *The Ballad of County Down* zu Konzerten Gerard Hoffnungs bei. Außerdem existiert eine Menge Kammermusik und Lieder in englischer und französischer Sprache.

Neben seinen eigenen Filmmusiken dirigierte Chagrin auch oft Orchesterkonzerte in Großbritannien und im Ausland, und 1951 gründete er ein eigenes Kammerensemble, das regelmäßig Konzerte und Radioübertragungen mit vielfältigem und ungewöhnlichem Repertoire zusammenstellte.

In seinem schieren Umfang ist Chagrins kommerzielles Schaffen einfach umwerfend und schließt 200 Filme, Fernsehen (u.a. eine Folge der englischen Serie *Dr. Who* aus dem Jahre 1964) und viel Werbung ein – für Seife, Shampoo, Zahnbürsten, Schokoladenriegel usw. 1963 wurde er bei den Harriet Cohen International Awards als Filmkomponist des Jahres ausgezeichnet.

Seine Freunde erinnern sich an Chagrin als einen ungeheuer fleißigen, aber selbstlosen, einfallsreichen und weltgewandten Mann von großer Warmherzigkeit. Sein Komponistenkollege, Benjamin Frankel, der mehrere Nachrufe über ihn verfaßte, traf den richtigen Ton, als er schrieb, daß Chagrin "immer in der Lage war, die leichtere Seite der ernsthaften Mühe zu sehen". Ich habe ihn nur einmal getroffen, als ich selbst noch Student war. Er war in ein innenstädtisches Kulturzentrum gekommen, um darüber zu sprechen, wie man Filmmusik schreibt. Das Wetter war sehr schlecht, und es waren nur zwanzig Leute gekommen. Als er die Bühne betrat, schämte ich mich für den spärlichen Besuch und fühlte

mich für ihn peinlich berührt, doch er nahm die Situation sofort in die Hand und lud uns alle ein, im Halbkreis mit ihm auf der Bühne zu sitzen. Es war ein wirklich unvergeßlicher Abend, und statt einem Vortrag mit Dozent und Klasse wurde daraus eine intime Gesprächsrunde mit einem lebenden, arbeitenden Komponisten und geladenen Freunden. Dies war im Jahre 1971; im Laufe der letzten zwei oder drei Jahre seines Lebens erlitt Chagrin eine Reihe von Herzanfällen, von denen er den vierten, am 10. November 1972, nicht überlebte. Jahre zuvor hatte er, während er Antonios Spanisches Ballett dirigierte, im Verlauf des ersten Aktes einen Herzanfall erlitten, seinen Posten aber bis zur Pause nicht verlassen: ein wahrer Profi bis zum Schluß!

Helter Skelter (1949)

Regisseur: Ralph Thomas

Drehbuch: Patrick Campbell

Besetzung: Carol Marsh, David Tomlinson, Jimmy Edwards, Terry-Thomas
Die meisten der in dieser Reihe vorgestellten Komponisten bemühten sich zu ihren Lebzeiten kaum darum, ihre Filmmusiken zu Konzertstücken umzuarbeiten. Chagrin war da die große Ausnahme. Er bearbeitete nicht weniger als vier der hier vertretenen Titel für den Konzertsaal. Bei *Helter Skelter* handelte es sich um eine verrückte, offenbar als britische

Variante von *Hellzapoppin* konzipierte, sich um die Geschichte einer Erbin und die BBC rankende Komödie, mit einem nicht enden wollenden Aufmarsch von Gaststars, in der alles Erdenkliche (inklusive Sahnertorten) eingeworfen wurde. Aus dieser unwahrscheinlichen Mischung ging Musik hervor, die Chagrin zur Umformung in eine Konzertouvertüre geeignet fand. Diese wurde 1951 veröffentlicht und zwanzig Jahre später erstmals kommerziell eingespielt.

An Inspector Calls (1954)

Regisseur: Guy Hamilton

Drehbuch: Desmond Davis (nach dem Theaterstück von J.B. Priestley)

Besetzung: Alastair Sim, Jane Wenham, Bryan Forbes, Olga Lindo

Diese originalgetreue Übertragung des Theaterklassikers auf die Leinwand war eine von mehreren Gelegenheiten, bei denen Chagrin mit dem Regisseur Guy Hamilton zusammenarbeitete. Daraus ging ein Thema für die weibliche Hauptrolle, Eva Smith, hervor, welches ich hier zu einem ihre verschiedenen Stimmungen von Glück bis zur tiefsten Verzweiflung widerspiegelnden "Porträt" ausgearbeitet habe. Sim spielt den geheimnisvollen Inspektor, der eine Familie der gehobenen Mittelschicht mit dem Tod Evas konfrontiert, die angeblich beim Familienoberhaupt beschäftigt sein soll, aber

mit jedem anderen Familienmitglied ebenfalls irgendwann einmal in irgendeiner Art und Weise in Berührung gekommen ist. Die Entscheidung, ob es sich bei ihr wirklich um eine einzelne oder vielmehr um eine Kombination mehrerer Personen handelt, wird dem Publikum überlassen, und der Inspektor bleibt bis ganz zum Schluß ein Rätsel.

The Colditz Story (1954)

Regisseur: Guy Hamilton

Drehbuch: Guy Hamilton und Ivan Foxwell (nach dem Buch von P.R. Reid)

Besetzung: John Mills, Eric Portman, Lionel Jeffries, Ian Carmichael, Richard Wattis
Diese Geschichte ist in Großbritannien eine der berühmtesten des Zweiten Weltkriegs, und sie eignete sich hervorragend als Vehikel für eine aus bekannten britischen Schauspielern bestehende Besetzung. (Aus der gleichen Geschichte entstand 1972 eine Fernsehserie, deren mitreißendes Marschthema von Robert Farnon stammt.) Chagrins Musik ist genauso unerbittlich zäh und kompromißlos wie die Insassen der Festung Colditz selbst. Es ist interessant, sie mit der Musik eines anderen Films zu vergleichen, für den er fünf Jahre später die Musik schrieb und in dem es auch um Kriegsgefangene geht. In *Danger Within* vermeidet Chagrin diesen Stil, indem er keine Hintergrundmusik im herkömmlichen Sinne einsetzt. Stattdessen nimmt seine Filmmusik

hier die Form live gespielter Gitarrenmelodien und einer Vielfalt von "Easy-listening" Stilformen an (u.a. auch die eines Pop-Songs), die angeblich von einem Schallplattenspieler oder einem Radio herrühren. In anderen Worten befindet sich die Musik in herbem Kontrast zu den Härten des Lebens im Gefangenenlager, ja es ist eigentlich eine Art "Muzak", wodurch eine ebenso beunruhigende Atmosphäre entsteht, wie es bei der Verwendung konventionell schroffer, atonaler Musik, welche die Geschichte vielleicht eher nahegelegt hätte, der Fall gewesen wäre.

Greyfriars Bobby (1961)

Regisseur: Don Chaffey

Drehbuch: Robert Westerby (nach dem Buch von Eleanor Atkinson)

Besetzung: Donald Crisp, Gordon Jackson, Kay Walsh, Laurence Naismith
Nachdem er bereits bei einigen Episoden der TV-Serie *The Four Just Men* mit Don Chaffey zusammengearbeitet hatte, befand sich Chagrin offenbar zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um den Auftrag für die Filmmusik zur Disney-Verfilmung der berühmten Geschichte aus Edinburgh zu erhalten, in der es um den Skye-Terrier Bobby geht, der noch Jahre nach dem Tod seines Herren an dessen Grab Wache hielt und für seine treuen Dienste sowohl die Ehrenbürgerrechte der Stadt als auch später

eine Statue bekam. Die Musik besitzt, sofern dies nötig ist, angemessen schottische Anklänge – etwa in der Anfangsszene, die in Bobbys ursprünglichem Zuhause auf dem Lande spielt – doch im großen und ganzen bleibt Chagrin seinem eigenen Stil treu und fängt, ganz der großartige und erfahrene Leinwandkomponist, die dramatischen Momente und die sich wandelnde Atmosphäre perfekt ein.

The Four Just Men (1959) TV-Serie

Regisseure: Basil Dearden, Don Chaffey, Anthony Bushell, Harry Watt und William Fairchild

Drehbuch: verschiedene Autoren (nach dem Buch von Edgar Wallace)

Besetzung: Jack Hawkins, Richard Conte, Dan Dailey, Vittorio de Sica
In den frühen Tagen von Großbritanniens "kommerziellem" Fernsehkanal auf die gleiche Art und Weise produziert wie *Robin Hood*, *William Tell*, *Interpol Calling* und andere ihrer Art weicht diese Filmserie in manchem von der Geschichte und den Charakteren des Buches und des früheren Spielfilms (1939) ab, und zwar insofern, als daß es sich bei dem Quartett, welches dem Film seinen Namen gibt, hier nicht um Männer mit krimineller Absicht sondern vielmehr um Verbrechensbekämpfer handelt, die jeweils aus einer anderen Großstadt kommen – London,

New York, Paris und Rom. Die hier zu hörende Musik heißt Theme and Main Titles (Thema und Haupttitel), wobei es sich bei ersterem um die einleitende wöchentliche Erkennungsmelodie handelt, die als musikalische Grundidee den Rhythmus des Morsealphabets für SOS einsetzt. Letzteres stellt vielleicht eine frühere Idee dar, die später der im Laufe der Serie benutzten Hinweissammlung hinzugefügt wurde. In einer angenehmen Collage nimmt sie musikalische Anspielungen aus allen vier Ländern auf.

The Hoffnung Symphony Orchestra (1965)

Regisseur: Harold Whitaker

Storyboard: Derek Lamb (nach Zeichnungen von Gerard Hoffnung)

Dies ist eine von sechs *Tales of Hoffnung* (Hoffnungs Erzählungen), die, auf den von Gerard Hoffnung kreierten Charakteren basierend, während der sechziger Jahre von dem Gespann Halas & Batchelor für die BBC produziert wurden. Zu ihnen gehören auch *The Palm Court Orchestra* und *The Vacuum Cleaner*. Chagrin "komponierte, komponierte um, arrangierte und arrangierte um", und zwar auf geschickte Art und Weise Musik von – dem Alphabet nach – Auber, Bizet, Delibes, Grieg, Liszt, Mozart, Mussorgski, Rimski-Korsakow, Johann Strauß Sohn und Tschaikowsky, um so eine geistreiche musikalische Montage herzustellen, die den

raffinierten Karikaturen von Musikern und Musikinstrumenten, wie sie Hoffnungs Phantasie entsprangen, perfekt entspricht.

The Intruder (1953)

Regisseur: Guy Hamilton

Drehbuch: Robin Maugham und John Hunter (nach Maughams Buch *Line on Ginger*)

Besetzung: Jack Hawkins, Michael Medwin, George Cole, Dennis Price

Dieser Film brachte Chagrin bereits ein Jahr vor dem Entstehen von *The Colditz Story* mit Produzent Ivan Foxwell und Regisseur Guy Hamilton zusammen, und zwar für eine Geschichte, die im Großbritannien der Nachkriegszeit spielt und in der es darum geht, wie problematisch es für manche Soldaten war, sich im zivilen Leben wieder zurechtzufinden. Die Handlung nimmt ihren Lauf, als ein ehemaliger Armeeoffizier einen Einbrecher in seinem Haus überrascht, nur um zu entdecken, daß es sich bei ihm um einen früheren Kriegskameraden handelt. Wie bei *The Colditz Story* ist auch hier der musikalische Stil im ganzen kompromißlos, doch Chagrin erkannte offenbar das Potential, welches der Musik auch unabhängig von den Bildern innewohnt, und stellte diese "Four Orchestral Episodes" zusammen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, daß diese Sätze – ebenso wenig wie einige der anderen hier vorliegenden Konzertwerke – jemals

unabhängig von dem Film aufgeführt wurden, aber es sagt doch einiges über den Komponisten aus, daß er seine Arbeit dieser Behandlung würdig erachtete. Es ist überhaupt bemerkenswert zu beobachten, welch genaues Augenmerk Chagrin in seiner Komposition aufs Detail verwendete – viel mehr als nötig gewesen wäre, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit er zur Verfügung hatte, um zu komponieren, und wie es zu jener Zeit um die Qualität der fertigen Aufnahmen stand. Fast scheint es, als habe er es nicht lassen können, im Grunde der gleiche Komponist zu sein, gleichgültig ob der Rahmen nun die Leinwand oder der Konzertsaal war.

Easy Money (1947)

Regisseur: Bernard Knowles

Drehbuch: Muriel und Sydney Box

Besetzung (im Chagrin-Teil): Edward Rigby, Raymond Lovell

Il basso ostinato ist Chagrins einziger Beitrag zu diesem Kombinationsfilm, in dem verschiedene Geschichten um Menschen, die beim Fußballtoto gewonnen haben, zusammengefaßt werden. (Die Hauptmusik ist von Temple Abady.) Im letzten Teil des Film geht es um einen Orchester-Bassisten (Rigby), die keine Lust mehr hat, die monotone Baßstimme zu spielen, sich mit dem Dirigenten (Lovell) zerstreitet und kündigt. Kurz darauf gewinnt er beim Toto, und da es um das Orchester inzwischen schlecht

steht und es aufgelöst werden soll, sieht er seine Gelegenheit zur Rückkehr gekommen, aber zu seinen eigenen Bedingungen. Er rettet das Orchester und besteht darauf, daß der Dirigent die Kontrabaßgruppe dort platziert, wo sie wirklich hingehört – an die Rampe, ja sogar noch vor das Podium! Der Film setzt Chagrins Komposition nicht in ihrer Gänze ein, aber es war wohl ein Stück, das den Leuten Spaß machen sollte und von dem er meinte, daß es schon allein aufgrund des musikalischen Zusammenhangs hörens Wert sei. Die Themen sind von seltsam osteuropäischem Charakter, die Bässe beschränken sich hauptsächlich auf Tonika und Dominante, und am Schluß führt eine ansprechende Fuge alle losen Fäden zusammen.

Last Holiday (1950)

Regisseur: Henry Cass

Drehbuch: J.B. Priestley

Besetzung: Alec Guinness, Kay Walsh, Beatrice Campbell, Sidney James
J.B. Priestleys Geschichte eines Mannes, der aufgrund einer Fehldiagnose glaubt, er habe nur noch Wochen zu leben, stellte Chagrin eine breite Palette von Emotionen und Genres zur Verfügung, auf die er zurückgreifen konnte. Die Anfangs- sowie die Schlußnummer schließt "The Beggar's Theme" ein, das zu der Zeit sowohl für Violine und Klavier als auch für Solo-Klavier veröffentlicht wurde. (Chagrin

spielt den ganzen Film hindurch auf höchst interessante Art und Weise mit diesem Thema und erlaubt sich im Finale sogar etwas Bi-Tonalität, wenn das Soloinstrument und die ersten Violinen in D-Dur spielen, während alle anderen hartnäckig im C-Dur verharren.) Im Film wird es im Bild von einem echten Geiger gespielt (und nicht von einem schlecht mimenden Nebendarsteller), und zwar von keinem Geringeren als David McCallum, einstigem Konzertmeister Beechams, altgedientem Konzertmeister hunderter Filmaufnahmen, und Vater des gleichnamigen Schauspielers, am bekanntesten für seine Rolle in dem Film *The Man from U.N.C.L.E.* Da ein Großteil des Films in einem Hotel an der Südküste Englands spielt, gibt es dort Unterhaltungsmusik in Form eines Salon-Trios (Romance) und einer Big Band (Samba), während das zentrale Nocturne Guinness und Campbell dabei begleitet, wie sie versuchen ehrbar zu bleiben und sich nicht ineinander zu verlieben – schließlich ist sie verheiratet und er denkt, daß er bald sterben muß!

The Bridge (1946)

Regisseur: Jack Dean Chambers

Drehbuch: nach einer Geschichte von Arthur Calder-Marshall

Erzähler: Valentine Dyall

Obwohl dieser Dokumentarfilm nur vierzig Minuten lang ist, lieferte er Chagrin doch

genug Material für zwei Orchestersuiten, die er vier Jahre später zusammenstellte und *Yugoslav Sketches* und *Yugoslav Suite No. 2* nannte. Der Film, der ausschließlich vor Ort für das Central Office of Information gedreht wurde und zunächst "Rebirth of Yugoslavia" und später, bevor er seinen endgültigen Titel erhielt, "The Last Bridge" genannt wurde, erzählt die Geschichte vom Leben in einer jugoslawischen Stadt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und zeigt zerstörte oder beschädigte Häuser sowie hungernde Menschen, die versuchen ihre zerbrochene Gemeinschaft wiederherzustellen. So bauen sie ihre Häuser und ihre Leben wieder auf, und es gelingt ihnen sogar die über den Fluß Drina führende Eisenbahnbrücke des Titels zu reparieren.

© 2005 Philip Lane

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

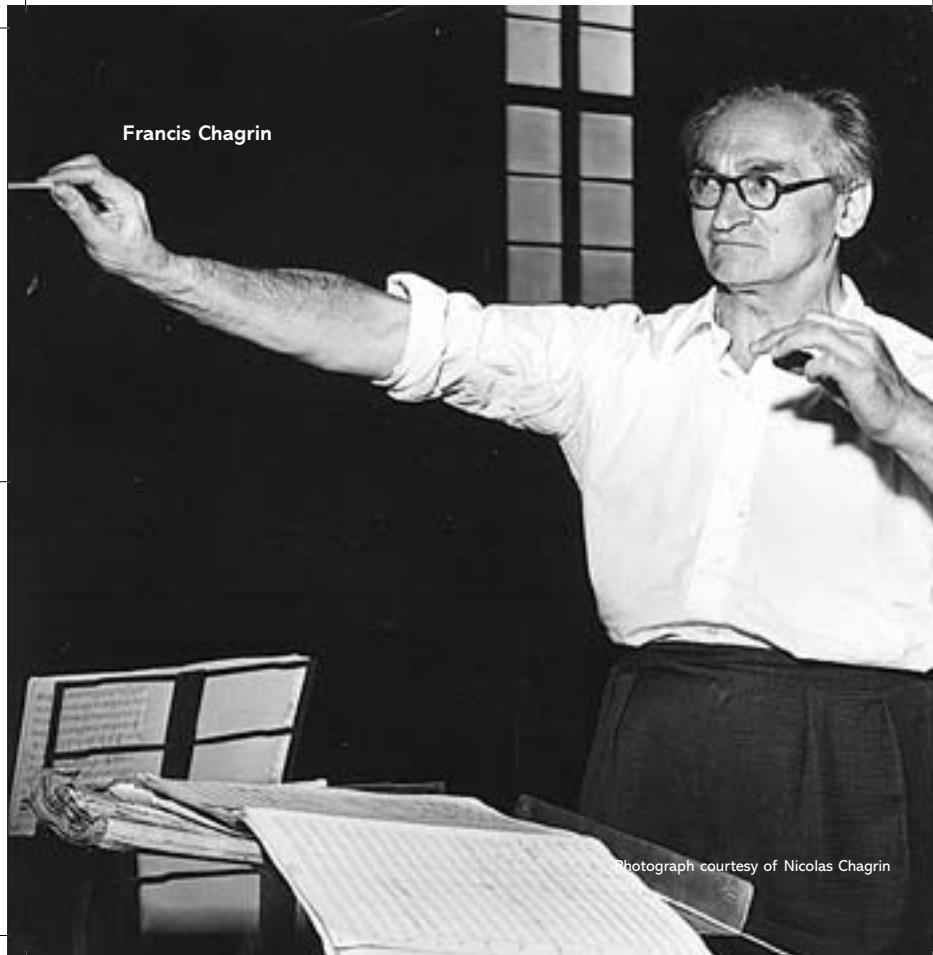
Das **BBC Philharmonic** gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens. Es hat seinen Sitz in Manchester aus, wo es in der Bridgewater Hall regelmäßig auf dem Programm steht und Rundfunkkonzerte für BBC Radio 3 aufnimmt, wenn es nicht auf internationalen Gastspielreisen unterwegs ist. 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.

Francis Chagrin

Photograph courtesy of Nicolas Chagrin

La musique de film de Francis Chagrin

Francis Chagrin se disait "roumain de naissance, mais de nationalité britannique et cosmopolite par inclination". De son vrai nom Alexandre Paucker, il naquit à Bucarest, le 15 novembre 1905, de parents juifs fortunés qui voulaient voir leur fils prendre la place qui lui revenait de droit au sein de l'affaire familiale. Il obéit à contrecœur, tout au moins au début, en faisant une licence d'ingénieur à Zurich, tout en étudiant en cachette au conservatoire de musique de la ville. Après l'obtention de son diplôme en 1928, et ayant agi honorablement à l'égard de ses parents, il escomptait que sa famille lui permettrait de poursuivre ses ambitions musicales. Lorsque son attente fut déçue, il quitta son foyer pour se rendre à Paris. Il avait déjà contracté un premier mariage et les infidélités de sa femme eurent pour effet de hâter encore son départ. En parfait galant homme qu'il était, il pensa que son déménagement à Paris permettrait à sa femme d'invoquer l'abandon du domicile conjugal comme motif de divorce!

Ce fut à Paris qu'il prit son nouveau nom. Il choisit Chagrin afin que ce nom reflète la tristesse occasionnée par son divorce et le fait qu'il fut déshérité (quoique par la suite un certain assouplissement survint à cet égard),

mais surtout pour rompre définitivement avec le passé. Bien que sa famille fût désormais disposée à lui apporter une aide financière, il refusa, préférant subvenir à ses besoins en jouant dans des night-clubs et cafés-chantants, et en écrivant des chansons populaires. En 1933, quand il eut suffisamment économisé, il s'inscrivit pour deux années à l'École normale où il compta Paul Dukas et Nadia Boulanger au nombre de ses professeurs. Il commença à écrire de modestes musiques de film, mais, sentant que la guerre approchait, fit un voyage en Grande-Bretagne pour voir la manière dont les choses y fonctionnaient. Il s'éprit aussitôt de ce pays où il s'installa définitivement en 1936.

À Londres il continua à étudier avec son exact contemporain et compagnon d'exil, Matyas Seiber. À la déclaration de guerre, il fut nommé conseiller musical et compositeur en chef du BBC French Service, et en particulier de l'émission *Les Français parlent aux Français*, pour laquelle le gouvernement français lui remit en 1948 la décoration d'"Officier d'Académie". Il s'exprimait avec aisance et élégance en français, et on le prenait souvent pour tel. Il parlait aussi parfaitement l'anglais (quoiqu'avec l'accent

français), couramment le roumain et l'allemand, et se débrouillait fort bien en italien et en espagnol; il apprit aussi le russe pour faire un voyage en URSS en octobre 1966.

Peu après s'être installé en Grande-Bretagne, il épousa une jeune Irlandaise qui lui donna deux fils, Julian et Nicolas, qui devaient tous deux devenir célèbres à la scène – Julian fut, comme chacun le sait, le mime grîmé de blanc apparaissant dans le parc de *Blow-Up* d'Antonioni, et Nicolas incarna Puck dans la première mise en scène de *A Midsummer Night's Dream* de Britten à Covent Garden. Le fait qu'il travailla si dur pour donner à sa famille le train de vie qu'il avait connu enfant, et qui aurait été le sien s'il était resté au sein de l'affaire familiale, explique en grande partie le volume de sa production commerciale dans le domaine du film, de la télévision et de la publicité.

Au plus fort de la guerre, et en réaction contre la situation critique dans laquelle se trouvait le jeune compositeur Robert Gill, Chagrin fonda le Comité (plus tard Société) pour la Promotion de la Musique Nouvelle (SPNM) afin de permettre aux compositeurs d'entendre jouer leur musique plutôt que de la voir passée sous silence par les artistes et organisations auxquels ils envoyaient des partitions, et qui ne jugeaient même pas nécessaire d'en accuser réception. La liste des

compositeurs dont la musique fut entendue grâce aux auspices de cette société se lit comme un véritable *Who's Who* des compositeurs britanniques. Si Britten, Tippett et Walton n'y figurent pas, en revanche Alwyn, Arnold, Bennett, Birtwistle et Maxwell Davies en font bel et bien partie. En 1973, la SPNM créa en souvenir de son fondateur, qui était mort l'année précédente, le Francis Chagrin Fund for Young Composers, fonds ayant pour but de venir en aide aux jeunes compositeurs.

Sa propre musique de concert s'étend à la plupart des genres. Dans le domaine orchestral, on compte deux symphonies achevées, un concerto pour piano, un Prélude et Fugue, et une Fantaisie roumaine écrite pour le joueur d'harmonica Larry Adler et enregistrée commercialement par ce dernier. Il écrivit des pièces comme *The Ballad of County Down* pour les séries de concerts conçues par Gerard Hoffnung. On trouve en outre une grande quantité de musique de chambre et de chants écrits en anglais, et en français. En plus de diriger ses propres musiques de film, il dirigeait fréquemment des concerts orchestraux en Grande-Bretagne et dans d'autres pays et, en 1951, il forma son propre ensemble de musique de chambre qui joua régulièrement en concert et sur les ondes un répertoire aussi varié qu'original.

Le volume même de sa production commerciale est stupéfiant: elle comporte 200

films, des émissions de télévision (dont *Dr Who* en 1964) et de nombreuses publicités – savons, shampoings, brosses à dents, tablettes de chocolat.... En 1963 il fut élu Compositeur de musique de film de l'année dans le cadre des Harriet Cohen International Awards.

Ses amis gardent le souvenir d'un homme extrêmement industrieux, mais désintéressé, ingénieux, courtois et d'une grande générosité de cœur. Son collègue, le compositeur Benjamin Frankel, qui écrivit plusieurs rubriques nécrologiques le concernant, vit juste lorsqu'il écrivit que Chagrin "avait toujours su voir de l'agréement dans tout effort sérieux": je ne le rencontrai qu'une seule fois, lorsque j'étais étudiant. Il était venu à la maison de la culture d'un quartier déshérité parler de la composition des musiques de film. Comme c'était une soirée peu clémente, vingt personnes seulement s'étaient déplacées. Lorsqu'il entra sur scène, j'éprouvai une sorte de honte de voir l'assistance si clairsemée, et je me sentis quelque peu gêné pour lui, mais il renversa la situation en quelques secondes, nous invitant tous à nous asseoir en demi-cercle sur la scène avec lui. Ce fut une soirée vraiment mémorable qui, au lieu d'établir des rapports enseignant/étudiants, devint une discussion intime entre un compositeur en activité et des amis invités. Cela se passa en 1971; pendant les deux ou trois dernières années de sa vie, il avait eu plusieurs crises

cardiaques et il devait succomber à la quatrième le 10 novembre 1972. Bien des années auparavant, alors qu'il dirigeait l'Antonio's Spanish Ballet, il eut une attaque pendant le premier acte de la production, mais demeura à son poste jusqu'à l'entracte. Demeurant un vrai professionnel jusqu'au bout!

Helter Skelter (1949)

Réalisateur: Ralph Thomas

Scénario: Patrick Campbell

Distribution: Carol Marsh, David Tomlinson, Jimmy Edwards, Terry-Thomas

La plupart des compositeurs ayant collaboré à cette série firent peu d'effort durant leur vie pour arranger leur musique de film afin qu'elle fût jouée en concert. Chagrin fut vraiment une exception. Il ne prépara pas moins de quatre des titres figurant ici en vue de les faire entendre dans les salles de concert. *Helter Skelter* était une comédie loufoque, manifestement conçue pour être un *Hellzapoppin* anglais incorporant tous les ingrédients nécessaires (y compris les tartes à la crème) et un interminable défilé de vedettes invitées, le tout tournant autour de l'histoire d'une héritière et de la BBC. Ce menu invraisemblable fit naître une musique que Chagrin jugea susceptible d'être tournée en ouverture de concert, qui fut publiée en 1951 et fit l'objet d'une première gravure commerciale vingt ans plus tard.

An Inspector Calls (1954)**Réalisateur:** Guy Hamilton**Scénario:** Desmond Davis (d'après la pièce de J.B. Priestley)**Distribution:** Alastair Sim, Jane Wenham, Bryan Forbes, Olga Lindo

Cette fidèle transposition à l'écran de ce classique du théâtre compte parmi plusieurs oeuvres auxquelles il travailla avec le réalisateur Guy Hamilton. Il en résulta un thème associé au principal personnage féminin, Eva Smith, que j'ai ici développé pour en faire "un portrait" reflétant les humeurs variées du personnage, qui vont de la joie au fond du désespoir. Sim incarne le mystérieux inspecteur qui confronte une famille de la haute société avec la mort d'Eva; la jeune fille qui était censée travailler pour le chef de cette famille, semble aussi être entrée en contact à un moment ou à un autre avec tous ses membres. On laisse au public le soin de décider s'il s'agit vraiment d'une seule personne ou de la combinaison de plusieurs facettes, et l'inspecteur demeure une énigme jusqu'au bout.

The Colditz Story (1954)**Réalisateur:** Guy Hamilton**Scénario:** Guy Hamilton et Ivan Foxwell (d'après le livre de P.R. Reid)**Distribution:** John Mills, Eric Portman, Lionel Jeffries, Ian Carmichael, Richard Wattis.

Ce récit qui compte parmi les plus célèbres de la Deuxième Guerre mondiale mit superbement en valeur une pléiade d'acteurs britanniques connus. (En 1972, l'histoire devint une série télévisée pourvue d'un thème de marche entraînant composé par Robert Farnon.) À l'image des détenus de la forteresse de Colditz eux-mêmes, la musique de Chagrin est d'une dureté implacable et sans compromis. Il est intéressant de la comparer avec celle d'un autre film de prisonniers de guerre qu'il mit en musique cinq années plus tard – *Danger Within* – où le compositeur évite de reprendre le même chemin en ne présentant quasiment aucune musique de fond au sens conventionnel. Au lieu de cela, on entend des airs de guitare joués par les personnages et des pièces écrites dans une variété de styles de musique légère (y compris une chanson pop) censées provenir de phonographes ou d'une radio. Autrement dit, cette musique est en désaccord direct avec les rigueurs de la vie du camp de prisonniers et crée une atmosphère aussi troublante que toute partition conventionnellement discordante et atonale ayant pu être suggérée par l'histoire.

Greyfriars Bobby (1961)**Réalisateur:** Don Chaffey**Scénario:** Robert Westerby (d'après le livre d'Eleanor Atkinson)

Distribution: Donald Crisp, Gordon Jackson, Kay Walsh, Laurence Naismith
Chagrin, qui venait de travailler avec Don Chaffey à des épisodes de la série télévisée *The Four Just Men*, se trouva manifestement là au bon moment pour qu'on lui demande de mettre en musique la version faite par Disney de la célèbre histoire, survenue à Edimbourg, d'un terrier de l'île de Skye, qui avait monté la garde sur la tombe de son maître pendant de nombreuses années après la mort de ce dernier et, en récompense, fut nommé citoyen d'honneur de la ville et reçut par la suite une statue. La musique a le parfum écossais qui convient, là où il le faut – la scène d'ouverture située dans la maison rurale où Bobby vivait à l'origine – mais, dans l'ensemble, Chagrin conserve son propre style, reflétant parfaitement les moments dramatiques et les changements d'atmosphère comme tout bon compositeur pour l'écran qu'il était.

The Four Just Men (1959) série télévisée**Réalisateurs:** Basil Dearden, Don Chaffey, Anthony Bushell, Harry Watt et William Fairchild**Scénario:** plusieurs auteurs (d'après le livre d'Edgar Wallace)**Distribution:** Jack Hawkins, Richard Conte, Dan Dailey, Vittorio de Sica
Produite, comme *Robin Hood*, *William Tell*,

Interpol Calling et autres, au moment où la chaîne de télévision "commerciale" britannique débutait, cette série présentait quelques différences avec l'intrigue et les personnages trouvés dans le roman, et un long métrage antérieur (1939) dans la mesure où le quatuor éponyme n'a pas d'intentions criminelles, mais lutte contre la criminalité, chaque personnage étant situé dans une grande métropole – Londres, New York, Paris et Rome. La musique entendue ici est marquée Thème et Titres principaux, le premier étant l'indicatif musical d'introduction entendu chaque semaine, qui a pour idée d'origine le rythme de SOS en morse, et les derniers étant peut-être une suggestion antérieure ajoutée par la suite à la collection de signaux d'entrée utilisés tout au long de la série. On y trouve des allusions musicales aux quatre pays concernés au sein d'un montage agréable.

The Hoffnung Symphony Orchestra (1965)**Réalisateur:** Harold Whitaker**Story-board:** Derek Lamb (d'après des dessins humoristiques de Gerard Hoffnung)

Il s'agit ici d'un des six *Tales d'Hoffnung*, "contes" produits par le tandem Halas & Batchelor qui travaillait pour la BBC dans les années 1960, il s'appuie sur des personnages créés par Gerard Hoffnung. Parmi les autres contes figuraient aussi *The Palm Court Orchestra* et *The Vacuum Cleaner*. Chagrin sut

ingénieusement "composer, recomposer, arranger et réarranger" la musique à l'origine écrite par (en suivant l'ordre alphabétique) Auber, Bizet, Delibes, Grieg, Liszt, Mozart, Moussorgski, Rimski-Korsakov, Johann Strauss II et Tchaïkovski pour produire un montage plein d'esprit allant parfaitement avec les habiles caricatures des musiciens et instruments de musique imaginés par Hoffnung.

The Intruder (1953)

Réalisateur: Guy Hamilton

Scénario: Robin Maugham et John Hunter (d'après le livre de Maugham intitulé *Line on Ginger*)

Distribution: Jack Hawkins, Michael Medwin, George Cole, Dennis Price

Le film marque la rencontre de Chagrin avec le producteur Ivan Foxwell et le réalisateur Guy Hamilton, un an avant *The Colditz Story*. C'est un récit de l'après-guerre en Grande-Bretagne qui raconte les problèmes de réadaptation à la vie civile rencontrés par certains soldats. L'intrigue s'amorce quand un ancien officier de l'armée, surprenant un homme en train de cambrioler sa maison, découvre que c'est un ancien compagnon d'armes. Comme pour *Colditz*, le style est dans l'ensemble sans complaisance, mais Chagrin vit manifestement le potentiel qu'avait la musique indépendamment des images et compila ces

"Quatre épisodes orchestraux". Rien ne porte à croire que ces mouvements – pas plus que d'autres œuvres préparées pour être jouées en concert figurant sur ce CD – aient jamais été joués indépendamment du film, mais le fait qu'il ait pu considérer que son œuvre était digne d'être ainsi jouée nous renseigne sur l'homme qu'était Chagrin. Il est effectivement frappant de constater la scrupuleuse attention qu'il portait au détail dans l'écriture de toute sa musique – une attention bien supérieure à ce qui était nécessaire, vu le peu de temps dont il disposait pour composer et la qualité de l'enregistrement final obtenu à l'époque – c'est un peu comme s'il ne pouvait s'empêcher d'être par essence le même compositeur quel que fût le contexte – écran ou salle de concert.

Easy Money (1947)

Réalisateur: Bernard Knowles

Scénario: Muriel et Sydney Box

Distribution (dans le segment mis en musique par Chagrin): Edward Rigby, Raymond Lovell
Il basso ostinato est la seule contribution apportée par Chagrin à ce film rassemblant des histoires séparées concernant les gagnants des *football pools* (pronostics sur les matchs de football), la musique principale est de Temple Abady. La dernière histoire du film concerne un joueur de contrebasse orchestrale (Rigby) qui, en ayant assez de jouer une ligne

de basse monotone, se fâche avec le chef d'orchestre (Lovell) et démissionne. Un peu plus tard, il gagne aux *pools* et, comme l'orchestre qui a traversé des moments difficiles est sur le point d'être dissous, il voit l'occasion de revenir, mais en stipulant ses propres conditions: il va renflouer l'orchestre, mais insister pour que le chef d'orchestre donne à la section des contrebasses sa vraie place – sur le devant de la scène, et même devant le podium! L'œuvre écrite par Chagrin n'est pas entièrement jouée dans le film, mais c'était manifestement une œuvre divertissante qui méritait à ses yeux d'être entendue, vu son lien inhérent avec la musique. Les thèmes ont un caractère qui rappelle étrangement l'Europe de l'Est, du début à la fin les contrebasses jouent en majorité à la tonique/dominante, et une fugue séduisante arrive vers la fin pour tout amener à une conclusion satisfaisante.

Last Holiday (1950)

Réalisateur: Henry Cass

Scénario: J.B. Priestley

Distribution: Alec Guinness, Kay Walsh, Beatrice Campbell, Sidney James

Cette histoire de J.B. Priestley où un homme est par erreur diagnostiqué comme n'ayant plus que quelques semaines à vivre donna à Chagrin un grand nombre d'émotions et de genres à exploiter. Les titres de l'ouverture et

de la fin contiennent le "Thème du mendiant" qui fut à l'époque publié pour violon et piano, ainsi que pour piano seul. (Chagrin s'en sert d'une façon absolument fascinante dans tout le film, cédant à la bitonalité dans le finale, le soliste et les premiers violons jouant en ré majeur, tandis que le reste demeure opiniâtrement en ut majeur.) Dans le film il est joué par un vrai violoniste – au lieu d'un figurant qui mime mal – il s'agit de David McCallum, en personne, ancien premier violon de Beecham, premier violon chevronné qui avait joué en studio la musique de centaines de films, et le père de l'acteur du même nom, très célèbre pour avoir tenu un rôle dans *Des Agents très spéciaux*. Du fait qu'une grande partie du film se déroule dans un hôtel de la côte sud, on y trouve de la musique de divertissement jouée sur les lieux par un trio de thé dansant (Romance) et un grand orchestre (Samba), tandis que le Nocturne central accompagne la scène où Guinness et Campbell tentent très fort de ne pas tomber amoureux l'un de l'autre – elle est mariée et il croit qu'il va mourir!

The Bridge (1946)

Réalisateur: Jack Dean Chambers

Scénario: d'après une histoire d'Arthur Calder-Marshall

Narration: Valentine Dyall

Bien que ne durant que quarante minutes, ce

film documentaire fournit à Chagrin le matériel pour écrire deux suites orchestrales intitulées *Yugoslav Sketches* (Sketches yougoslaves) et *Yugoslav Suite No 2* (Suite yougoslave no 2), qui furent assemblées quatre ans plus tard. Cette production (à l'origine appelée "La Renaissance de la Yougoslavie", puis "Le Dernier Pont") qui fut entièrement tournée sur place pour le Bureau central d'Information, décrit la vie dans une ville yougoslave peu après la Deuxième Guerre mondiale: elle montre des bâtiments détruits ou endommagés, et la population affamée tentant de recréer sa communauté anéantie. Les gens finissent par rebâtir leurs maisons et reconstruire leur vie, et arrivent même à réparer le pont ferroviaire du titre qui enjambe la rivière Drina.

© 2005 Philip Lane

Traduction: Marianne Fernée

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'Orchestra y Coro Nacionales de España, l'Orchestra 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.

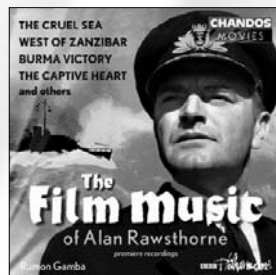
Après avoir remporté le "Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop", il fut nommé chef assistant du BBC Philharmonic. Rumon Gamba est membre associé de la Royal Academy of Music.

Courtesy of bfi

Alec Guinness and Kay Walsh in *Last Holiday*

Also available

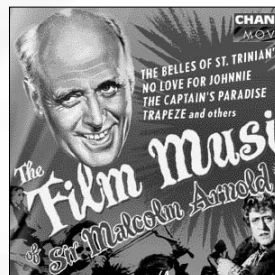
The Film Music of
Alan Rawsthorne
CHAN 9749

The Film Music of
Sir Richard Rodney Bennett
CHAN 9867

The Film Music of William Alwyn,
Volume 2
CHAN 9959

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

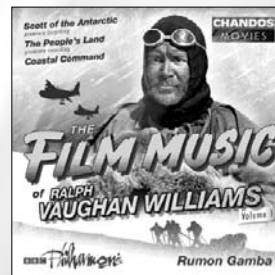
Also available

The Film Music of
Sir Arthur Bliss
CHAN 9896

The Film Music of
Georges Auric
CHAN 9774

The Film Music of Vaughan Williams,
Volume 2
CHAN 10007

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'.

Recording producer Brian Pidgeon and Ralph Couzens

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineers Sharon Hughes and Paul Smith

Editor Jonathan Cooper

A&R administrator Charissa Debnam

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 29 & 30 June 2004

Front cover Montage by designer incorporating film stills © Canal+ Image UK Ltd

Back cover Photograph of Rumon Gamba by Katie Vandyck

Design Cass Cassidy

Booklet typeset by Dave Partridge

Booklet editor Elizabeth Long

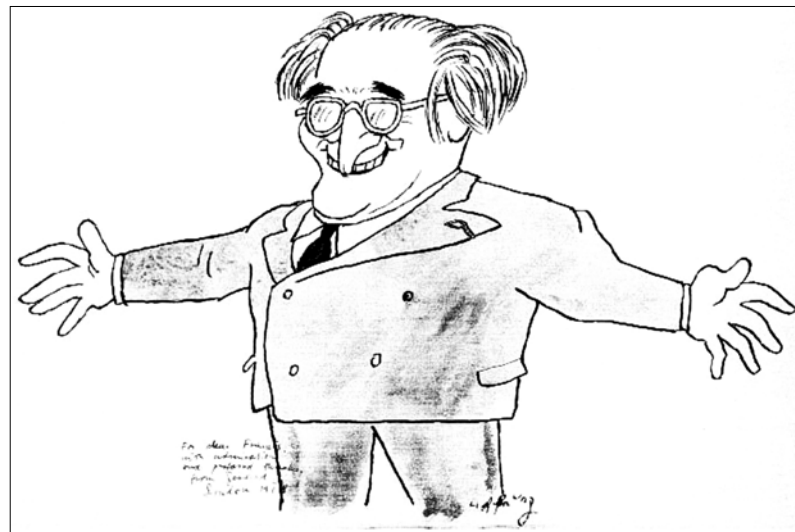
Copyright Novello & Co. Ltd

© 2005 Chandos Records Ltd

© 2005 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

Caricature of the composer by Gerard Hoffnung
'My dear Francis, with admiration and profound thanks, from Gerard'

Reproduced by permission of the Hoffnung Partnership London

THE FILM MUSIC OF FRANCIS CHAGRIN - BBC Orch/Gamba

THE FILM MUSIC OF FRANCIS CHAGRIN - BBC Orch/Gamba

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10323

The FILM MUSIC of FRANCIS CHAGRIN (1905-1972)

Printed in the EU	MCPS
LC 7038	DDD TT 77:34
Recorded in 24-bit/96 kHz	

1	Yugoslav Sketches (The Bridge)	0:00	13	Il Basso Ostinato from 'East Money'	0:00
2	Four Just Men – Main Title	0:00	14	Suite from Last Holiday	6:45
3	Four Just Men – Theme	0:00	15	Suite from 'Greyfriars Bobby'	0:00
4	Overture: 'Helter Skelter'	0:00	16	Four Orchestral Episodes from 'The Intruder'	5:27
5 - 10	Portrait of Eva (An Inspector Calls)	0:00			TT 77:34
	arranged by Philip Lane				
11	The Colditz Story	0:00		BBC Philharmonic	
	arranged by Philip Lane			Rumon Gamba	
12	The Hoffnung Symphony Orchestra	0:00			
	arranged by Philip Lane				

90-93 FM **BBC** RADIO 3

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

CHANDOS
CHAN 10323

CHANDOS
CHAN 10323