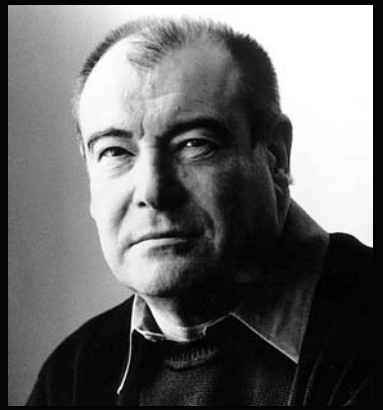
CHAN 10362 Booklet cover 18/5/06 14:07 Page 1

CHANDOS

Arnold BAX

TONE POEMS

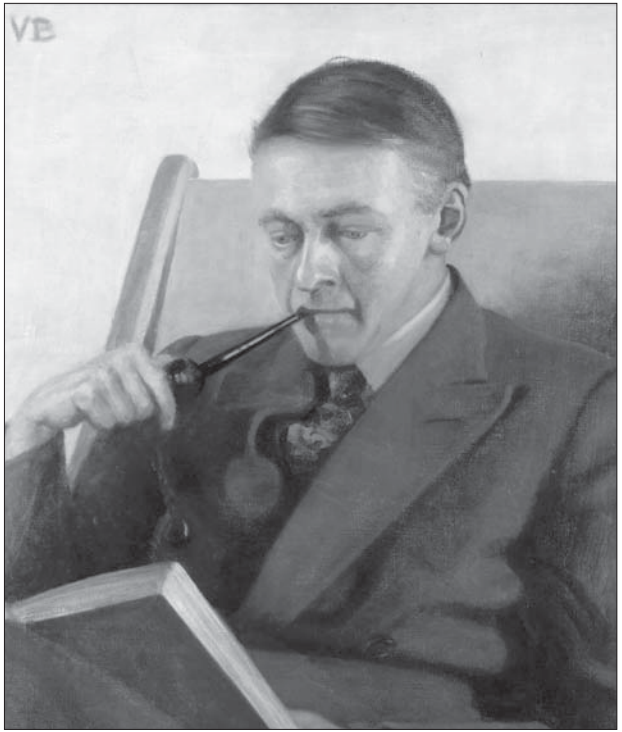
In the Faery Hills • November Woods
The Garden of Fand • Sinfonietta

CHAN 10362

BBC Philharmonic **Vernon Handley**

Painting by Vera Bax / © Royal Academy of Music Collection / Lebrecht Music & Arts Photo Library

Arnold Bax, 1933

Sir Arnold Bax (1883–1953)

Tone Poems

1 **In the Faery Hills** (1909, revised 1921) **15:08**
for Orchestra
Tempo moderato – Allegro vivace – Poco marcato –
Più mosso – Tempo I (Moderato) –
Tempo molto moderato – Vivace –
Tempo molto moderato – Vivace –
Tempo molto moderato – Allegro – Allegro vivace –
Allegro moderato – Allegro vivace – Più lento –
Tempo I (Moderato) – Vivace

2 **November Woods** (1917) **20:30**
for Orchestra
Tempo moderato – Andante con moto – Tempo I –
Con anima – Tempo I – Andante con moto –
Più mosso – Più lento

3 **The Garden of Fand** (1913, orchestrated 1916) **17:28**
for Orchestra
Tempo moderato – Poco più animato –
Gay, but not hurried – Poco più mosso – Tempo I –
Slow and expressive – Largamente molto –
Andante con moto – Tempo I – Poco più mosso –
Allegro molto – Tempo I – Come prima

CHAN 10362 Book.indd 2-3 22/8/06 11:20:47

Sinfonietta (1932) 22:06
'Symphonic Phantasy'

4 I Alla breve. Molto moderato – Allegro – Più lento – Allegro deciso ma moderato – Vivace – Leggiero – Poco scherzando – (Allegro moderato) – Molto più lento e maestoso – Più mosso – Tempo I (Alla breve) – 8:34

5 II Andante con moto – Intenso – Molto tranquillo – Tempo I. Alla breve. Molto moderato – 8:36

6 III Allegro – Vivace – Jubilante – Trionfale – Molto pesante 4:56

TT 75:44

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Vernon Handley

Bax: Tone Poems

In considering the non-musical sources and imagery of the early orchestral music of Sir Arnold Bax we need to remember that, thanks to his well-heeled family, he never had to take a post to earn his living, and his life up to the outbreak of the First World War reads like a novel: restless travels, impulsive affaires, and eager investigation of what was new in art. Bax referred to the period as the 'ivory tower of my youth' and he subsequently looked back on these charmed early years with an increasing longing, a pain which informs the most poignant moments in his later music.

Bax not only soaked up everything then new in music, but also wrote Yeatsian poems, plays and short stories for which he developed the Irish pseudonym 'Dermot O'Byrne'. Ultimately Arnold Bax, the hunter of dreams, found himself confronted with the reality of the First World War, and then the Easter rising in Dublin. Against this background of dissolution came a personal crisis caused by his fast-growing passion for the pianist Harriet Cohen which resulted in his having to choose between her and his wife and children. This conflict between dream and reality is reflected in the tone poem *November Woods*.

Bax's cycle of seven symphonies appeared between 1922 and 1939, the First in 1922, the Second (completed in 1926) and Third in 1930, the Fourth in 1931, the Fifth (finished in January 1932) in 1934 and the Sixth in 1935. The Sinfonietta quickly followed the Fifth. By the time of his Seventh Symphony, first performed in 1939, Bax had said almost all he had to say, though there followed a few late works and two notable film scores. He was knighted, made Master of the King's Musick, and died in Cork, Ireland, just short of his seventieth birthday.

If Arnold Bax's love affair with the orchestra first fully came to fruition with the tone poem *In the Faery Hills*, completed on 28 June 1909, this work also crowned Bax's affection for the country of Ireland. Bax himself referred to it as his first orchestral work, and it was thus regarded during his lifetime, notably performed by the conductors Sir Thomas Beecham and Sir Henry Wood.

Two of the scores here recorded, *In the Faery Hills* and *The Garden of Fand*, are informed by Bax's early passion for Ireland. The other two are not. Bax had a ready pen and his own account of his discovery of Ireland perhaps needs to be taken with a pinch of salt.

CHAN 10362 Book.indd 4-5 22/8/06 11:20:48

He told of finding Yeats's poem *The Wanderings of Usheen*, and going to Ireland 'as a boy of nineteen in great spiritual excitement'. Spending most of his time in the far west, he quickly came upon the Donegal coastal village of Glencolumcille, then very isolated. He was to return to it regularly until the First World War intervened, and although he went back in the 1920s one suspects that some of its early magic had by then faded for him.

Bax had a remarkable knowledge of Irish history and mythology, an intimate acquaintance with people and places all over the west, and he threw himself into learning the Irish language. He wrote poems and short stories, and then, in 1907, a play on the subject of the tragic Irish heroine Deirdre. Bax subtitled it a 'Saga-drama in five scenes and a Prologue' and it appears to have been intended as the libretto of an opera for which there only survive three sketches, all for orchestra alone. Firstly, a short score headed 'Eire – Prologue' was orchestrated as the tone poem *Into the Twilight* (1908). Secondly, *Roscatha* (1910) – the title means battle hymn – is an orchestral realisation of 'The Gathering of the Chiefs' from the play. The third sketch has now been orchestrated by Graham Parlett with the title *On the Seashore*, evoking Deirdre's sad demise. Bax quickly abandoned his operatic ambitions for these sketches, and himself devised a cycle of three orchestral tone poems under the collective title 'Eire', of which *Into the Twilight* and *Roscatha* are the first and third. The centrepiece of this trilogy was **In the Faery Hills**, his first widely performed tone poem and the only one of his early orchestral scores to be published. On the manuscript the work bears the Irish title *An Sluagh Sidhe* (or 'The Hosting of the Shee'). Dating from 1909, it was first heard on 30 August 1910 during that season's Promenade Concerts at Queen's Hall, conducted by Henry Wood. It was announced as specially written for the Proms but in view of its completion date more than a year before, it seems likely that Bax was in the happy position of being able to put forward a work that was part of a cycle on which he was actively working.

Referring to Yeats, Bax wrote to a friend, 'I got this mood under Mount Brandon with all W.B.'s magic about me', adding, 'no credit to me of course because I was possessed by Kerry's self'. Clearly his spring tour of Ireland in 1909 had taken in the Dingle peninsula. In a programme note Bax declared that in this score he had attempted 'to suggest the revelries of the "Hidden People" in the inmost deeps and hollow hills of Ireland'. At the same time he had 'endeavoured to envelop the music in an atmosphere of mystery and remoteness akin to the feeling with which the people of the West think of their beautiful and often terrible faeries'. The middle section of the work is based to some extent on a passage in *The Wanderings of Usheen*, the Yeats poem which had first drawn him to Ireland. In it the Danaan faery host bid a human bard sing to them, but his song of human joy is the saddest they have ever heard; flinging his harp into a deep pool, they whirl the harper away with laughter and dancing. The opening faery horn calls were later taken by Bax's pupil Arthur Benjamin as the starting point of his *Romantic Fantasy* (1937), while the fanfares of the middle section are strikingly similar to a motif in Elgar's incidental music to *Grania and Diarmid* (1901).

The score in which Bax finally fully achieved his mature impressionistic style is the tone poem **The Garden of Fand**, completed in piano score in 1913 or 1914 while he was living in Dublin. It did not receive its first performance until Frederick Stock conducted it with the Chicago Symphony Orchestra on 29 October 1920. The British premiere had to wait until 11 December 1921 and was conducted by the young Adrian Boult. Dan Godfrey performed it in Bournemouth in 1923, and it was vigorously championed by Beecham.

This seascape, Bax told Harriet Cohen, was 'the last of my Irish music'. The sea was long a source of inspiration to Bax, evoked in his music. In his autobiography he tells us that he 'spent more and more time alone in places lorded by the Atlantic'. In this work the rise and fall of the waves, the undertow, and the interplay of the associated legends are portrayed through evocative shifting patterns of superimposed figuration on woodwind and strings, a technique which Bax developed from a study of the music of Debussy. The orchestration of *The Garden of Fand* proved a turning point in his music and its realisation caused him a lot of trouble. The programme is printed at the front of the score as follows:

> The Garden of Fand is the sea. The ancient Saga called 'The sick-bed of Cuchulain' tells how that hero (the Achilles of the Gael) was lured away from the world of deeds and battles by the Lady Fand, daughter of Manannan, lord of the ocean; and how in the time of his country's direst need he forgot all but the enchantments of an immortal woman. The tale goes on to relate that Cuchulain's wife, Emer, pursued him to that wonder-land and pleaded with the goddess for her husband's return. Then, with one of those touches of modern romanticism which are continually occurring in the Irish pagan tales, the Saga ends with Fand's pitying renunciation of her human love, and we read that Manannan shook his 'Cloak of Forgetfulness' between Cuchulain and Fand, that the memory of each might be utterly blotted out from the mind of the other.

CHAN 10362 Book.indd 6-7 22/8/06 11:20:49

This tone-poem has no special relation to the events of the above legend. In the earlier portion of the work the composer seeks to create the atmosphere of an enchanted Atlantic completely calm beneath the spell of the Other World. Upon its surface floats a small ship adventuring towards the sunset from the shores of Eirinn, as St Brendan and the sons of O'Corra are said to have sailed in later times. The little craft is borne on beneath a sky of pearl and amethyst until on the crest of an immense slowly surging wave it is tossed on to the shore of Fand's miraculous island. Here is unhuman revelry unceasing between the ends of time, and the voyagers are caught away, unresisting, into the maze of the dance. A pause comes, and Fand sings her song of immortal love[,] enchaining the hearts of her hearers for ever. The dancing and feasting begin again, and, finally, the sea rising suddenly overwhelms the whole island, the immortals riding in rapture on the green and golden waves, and laughing carelessly amidst the foam at the fate of the over-rash mortals lost in the depths. Twilight falls, the sea subsides, and Fand's garden fades out of sight.

Like its companions the work is in ternary form, embodying at its centre Fand's love-song which, marked 'slow and expressive', is sung by flute and cor anglais in unison over strings divided into ten parts. Presently, the dancing music returns, moving towards a climax which depicts the engulfing wave described in the programme. The dovetailing woodwind exchanges from the opening are heard again at the end, as 'twilight falls, the sea subsides, and Fand's garden fades out of sight'.

November Woods immediately followed *The Garden of Fand* in Bax's orchestral canon and was first performed in Manchester by the Hallé Orchestra and Hamilton Harty, and again by the same conductor in London a month later. Both this score and its successor, *Tintagel*, were intimately associated with Bax's love affair with Harriet Cohen when she was nineteen and he thirty-one. In the early autumn of 1916 they were in the heady first months of their affair. But, married since 1911, Bax had two young children and was living at Beaconsfield. It was *November Woods* that in images of the stormy Buckinghamshire countryside reflected autobiographical and personal concerns from this time. He and Harriet met secretly, and one of their favourite rendezvous was Amersham, Bax cycling from Beaconsfield, Harriet travelling by the Metropolitan line from London. It must have been on such an occasion, one stormy late October day, that they met and made for The Crown, as Bax described it in the poem *Amersham*, written at the time:

Like frightened children, silent, hand in hand,
Down the wet hill we stepped towards the flare;
Storm, a mad painter's brush, swept sky and land
With burning signs of beauty and despair;
And once rain scourged through shrivelling wood and brake,
And in our hearts tears stung, and the old ache
Was more than any God would have us bear.

Then in the drowsy town the inn of dreams
Shut out awhile October's sky of dread;
Drugged in the wood-reek, under the black beams,
Nestled against my arm her little head
And her child's-mouth like some half-opened flower
Made April still for one sad sleepy hour;
And we said naught; for no word could be said.

November Woods is important for its unspoken autobiographical programme. Here the composer's indecision between domestic responsibilities and romantic passion was sublimated in music that articulated the conflict in terms of the evocation of stormy nature. But where exactly were the real November Woods located? Or are they a figment of Bax's imagination? My choice is for the wood below Amersham station and Dr Challenor's Boys School on Rectory Hill and Station Road. We do not know the precise date of composition and it seems likely that although the work began to evolve in 1914 it was not completed until 1917.

The **Sinfonietta** dates from May 1932 but was not performed in Bax's lifetime. The manuscript is actually headed 'Symphonic Phantasy', but Bax referred to it as his Sinfonietta, and listed it thus in Grove's dictionary; on the cover of the manuscript the conductor Christopher Whelen has written 'Arnold's Sinfonietta'. The first performance took place as part of a broadcast concert by the BBC Welsh Symphony Orchestra and Vernon Handley in 1983. In the Sinfonietta we have Bax writing in the style of his late orchestral works, a style informed by the world of his *Northern Ballads* (1927–34) but heard here for the only time in a symphonic score.

The work is continuous but falls into three movements, linked by the brooding theme first heard in the strings, which possibly evokes a typical calm northern seascape and which returns forcefully at the end. The first movement opens with a preludial *Molto moderato*, contrasting colour coming with an autumnal song on cor anglais, accompanied by woodwind and harp. At the marking *Allegro* the music becomes dramatic and gradually builds into the *Allegro deciso ma moderato* of the movement proper. If Bax had headed

CHAN 10362 Book.indd 8-9
22/8/06 11:20:49

these pages 'Northern Ballad' we would have accepted them as another of his northern tone poems. Yet there is a lightness of touch, all is not gloom. Bax maintains a convincing fast tempo through a succession of evocative episodes until a big climax marked *Molto più lento e maestoso* heralds the characteristic half-lights of the middle movement. We are led into this by an interlude which returns to the music of the opening, here hymned by the oboe. In a striking parallel with *In the Faery Hills* and *The Garden of Fand*, the oboe's melancholy song sounds above typical muted brass and entwining textures. The slow movement is a remarkable soundscape of orchestral colour, the magical horn writing and solo violin suggesting that Bax's otherworld is never far away. Eventually, in another interlude, the opening idea returns once more, now in the brass. This leads to the brief last movement, an outgoing, rhythmic *Allegro* in which Bax recapitulates earlier ideas, often in strikingly different settings. Towards the end the motto theme reappears, triumphantly in counterpoint with the rhythmic theme, and brings, *Molto pesante* and in augmentation, the close, which Bax marks *Trionfale*.

Exploring in this score a form of three movements in one, Bax was perhaps influenced in his turn by Sibelius, whose Seventh Symphony (1924), in one movement, was itself originally called 'Fantasia Sinfonica'.

© 2006 Lewis Foreman

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.

For forty-five years **Vernon Handley** CBE has pursued a career unique amongst those of front rank conductors. Holding steadfastly to the two principles of undemonstrative technique and unfashionable repertoire, he has championed British composers, probably recorded, performed and broadcast more British music than any other conductor, and given more than 100 premieres. Three times outright winner of the *Gramophone* Record of the Year, he has been nominated eight times and at the *Gramophone* Awards of 2003 receiv ed a Special Award for services to British music. In December 2005 *Gramophone*'s outgoing Editor, James Jolly, chose Handley's recording for Chandos of the complete cycle of symphonies by Sir Arnold Bax as one of his 100 Greatest Recordings.

Made Associate Conductor of the London Philharmonic Orchestra in 1983, Vernon Handley has been Chief Conductor and Artistic Director of the Ulster Orchestra, Chief Conductor of the Malmö Symphony Orchestra and the West Australian Symphony Orchestra, and Chief Guest Conductor of the BBC Scottish Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra and BBC Concert Orchestra. During this time he was Professor of Conducting at the Royal College of Music and was created an F.R.C.M. Widely known for his encouragement of young professional players, he has also regularly conducted the National Youth Orchestra and the World Youth Orchestra.

Vernon Handley is currently Conductor Emeritus of the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Associate Conductor of the Royal Philharmonic Orchestra, and in 2003 was appointed Conductor Laureate of the Ulster Orchestra. Created Honorary Fellow of the Royal Philharmonic Society in 1990 and of Balliol College, Oxford in 1999, he was appointed Commander of the Order of the British Empire in the Queen's Birthday Honours List in June 2004.

CHAN 10362 Book.indd 10-11 22/8/06 11:20:49

Bax: Tondichtungen

Bei der Erörterung der außermusikalischen Anregungen und Vorstellungen in der frühen Orchestermusik von Sir Arnold Bax gilt es zu bedenken, dass er dank seiner wohlhabenden Familie nie eine Stellung suchen musste, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und dass eine Beschreibung seines Lebens bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs sich fast wie ein Roman liest: unstete Reisen, impulsive Affären und die begeisterte Erkundung alles Neuen in der Kunst. Bax bezeichnete diese Zeit als den "Elfenbeinturm meiner Jugend" und erinnerte sich später dieser zauberhaften frühen Jahre mit zunehmender Sehnsucht – dieser Schmerz bestimmt die ergreifendsten Momente seiner späteren Musik.

Bax nahm nicht nur alles damals Neue in der Musik in sich auf, sondern schrieb auch Gedichte, Dramen und Kurzgeschichten im Stile von William Butler Yeats, für die er sich das irische Pseudonym "Dermot O'Byrne" zulegte. Schließlich sah sich der Träumer Arnold Bax mit der Realität des Ersten Weltkriegs sowie des Dubliner Osteraufstands konfrontiert. Vor dem Hintergrund solcher gesellschaftlicher Auflösungserscheinungen geriet er in eine persönliche Krise, ausgelöst von seiner rasch anwachsenden Leidenschaft für die Pianistin Harriet Cohen, die dazu führte, dass er zwischen ihr und seiner Frau mit den gemeinsamen Kindern wählen musste. Dieser Konflikt zwischen Traum und Realität spiegelt sich in der Tondichtung *November Woods* wider.

Bax' Zyklus von sieben Sinfonien erschien zwischen 1922 und 1939: Die Erste kam 1922 heraus, die (1926 fertiggestellte) Zweite und die Dritte erschienen 1930, die Vierte 1931, die (im Januar 1932 vollendete) Fünfte 1934 und die Sechste im Jahre 1935. Die Sinfonietta folgte kurz nach der Fünften Sinfonie. Zum Zeitpunkt seiner 1939 uraufgeführten Siebten hatte Bax fast alles niedergelegt, was er zu sagen hatte, auch wenn noch einige wenige Spätwerke und zwei bemerkenswerte Filmmusiken folgen sollten. Er wurde geadelt, zum Master of the King's Musick ernannt, und starb schließlich kurz vor seinem siebzigsten Geburtstag in der irischen Stadt Cork.

Arnold Bax' Liebe zum Orchester fand ihre Erfüllung erstmals in der am 28. Juni 1909 vollendeten Tondichtung *In the Faery Hills*, und dieses Werk stellt auch die Krönung seiner Zuneigung zu Irland dar. Bax selbst bezeichnete sie als sein erstes Orchesterwerk, und als solches wurde es zu seinen Lebzeiten auch angesehen, aufgeführt insbesondere von den Dirigenten Sir Thomas Beecham und Sir Henry Wood.

Zwei der hier aufgenommenen Partituren, *In the Faery Hills* und *The Garden of Fand*, sind durchdrungen von Bax' früher Leidenschaft für Irland. Für die anderen beiden gilt das nicht. Bax führte eine lockere Feder, und man sollte seine Darstellung der persönlichen Entdeckung Irlands wohl mit einer gehörigen Portion Skepsis nehmen. Er erzählte, wie er auf Yeats' Gedicht *The Wanderings of Usheen* stieß und "als neunzehnjähriger Junge voller geistiger Erregung" nach Irland aufbrach. Dort verbrachte er die meiste Zeit weit im Westen und stieß in der Grafschaft Donegal bald auf das damals weit abgelegene Küstendorf Glencolumcille. Dorthin sollte er bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs regelmäßig zurückkehren, und obwohl er in den 1920er-Jahren wieder dorthin reiste, darf man annehmen, dass der frühere Zauber in der Zwischenzeit für ihn ein wenig verblasst war.

Bax besass bemerkenswert gute Kenntnisse der irischen Geschichte und Mythologie, war mit der Bevölkerung und den Orten überall im Westen eng vertraut und machte sich enthusiastisch daran, die irische Sprache zu lernen. Er schrieb Gedichte und Kurzgeschichten, dann 1907 auch ein Schauspiel über die tragische irische Heldin Deirdre. Bax gab ihm den Untertitel "Sagendrama in fünf Szenen und einem Prolog", und es war anscheinend als Libretto einer Oper gedacht, von der nur drei Skizzen erhalten sind, alle ausschließlich für Orchester gesetzt. Der erste Entwurf ist ein Particell, überschrieben "Eire – Prologue", das (1908) als die Tondichtung *Into the Twilight* orchestriert wurde. Die Komposition *Roscatha* (1910) – der Titel bedeutet Schlachtenhymne – ist eine Orchesterumsetzung der Szene "The Gathering of the Chiefs" aus dem Stück. Die dritte Skizze ist seither von Graham Parlett unter dem Titel *On the Seashore* orchestriert worden – sie soll Deirdres trauriges Dahinscheiden heraufbeschwören. Bax verwarf rasch seine Opernambitionen in Bezug auf diese Entwürfe und plante stattdessen einen Zyklus von drei orchestralen Tondichtungen mit dem Obertitel "Eire", von dem *Into the Twilight* und *Roscatha* den ersten und dritten Teil darstellen. Das Kernstück der Trilogie war **In the Faery Hills**, seine erste weithin aufgeführte Tondichtung und die einzige seiner frühen Orchesterpartituren, die im Druck herauskam. Auf dem Manuskript trägt das Werk den irischen Titel *An Sluagh Sidhe* (Die Elfenversammlung). Im Jahre 1909 entstanden, wurde es am 30. August 1910 im Zuge der alljährlichen Promenadenkonzerte in der Londoner Queen's Hall unter der Leitung von Henry Wood uraufgeführt. In der Ankündigung

CHAN 10362 Book.indd 12-13 22/8/06 11:20:50

hieß es, das Werk sei speziell für die Konzertreihe entstanden, doch in Anbetracht seiner über ein Jahr zurückliegenden Fertigstellung liegt es nahe, dass Bax in der glücklichen Lage war, eine Komposition vorlegen zu können, die zu einem Zyklus gehörte, an dem er ohnehin gerade arbeitete.

Mit Bezug auf Yeats schrieb Bax an einen Freund: "Diese Stimmung überkam mich unter Mount Brandon, wo der Zauber von W.B. überall um mich war", und er fügte hinzu: "Ich kann natürlich nichts dafür, denn ich war vom Geiste Kerrys selbst besessen." Seine Irlandreise im Frühjahr 1909 hatte wohl auch die Dingle-Halbinsel in der Grafschaft Kerry umfasst. In einer Erläuterung zum Programm erklärte Bax, mit dieser Partitur habe er versucht, "die Geselligkeiten des 'verborgenen Völkchens' in den tiefsten Tiefen und im Innersten der Hügel Irlands" anzudeuten. Zugleich habe er sich bemüht, "die Musik in eine mysteriöse und abgeschiedene Atmosphäre zu kleiden, vergleichbar dem Gefühl, das die Menschen des Westens beim Gedanken an ihre schönen und oft schrecklichen Elfen überkommt". Der Mittelabschnitt des Werks beruht in gewissem Maße auf einer Passage aus *The Wanderings of Usheen*, dem Gedicht von Yeats, das ihn zuerst nach Irland gelockt hatte. Darin heißt die Elfenschar der Danaan einen sterblichen Barden, für sie zu singen, doch sein Lied von menschlicher Freude ist das traurigste, das sie je gehört haben; sie werfen seine Harfe in einen tiefen Tümpel und wirbeln den Harfenisten dann mit Gelächter und Tanz davon. Die einleitenden elfischen Hornsignale wurden später von Bax' Schüler Arthur Benjamin als Ausgangspunkt seiner *Romantic Fantasy* von 1937 genommen, während die Fanfaren im Mittelteil verblüffende Ähnlichkeiten zu einem Motiv in Elgars Bühnenmusik zu *Grania and Diarmid* (1901) aufweisen.

Die Partitur, mit der Bax endgültig zu seinem reifen impressionistischen Stil fand, ist die Tondichtung **The Garden of Fand**, 1913 oder 1914 während der Zeit in Dublin im Klavierauszug fertig gestellt. Die Uraufführung erfolgte erst am 29. Oktober 1920 unter der Leitung von Frederick Stock mit dem Chicago Symphony Orchestra. Die britische Erstaufführung musste bis zum 11. Dezember 1921 warten und wurde vom jungen Adrian Boult dirigiert. Dan Godfrey führte das Werk 1923 in Bournemouth auf, und Beecham setzte sich eifrig dafür ein.

Dieses Seestück sei "die letzte meiner irischen Musiken", wie Bax Harriet Cohen mitteilte. Das Meer war für Bax seit langem eine Quelle der Inspiration und wurde oft in seiner Musik heraufbeschworen. In seiner Autobiographie erzählt er, er habe "immer mehr Zeit allein an Orten verbracht, an denen der Atlantik das Regiment führte". Im vorliegenden Werk werden das Auf und Ab der Wellen, die Unterströmung und das Wechselspiel entsprechender Legenden durch evokative, sich wechselseitig überlagernde Figurationen der Holzbläser und Streicher dargestellt, in einer Technik, die Bax aus der Beschäftigung mit der Musik von Debussy entwickelt hatte. Die Orchestrierung von *The Garden of Fand* erwies sich als Wendepunkt in seinem Schaffen, und ihre Realisierung bereitete ihm große Mühe. Das folgende Programm ist als Einleitung zur Partitur abgedruckt:

> Der Garten der Fand ist das Meer. Die uralte Sage vom "Krankenlager des Cuchulain" erzählt, wie jener Held (der Achill der Gälen) aus der Welt der Taten und Schlachten fortgelockt wurde durch die Lady Fand, die Tochter von Manannan, dem Herrn des Ozeans; und wie er zu Zeiten der dringendsten Not seines Landes über den Bezauberungen einer unsterblichen Frau alles andere vergaß. Die Legende erzählt des weiteren davon, wie Cuchulains Gattin Emer ihm in jenes Wunderland folgte und von der Göttin die Freigabe ihres Mannes erflehte. Dann endet die Sage in einer jener Wendungen modern anmutender Romantik, wie sie uns in den heidnischen irischen Legenden immer wieder begegnen, mit Fands mileidsvoller Aufkündigung ihrer sterblichen Liebe, und wir lesen, wie Manannan seinen "Mantel des Vergessens" zwischen Cuchulain und Fand schwenkt, auf dass die Erinnerung an die jeweils andere Person vollkommen aus den Gedanken beider gelöscht werde.
>
> Die vorliegende Tondichtung hat keine besondere Beziehung zu den Ereignissen der oben dargestellten Legende. Im ersten Abschnitt des Werks geht es dem Komponisten darum, die Atmosphäre eines verzauberten Atlantik zu erzeugen, der unter dem Bann der Jenseitigen Welt vollkommen still daliegt. Auf seiner Oberfläche schwimmt ein Schiffchen, das von den Gestaden Eirinns aus gen Sonnenuntergang steuert, wie es der heilige Brendan und die Söhne von O'Corra in späteren Zeiten getan haben sollen. Das Boot wird unter einem perl- und amethystfarbenen Himmel dahingetragen, bis es auf dem Kamm einer riesigen allmählich aufbrandenden Welle ans Ufer von Fands Zauberinsel gespült wird. Hier treffen die Ankömmlinge auf unmenschliche, vom Anfang bis ans Ende aller Zeiten andauernde Feiern, und sie werden widerstandslos im Wirbel des Tanzes davongetragen. Es tritt eine Pause ein, und Fand singt ihr Lied von unsterblicher Liebe, das die Herzen aller Zuhörer auf immer einfängt. Wieder setzen Tanz und Festlichkeiten ein, bis schließlich das Meer sich unvermittelt aufbäumt und die ganze

CHAN 10362 Book.indd 14-15
22/8/06 11:20:50

Insel verschlingt, wobei die Unsterblichen verzückt auf den grünen und goldenen Wogen reiten und inmitten der Brandung ob des Schicksals der allzu kühnen, nun in den Tiefen verlorenen Sterblichen nur übermütig lachen. Die Dämmerung bricht herein, das Tosen des Meeres ebbt ab, und allmählich schwindet Fands Garten dahin.

Wie seine Pendants ist das Werk dreiteilig gehalten, und in seinem Zentrum steht Fands als "langsam und ausdrucksvoll" bezeichnetes Liebeslied, das über zehnstimmig aufgeteilten Streichern von Flöte und Englischhorn unisono gesungen wird. Danach kehrt die Tanzmusik zurück und steuert auf einen Höhepunkt zu, der die im Programm beschriebene, alles verschlingende Woge darstellt. Die anfangs eingefügten Holzbläserpassagen sind am Ende wieder zu hören, wenn laut Programm die Dämmerung hereinbricht, das Tosen des Meeres abebbt und Fands Garten allmählich dahinschwindet.

November Woods folgt in Bax' Orchesterschaffen unmittelbar auf *The Garden of Fand* und wurde in Manchester vom Hallé Orchestra unter Hamilton Harty uraufgeführt, um einen Monat später vom gleichen Dirigenten in London ein weiteres Mal gegeben zu werden. Sowohl diese Partitur als auch das nachfolgende *Tintagel* weisen enge Verbindungen zu Bax' Liebesaffäre mit Harriet Cohen auf – sie war damals neunzehn Jahre alt, er war einunddreißig. Im Frühherbst des Jahres 1916 durchlebten sie die berauschenden ersten Monate ihrer Beziehung. Doch Bax war seit 1911 verheiratet, hatte zwei Kinder und wohnte in Beaconsfield in Buckinghamshire. Die Darstellungen stürmischer Landschaften der Grafschaft in *November Woods* spiegeln Autobiographisches und Persönliches aus dieser Zeit wider. Er traf sich heimlich mit Harriet, und einer ihrer liebsten Treffpunkte war Amersham, wohin Bax aus Beaconsfield radelte, während Harriet den Stadtbahn-Zug der Metropolitan Line aus London nahm. Ein solcher Anlass an einem stürmischen Tag gegen Ende Oktober, als sie sich trafen und im Gasthof The Crown einkehrten, muss es gewesen sein, den Bax in seinem damals verfassten Gedicht *Amersham* beschrieb:

Wie angsterfüllte Kinder, schweigend, Hand in Hand,
gingen den nassen Hügel wir hinab, dem Lichterschein entgegen;
Sturm fegte, eines irren Malers Pinsel gleich, über Land und Himmel
mit brennenden Malen von Schönheit und Verzweiflung;
da peitschte Regen durch schrumpfendes Gehölz und Dickicht,
Tränen bannten in unsern Herzen, und der alte Schmerz
war mehr, als irgend ein Gott uns sollte ertragen lassen.

Dann schloss im verschlafnen Dorf der Gasthof unsrer Träume
ein Weilchen lang Oktobers Schreckenshimmel aus;
betäubt im Holzrauch, unter den geschwärzten Balken,
ruhte ihr kleines Haupt in meinem Arm
und ihr Kindermund, wie eine halb offene Blüte,
versprach eine traurig schläfrige Stunde lang stillen April;
wir sagten nichts; denn es bedurfte keines Wortes.

November Woods ist wegen seines unausgesprochenen autobiographischen Programms von Bedeutung. Hier wurde die Unfähigkeit des Komponisten, sich zwischen Verantwortung für die Familie und romantischer Leidenschaft zu entscheiden, in Musik sublimiert, die den Konflikt durch die Beschwörung stürmischer Natur zu artikulieren suchte. Doch wo genau liegt der echte Novemberwald des Titels? Oder existiert er nur in Bax' Vorstellung? Ich würde auf das Gehölz tippen, der sich unterhalb des Bahnhofs von Amersham und der Knabenschule von Dr. Challenor am Rectory Hill und der Bahnhofsstraße erstreckt. Wir kennen das genaue Kompositionsdatum nicht, und man darf annehmen, dass das Stück zwar 1914 Gestalt anzunehmen begann, doch erst 1917 fertiggestellt wurde.

Die **Sinfonietta** stammt vom Mai 1932, wurde jedoch zu Bax' Lebzeiten nicht aufgeführt. Das Manuskript trägt eigentlich den Titel "Sinfonische Fantasie", doch Bax bezeichnete das Stück als seine Sinfonietta und führte es unter diesem Namen im Musiklexikon Grove auf; auf das Titelblatt des Manuskripts schrieb der Dirigent Christopher Whelen "Arnolds Sinfonietta". Die Uraufführung erfolgte 1983 im Rahmen eines Rundfunkkonzerts des BBC Welsh Symphony Orchestra unter der Leitung von Vernon Handley. In der Sinfonietta schreibt Bax im Stil seiner späten Orchesterwerke, der von der Welt seiner *Northern Ballads* (1927 – 1934) beeinflusst ist, hier aber das einzige Mal in einer sinfonischen Partitur zu hören ist.

Das Werk wird fortlaufend aufgeführt, teilt sich aber in drei Sätze, verbunden durch das zuerst in den Streichern zu hörende brütende Thema, das womöglich eine typisch stille nördliche Meeresperspektive heraufbeschwören soll und gegen Ende kraftvoll wiederkehrt. Der erste Satz beginnt mit einem vorspielartigen *Molto moderato*, ergänzt durch den Farbkontrast des herbstlichen Lieds im Englischhorn, begleitet von Holzbläsern und Harfe. Bei der Anweisung

CHAN 10362 Book.indd 16-17 22/8/06 11:20:51

Allegro entwickelt sich die Musik dramatisch und baut sich allmählich zum *Allegro deciso ma moderato* des eigentlichen Satzes auf. Hätte Bax diese Blätter mit der Überschrift "Nördliche Ballade" versehen, hätten wir sie als eine weitere seiner vom Norden inspirierten Tondichtungen akzeptiert. Doch ist eine gewisse Lockerheit zu spüren – es herrscht nicht durchweg Düsternis. Bax behält über eine Folge evokativer Episoden hinweg ein überzeugend rasches Tempo bei, bis ein mit *Molto più lento e maestoso* bezeichneter großer Höhepunkt das charakteristische Halblicht des Binnensatzes ankündigt. Als Überleitung hören wir ein Zwischenspiel, das zur Musik des Anfangs zurückkehrt, hier von der Oboe vorgetragen. In einer auffallenden Parallele zu *In the Faery Hills* und *The Garden of Fand* erklingt der Gesang der Oboe über typischerweise gedämpftem Blech und verschlungenen Texturen. Der langsame Satz ist eine bemerkenswerte Darbietung orchestraler Klangfarben, deren bezaubernde Führung des Horns und der Solovioline uns glauben macht, dass Bax' Jenseitige Welt nie weit entfernt sein kann. Schließlich kehrt in einem weiteren Zwischenspiel das Anfangsmotiv zurück, nun vom Blech getragen. Damit ist der kurze Schlusssatz erreicht, ein einnehmendes rhythmisches *Allegro*, in dem Bax vorangegangene Motive rekapituliert, und zwar oft in verblüffend neuartigen Umsetzungen. Gegen Ende kehrt das Leitmotiv in triumphalem Kontrapunkt zum rhythmisch bestimmten Thema zurück und führt uns, *Molto pesante* und in Augmentation, dem Schluss zu, den Bax mit der Bezeichnung *Trionfale* versieht.

Indem er in dieser Partitur die Form eines fortlaufenden dreisätzigen Werks erkundet, wurde Bax vielleicht seinerseits von Sibelius beeinflusst, dessen einsätzige Siebte Sinfonie von 1924 ursprünglich den Titel "Fantasia Sinfonica" trug.

© 2006 Lewis Foreman

Übersetzung: Bernd Müller

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

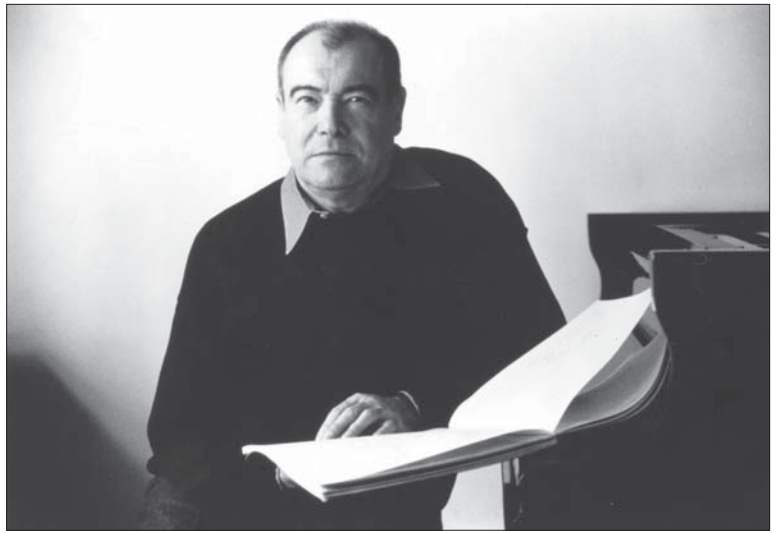
Seit fünfundvierzig Jahren verfolgt **Vernon Handley** CBE eine unter Dirigenten der ersten Garnitur einzigartige Karriere. Er hält sich standhaft an die beiden Prinzipien einer undemonstrativen Dirigiertechnik und eines nicht an Modeströmungen orientierten Repertoires; er hat sich für britische Komponisten eingesetzt, wahrscheinlich mehr britische Musik eingespielt, aufgeführt und im Rundfunk gesendet als irgendein anderer Dirigent und über einhundert Uraufführungen gegeben. Dreimal hat er den Preis der Zeitschrift *Gramophone* für die beste Aufnahme des Jahres gewonnen, ist dafür insgesamt achtmal nominiert worden und erhielt 2003 einen Sonderpreis für seine Verdienste um die britische Musik. Im Dezember 2005 wählte James Jolly, der ausscheidende Chefredakteur von *Gramophone*, Handleys Einspielung des vollständigen Zyklus der Sinfonien von Sir Arnold Bax für Chandos als eine seiner 100 Besten Aufnahmen.

Im Jahre 1983 zum Kapellmeister (Associate Conductor) des London Philharmonic Orchestra berufen, ist Vernon Handley seither Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Ulster Orchestra, Chefdirigent des Sinfonieorchesters Malmö und des West Australian Symphony Orchestra, Erster Gastdirigent des BBC Scottish Symphony Orchestra, des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, des Melbourne Symphony Orchestra und des BBC Concert Orchestra gewesen. Während dieser Zeit war er Professor für Orchesterleitung am Royal College of Music und wurde auch zum Fellow dieser Institution (F.R.C.M.) ernannt. Er ist weithin für seine Förderung junger Berufsmusiker bekannt und hat auch regelmäßig das britische National Youth Orchestra sowie das World Youth Orchestra geleitet.

Derzeit ist Vernon Handley Emeritierter Dirigent des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Associate Conductor des Royal Philharmonic Orchestra, und 2003 wurde er zum Laureat des Ulster Orchestra erklärt. 1990 als Fellow ehrenhalber der Royal Philharmonic

CHAN 10362 Book.indd 18-19 22/8/06 11:20:51

Society und 1999 mit der gleichen Ehrung vom Balliol College, Oxford ausgezeichnet, wurde er anlässlich der Ordensverleihung zum Geburtstag der Königin im Juni 2004 zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) erhoben.

Malcolm Crowthers

Vernon Handley

Bax: Poèmes symphoniques

En considérant les sources et les images non musicales des premières œuvres orchestrales de Sir Arnold Bax, il faut avoir à l'esprit que, grâce à une famille aisée, le compositeur ne fut jamais obligé de travailler pour assurer sa subsistance, et jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, sa vie se déroule comme un roman: voyages incessants, affaires impulsives et investigation avide des nouvelles découvertes dans le domaine de l'art. Bax appelait cette période la "tour d'ivoire de ma jeunesse" et il jeta par la suite sur le charme de ces années un regard de plus en plus nostalgique, un sentiment qui imprègne les moments les plus poignants de ses œuvres.

Bax s'imprégnait de tout ce qui était nouveau en musique à l'époque, mais il écrivait aussi, à la manière de Yeats et sous le pseudonyme irlandais de "Dermot O'Byrne", des poèmes, des pièces et des nouvelles. Arnold Bax, le chasseur de rêves, se trouva confronté en fin de compte aux réalités de la Première Guerre mondiale, puis de l'insurrection de Pâques à Dublin, et c'est sur cette toile de fond dissolue que vint s'inscrire une crise personnelle causée par sa passion fulgurante pour la pianiste Harriet Cohen qui l'amena à devoir faire un choix entre elle et son épouse et ses enfants. Le poème symphonique *November Woods* reflète ce conflit entre rêve et réalité.

Le cycle des sept symphonies de Bax vit le jour entre 1922 et 1939: la Première en 1922, la Deuxième (achevée en 1926) et la Troisième en 1930, la Quatrième en 1931, la Cinquième (achevée en janvier 1932) en 1934 et la Sixième en 1935. La Sinfonietta suivit de près la Cinquième. Avec la Septième Symphonie, créée en 1939, pratiquement tout ce que Bax avait à dire était dit, bien que quelques œuvres tardives suivirent ainsi que deux remarquables partitions de musique de film. Le compositeur fut fait chevalier et nommé Master of the King's Musick. Il décéda à Cork en Irlande, peu avant son soixante-dixième anniversaire.

Si l'histoire d'amour entre Bax et l'orchestre trouva pour la première fois son plein épanouissement dans le poème symphonique *In the Faery Hills*, achevé le 28 juin 1909, cette œuvre vint aussi couronner son affection pour l'Irlande. Bax lui-même y faisait allusion en la qualifiant de première œuvre orchestrale, et c'est comme telle qu'elle fut considérée de son vivant. Elle fut exécutée notamment sous la direction de Sir Thomas Beecham et de Sir Henry Wood.

CHAN 10362 Book.indd 20-21 22/8/06 11:20:51

Deux des partitions enregistrées ici, *In the Faery Hills* et *The Garden of Fand*, sont pénétrées de la passion du jeune Bax pour l'Irlande. Ce n'est pas le cas des deux autres. Bax avait la plume facile et son récit de sa découverte de l'Irlande ne doit donc peut-être pas être pris au pied de la lettre. Il raconte qu'il a trouvé le poème de Yeats *The Wanderings of Usheen* et qu'il est parti pour l'Irlande "comme jeune homme de dix-neuf ans dans un état de grande exaltation". Il séjourna principalement dans l'extrême ouest du pays où il découvrit bien vite le village côtier de Glencolumcille dans le Donegal, très isolé à l'époque. Il y retourna souvent jusqu'à la déclaration de guerre en 1914, puis s'y rendit encore dans les années 1920, mais l'on se doute qu'un peu de la magie d'autrefois avait à ce moment disparu à ses yeux.

Bax avait une connaissance remarquable de l'histoire et de la mythologie irlandaise, et la population comme les lieux, dans tout l'ouest du pays, lui étaient familiers; il se lança aussi dans l'apprentissage de la langue irlandaise. Il écrivit des poèmes et des nouvelles puis, en 1907, une pièce dont le personnage central était l'héroïne irlandaise tragique Deirdre. Bax lui donna le sous-titre suivant: "Saga-drama in five scenes and a Prologue" et il semble qu'il l'ait rédigée pour en faire le livret d'un opéra dont il ne subsiste que trois petites scènes, toutes trois pour orchestre seul. Une courte partition intitulée "Eire – Prologue" fut tout d'abord orchestrée et devint le poème symphonique *Into the Twilight* (1908). Il y eut ensuite *Roscatha* (1910) – le titre signifie hymne de combat –, qui est une transcription orchestrale de "The Gathering of the Chiefs" dans la pièce. La troisième "petite scène" a maintenant été orchestrée par Graham Parlett qui l'a intitulée *On the Seashore*, évoquant ainsi la triste fin de Deirdre.
Bax renonça rapidement à ses ambitions opératiques pour ces pièces et conçut un cycle de trois poèmes symphoniques orchestraux sous le titre collectif "Eire", dont *Into the Twilight* et *Roscatha* sont respectivement les premier et troisième. La pièce centrale de cette trilogie est **In the Faery Hills**, le premier poème symphonique de Bax à avoir été largement exécuté et la seule de ses premières partitions orchestrales à avoir été éditées. Le manuscrit porte le titre irlandais *An Sluagh Sidhe* (ou assemblée d'esprits malfaisants de la mythologie irlandaise). L'œuvre qui date de 1909 fut créée le 30 août 1910 sous la direction de Henry Wood, lors des Promenade Concerts de la saison au Queen's Hall. La pièce fut annoncée comme une composition spécialement écrite pour les Proms, mais elle était en fait terminée depuis plus d'un an et il est donc vraisemblable que Bax se trouvait tout simplement dans une situation favorable à la présentation d'une œuvre faisant partie d'un cycle auquel il travaillait activement.

Évoquant Yeats, Bax écrit à un ami: "J'ai été imprégné par cette atmosphère au pied de Mount Brandon, baignant dans la magie de W.B. [W.B. Yeats]", et il ajoute: "…car j'étais envoûté par l'âme du Kerry". Pendant son tour d'Irlande en 1909, Bax était de toute évidence passé par la péninsule de Dingle. Dans une note de programme, le compositeur déclare que cette partition est une tentative d'"évocation des festivités des 'Hidden People' dans les coins les plus reculés d'Irlande, au plus profond de ses collines". En même temps, il dit avoir "essayé que la musique baigne dans une atmosphère de mystère et d'éloignement apparentée au sentiment qu'éprouvent les habitants de l'Ouest lorsqu'ils songent à leurs 'faeries' merveilleuses et souvent terrifiantes". La section centrale de l'œuvre est en partie fondée sur un passage de *The Wanderings of Usheen*, le poème de Yeats qui incita Bax à se rendre en Irlande. Dans ce poème, la tribu de la déesse Dana prie un barde humain de chanter pour elle, mais son chant qui exalte la joie des hommes lui semble le plus triste qu'elle ait jamais entendu; le harpiste est chassé dans un tumulte de rires et de danses et sa harpe est jetée dans un étang profond. Les appels introductifs au cor issus de cet univers féerique furent plus tard repris par Arthur Benjamin, un élève de Bax, comme point de départ de sa *Romantic Fantasy* (1937), et les fanfares de la section centrale ressemblent étrangement à un motif de la musique de scène composée par Elgar pour *Grania and Diarmid* (1901).

L'œuvre dans laquelle le style impressionniste de Bax atteint son plein épanouissement est le poème symphonique **The Garden of Fand**, achevée sous forme de partition pour piano en 1913, ou en 1914, alors que le compositeur vivait à Dublin. Elle ne fut créée que le 29 octobre 1920, sous la baguette de Frederick Stock à la tête du Chicago Symphony Orchestra. La première en Grande-Bretagne eut lieu le 11 décembre 1921 seulement, sous la direction du jeune Adrian Boult. La pièce fut jouée en 1923 à Bournemouth avec Dan Godfrey, et Beecham s'en fit le défenseur.

Ce panorama marin, déclara Bax à Harriet Cohen, fut "ma dernière musique irlandaise". La mer fut longtemps une source d'inspiration pour Bax qui l'évoqua dans sa musique. Dans son autobiographie, il nous dit qu'il "passa de plus en plus de temps seul dans des lieux baignés par l'Atlantique". Dans cette œuvre, le balancement des vagues, la force du courant sous-marin et l'interaction des légendes associées à la mer sont évoqués en un chatoiement de motifs faits de figures superposées aux bois et aux cordes, technique que Bax développa après avoir étudié la musique de Debussy. L'orchestration de *The Garden of Fand* marqua un tournant dans la musique de Bax et sa réalisation lui causa beaucoup de soucis. Le programme suivant figure en tête de la partition:

CHAN 10362 Book.indd 22-23
22/8/06 11:20:52

Le Jardin de Fand représente la mer. L'ancienne saga intitulée "The sick-bed of Cuchulain" raconte comment Lady Fand, la fille de Manannan, seigneur de l'océan, attire le héros (le pendant d'Achille chez les Gaëls) par la ruse hors du monde de l'action et du combat, un héros qui, alors que son pays vit dans un état d'extrême dénuement, oublie tout sauf les charmes d'une femme immortelle. Le récit se poursuit et raconte que l'épouse de Cuchulain, Emer, se lance à sa suite dans ce pays merveilleux et plaide auprès de la déesse en faveur du retour de son époux. Puis, avec une touche de romantisme moderne comme il y en a si souvent dans les récits païens irlandais, la saga se termine sur la triste renonciation de Fand à son amour humain, et nous lisons que Manannan secoua sa "Houppelande d'oubli" entre Cuchulain et Fand, afin que dans la mémoire de chacun s'efface jusqu'au moindre souvenir de l'autre.

Le poème symphonique n'a aucun lien particulier avec les faits de la légende qui précède. Dans la première partie de l'œuvre, le compositeur tente de suggérer l'atmosphère d'un océan Atlantique enchanté qui, soumis au sortilège de l'Autre Monde, est d'un calme absolu. Une petite embarcation glisse à la surface de l'eau; elle a quitté les plages d'Eirinn et s'aventure vers le couchant comme saint Brendan et les fils d'O'Corra l'ont fait, dit-on, plus tard. Le petit bateau est porté par les flots sous un ciel de perle et d'améthyste jusqu'au moment où une vague gigantesque se gonflant lentement l'emporte sur sa crête et la jette sur la plage de l'île miraculeuse de Fand. Des festivités fantasmagoriques se déroulent sans cesse, et les voyageurs sont emportés, impuissants, dans le tourbillon de la danse. Une pause est marquée, et Fand chante son chant d'immortel amour, enchaînant à jamais les cœurs de ceux qui l'écoutent. Danses et festivités reprennent jusqu'à ce que la mer se gonfle soudain et engloutisse toute l'île; les immortels chevauchent les flots d'or et d'émeraude dans le ravissement et rient, insouciants, dans l'écume, du sort des mortels, trop téméraires, perdus dans les profondeurs. Le jour tombe, la mer se retire et le jardin de Fand disparaît au regard.

Comme les autres poèmes symphoniques, cet œuvre est de structure ternaire, englobant en son centre le chant d'amour de Fand qui, annoté "lent et expressif", est chanté par la flûte et le cor anglais à l'unisson sur des cordes divisées en dix parties. Bientôt la musique de danse réapparaît, s'amplifie et atteint un climax qui dépeint la vague dévastatrice décrite dans le programme. Les harmonieux échanges aux bois entendus au début réapparaissent à la fin tandis que "le jour tombe, la mer se retire et le jardin de Fand disparaît au regard".

Parmi les œuvres orchestrales de Bax, **November Woods** suivit immédiatement *The Garden of Fand*. La pièce fut créée à Manchester par le Hallé Ochestra dirigé par Hamilton Harty, puis un mois plus tard à Londres avec le même chef d'orchestre. Cette partition et la suivante, *Tintagel*, étaient intimement associées à la relation amoureuse de Bax et Harriet Cohen qui s'engagea lorsqu'elle avait dix-neuf ans et lui trente et un. Au début de l'automne 1916, ils étaient dans la griserie de leur relation naissante. Mais, marié depuis 1911, Bax avait deux jeunes enfants et vivait à Beaconsfield. Au travers d'images de la campagne orageuse du Buckinghamshire, *November Woods* reflète les préoccupations autobiographiques et personnelles du compositeur à ce moment. Bax et Harriet se rencontraient secrètement, et l'un de leurs lieux de rendez-vous favoris était Amersham où Bax se rendait en vélo et Harriet par la Metropolitan line depuis Londres. C'est sans doute en pareille occasion, par un jour d'orage de la fin octobre, qu'ils se retrouvèrent et firent route vers The Crown, comme le décrit Bax dans le poème *Amersham*, écrit à l'époque:

Comme des enfants pris de peur, silencieux,
main dans la main,
Nous dévalâmes la colline détrempée vers la
lumière au loin;
L'orage, pinceau d'un peintre fou, balayait
ciel et terre
Signes de feu, beauté et désespoir, étincelles
messagères;
Et quand la pluie fouetta fourrés et bois tout
rabougris
Des larmes nous brûlèrent le cœur, et
l'ancienne douleur
Fut telle qu'aucun Dieu ne nous l'aurait
infligée.

Puis au cœur de la ville assoupie, l'auberge
des rêves un moment,
A refermé ses portes sur octobre et son ciel
menaçant;
Sous les poutres obscures, étourdie par
l'odeur âcre du bois,
Sa petite tête nichée contre mon bras
Et sa bouche d'enfant telle une fleur
entrouverte
Firent le printemps encore pour une triste
heure endormie;
Et nul mot ne fut dit, car nul mot ne pouvait
être dit.

November Woods est une pièce importante par son programme autobiographique inexprimé. Ici l'indécision du compositeur face aux responsabilités domestiques et à la passion romantique est sublimée en une musique qui articule le conflit par l'évocation de la nature sous l'orage. Mais où étaient donc réellement situés les November Woods? Sont-ils nés de l'imagination du compositeur? Je pense personnellement à un bois en contrebas

CHAN 10362 Book.indd 24-25 22/8/06 11:20:53

de la gare d'Amersham, de la Dr Challenor's Boys School sur la Rectory Hill et la Station Road. La date exacte de composition de l'œuvre n'est pas connue et il semble qu'elle ne fut pas achevée avant 1917, bien qu'elle ait été commencée en 1914.

La **Sinfonietta** date de mai 1932, mais elle ne fut pas exécutée du vivant de Bax. Le manuscrit est en fait intitulé "Symphonic Phantasy", mais Bax l'appelait Sinfonietta et la fit figurer comme telle dans le Grove's Dictionary. Sur la couverture du manuscrit, le chef d'orchestre Christopher Whelen écrivit "Arnold's Sinfonietta". L'œuvre figurait au programme d'un concert diffusé par la BBC en 1983 et fut donc créée à cette occasion par le BBC Welsh Symphony Orchestra sous la direction de Vernon Handley. Dans la Sinfonietta, le style de Bax est celui de ses dernières œuvres orchestrales, un style imprégné par l'univers des *Northern Ballads* (1927 – 1934) et unique en son genre dans une partition symphonique.

L'œuvre est continue, mais comporte trois mouvements reliés par le thème sombre joué initialement aux cordes et qui évoque sans doute un tranquille et typique paysage marin du Nord; il réapparaît en force à la fin de la pièce. Le premier mouvement commence par un *Molto moderato*, en guise de prélude, puis une mélodie automnale au cor anglais accompagnée par les bois et la harpe vient contraster les coloris. Quand figure l'annotation *Allegro*, la musique devient dramatique et évolue graduellement vers l'*Allegro deciso ma moderato* du mouvement proprement dit. Si Bax avait intitulé ces pages "Northern Ballad", nous les aurions considérées comme un autre de ses poèmes symphoniques nordiques. Elles sont cependant imprégnées de légèreté dans le toucher et ne sont pas que mélancolie. Bax y maintient un tempo rapide, très persuasif, tout au long d'une succession d'épisodes évocateurs jusqu'à ce qu'un grand climax annoté *Molto più lento e maestoso* annonce les demi-teintes caractéristiques du mouvement central. Nous y sommes amenés par un interlude qui reprend la musique du début, cette fois chantée par le hautbois. Et en un parallèle frappant avec *In the Faery Hills* et *The Garden of Fand*, son chant mélancolique s'élève sur la toile de fond de cuivres bouchés et d'entrelacs caractéristiques. Dans le mouvement lent, nous découvrons un remarquable univers de coloris orchestraux, l'écriture magique au cor et le violon solo suggérant que l'autre monde de Bax n'est jamais loin. Enfin, dans un autre interlude, l'idée initiale réapparaît une fois encore, cette fois aux cuivres. Ceci conduit au bref dernier mouvement, un *Allegro* rythmique, épanoui, dans lequel Bax reprend certains motifs déjà énoncés, souvent mis en musique de façon étonnamment différente. En fin de mouvement, le thème conducteur réapparaît en un triomphant contrepoint avec le thème rythmique et conduit, *Molto pesante* et en augmentation, à la conclusion que Bax annote *Trionfale*.

Bax explore dans cette partition une structure comportant trois mouvements en un, influencé à son tour peut-être par Sibelius dont la Septième Symphonie (1924), en un mouvement, fut intitulée à l'origine "Fantasia Sinfonica".

© 2006 Lewis Foreman

Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

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.

Depuis quarante-cinq ans, **Vernon Handley** CBE poursuit une carrière unique parmi les grands chefs d'orchestre de notre temps. Conservant avec ténacité les deux principes d'une technique peu démonstrative et d'un répertoire qui n'est pas à la mode, il s'est fait le défenseur des compositeurs britanniques. Ainsi, il a probablement enregistré, dirigé et radiodiffusé plus de musique britannique que tout autre chef d'orchestre, et donné plus de cent créations mondiales. Il a remporté trois fois le "Record of the Year" (Enregistrement de l'année) décerné par le magazine *Gramophone*, et a été nominé huit fois; à l'occasion des *Gramophone* Awards de 2003, il a reçu un prix spécial pour services rendus à la musique britannique. En décembre 2005, le rédacteur sortant du magazine *Gramophone*, James Jolly, choisit le cycle intégral des symphonies de

CHAN 10362 Book.indd 26-27 22/8/06 11:20:53

Sir Arnold Bax réalisé par Vernon Handley pour Chandos parmi ses “100 Plus Grands Enregistrements”.

Nommé chef associé du London Philharmonic Orchestra en 1983, Vernon Handley a été chef principal et directeur artistique de l’Ulster Orchestra, chef principal de l’Orchestre symphonique de Malmö et du West Australian Symphony Orchestra, chef principal invité du BBC Scottish Symphony Orchestra, du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, du Melbourne Symphony Orchestra et du BBC Concert Orchestra. Pendant cette période, il a été professeur de direction d’orchestre au Royal College of Music de Londres, et est devenu “Fellow” de cette institution (F.R.C.M.). Bien connu pour les encouragements qu’il donne aux jeunes musiciens professionnels, il a également dirigé régulièrement le National Youth Orchestra et le World Youth Orchestra.

Vernon Handley est actuellement chef émérite du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, chef associé du Royal Philharmonic Orchestra, et depuis 2003, chef lauréat de l’Ulster Orchestra. Il est membre honoraire de la Royal Philharmonic Society depuis 1990 et du Balliol College d’Oxford depuis 1999. Il a été créé commandeur de l’ordre de l’empire britannique (CBE) en juin 2004 en occasion de l’anniversaire de la reine.

Also available

Bax
In Memoriam
Concertante for Piano (Left Hand) and Orchestra
The Bard of the Dimbovitza
CHAN 9715

CHAN 10362 Book.indd 28-29 22/8/06 11:20:54

Also available

Bax
The Symphonies
CHAN 10122(5)

You can purchase Chandos CDs direct from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225 200. Fax: +44 (0) 1206 225 201.
Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK
E-mail: enquiries@chandos.net Website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made direct 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 producers Brian Pidgeon and Mike George
Sound engineer Stephen Rinker
Assistant engineer Chris Lee
Editor Jonathan Cooper
A & R administrator Charissa Debnam
Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 20 & 21 April 2005
Front cover *Autumn* by John Atkinson Grimshaw (1836 – 1893) / Roy Miles Fine Paintings
Back cover Photograph of Vernon Handley by Malcolm Crowthers
Design and typesetting Cassidy Rayne Creative
Booklet editor Finn S. Gundersen
Copyright Chappell Music Ltd (*In the Faery Hills*, *November Woods*, *The Garden of Fand*), Sir Arnold Bax Estate (Sinfonietta)
℗ 2006 Chandos Records Ltd
© 2006 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Printed in the EU

CHAN 10362 Book.indd 30-31 22/8/06 11:20:54

CHAN 10362 Inlay 18/5/06 14:07 Page 1

BAX: TONE POEMS - BBC Philharmonic/Handley

CHANDOS DIGITAL **CHAN 10362**

Printed in the EU | MCPS
0 95115 13622 5
LC 7038 | DDD | TT 75:44
Recorded in 24-bit/96 kHz

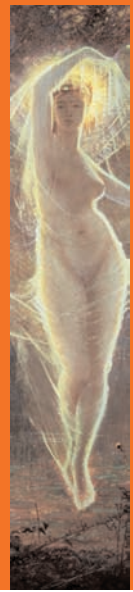
BBC Philharmonic

Sir Arnold Bax (1883–1953)

Tone Poems

1	**In the Faery Hills** (1909, revised 1921) for Orchestra	15:08
2	**November Woods** (1917) for Orchestra	20:30
3	**The Garden of Fand** (1913, orchestrated 1916) for Orchestra	17:28
4 - 6	**Sinfonietta** (1932) 'Symphonic Phantasy'	22:06
		TT 75:44

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Vernon Handley

℗ 2006 Chandos Records Ltd © 2006 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

CHANDOS CHAN 10362

BAX: TONE POEMS - BBC Philharmonic/Handley

CHANDOS CHAN 10362