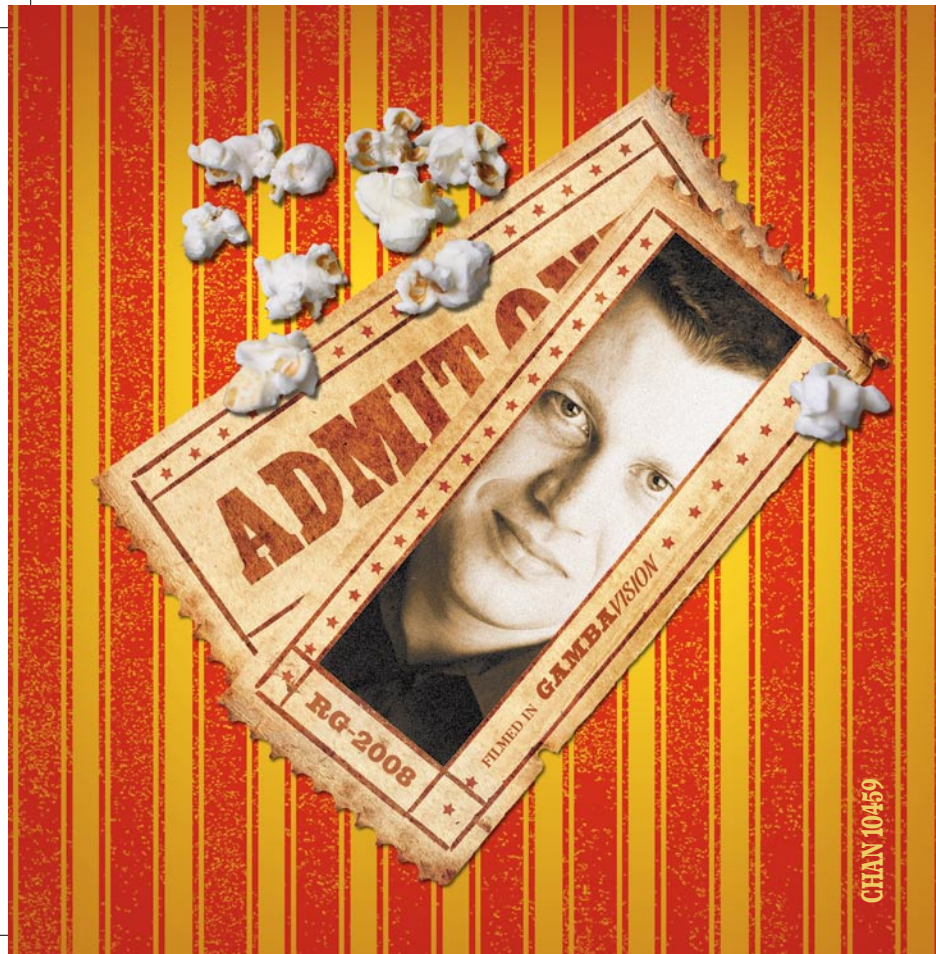




CHAN 10459





Tommy Trinder in *Champagne Charlie*

THE FILM MUSIC

Constant
LAMBERT

OF

Lord
BERNERS



Lord Berners

© Lebrecht Music & Arts Photo Library

The Film Music of Constant Lambert (1905–1951) and Lord Berners (1883–1950)

*The following tracks are premiere recordings: 7–12, 14, 16 (in this version),
19–24*

Suite from 'Merchant Seamen' (1940) 14:35 by Constant Lambert

- | | | |
|---|-----------------|------|
| 1 | 1 Fanfare | 1:28 |
| 2 | 2 Convoy in Fog | 2:26 |
| 3 | 3 Attack | 4:21 |
| 4 | 4 Safe Convoy | 3:30 |
| 5 | 5 March | 2:49 |

Suite from 'Anna Karenina' (1948) 30:19 by Constant Lambert arr. Philip Lane

- | | | |
|----|------------------------------------|------|
| 6 | 1 Main Titles and opening scene | 3:58 |
| 7 | 2 Anna and Vronsky's first meeting | 2:20 |
| 8 | 3 Anna and Vronsky on the train | 2:39 |
| 9 | 4 Séance scene | 2:35 |
| 10 | 5 Anna and Vronsky discovered | 1:43 |

11	6 Anna's garden	3:32
12	7 Anna's illness	2:50
13	8 Anna and Vronsky in Venice (Forlana)	4:02
14	9 Anna and Vronsky part acrimoniously	3:13
15	10 Finale	3:23

From 'Champagne Charlie' (1944) 5:44

by Lord Berners

16	Come on Algernon*	3:08
	orch. Philip Lane	
17	Polka	2:34
	orch. Philip Lane	

18 Suite from 'Nicholas Nickleby' (1947) 10:23

by Lord Berners

arr. & orch. Ernest Irving

Nicholas & Madeline Bray – Meno mosso – Kate Nickleby
& the Mantilinis – Ralph Nickleby & Miss La Creevy –
Miss La Creevy – Love Scene (Kate & Frank) – Mr Squeers –
The Cherryble Brothers – The Death of Smike – Nicholas says
goodbye to Crummles – The Hampton Inn – The Wedding

Suite from 'The Halfway House' (1944) 18:09

by Lord Berners

arr. Philip Lane

19	1 Main Titles	1:46
20	2 The Concert	2:16
21	3 Bicycle Ride	1:14
22	4 'Drowning' Scene	2:39
23	5 Séance Waltz	4:15
	orch. Philip Lane	
24	6 Resolutions & Finale†	5:57
		TT 79:35

Mary Carewe soprano*

Joyful Company of Singers† (female voices)

Peter Broadbent chorus master

BBC Concert Orchestra

Cynthia Fleming leader

Rumon Gamba

Vivien Leigh in *Anna Karenina*

© Canal+

The Film Music of Lambert and Berners

The pairing of Constant Lambert and Lord Berners on this disc – the first time the Chandos Movies series has gone ‘tandem’ – is no accident. (Neither composer could have generously filled a whole disc as their output in the field was limited, Lambert having scored only one documentary and one feature film, and Berners two complete features and a song and dance contributed to another.) They were close friends, musically and socially. In fact, it could be said that Berners’ only other British musical soulmate was William Walton. As a man of some considerable wealth, he became one of Walton’s many patrons (alongside the likes of the Sitwells and Siegfried Sassoon), at one point giving him £50 which Walton repaid in kind with the dedication of *Belshazzar’s Feast*.

All three men composed in their own distinctive style, and all with a cosmopolitan rather than purely English accent. Not for them the English pastoral tradition of Vaughan Williams and Holst. Lambert famously dubbed such fare ‘cow pat’ and proclaimed that the only thing to do with a folksong was to sing it again louder. But even he was to contradict himself on this subject in some of the music he composed for *Merchant Seamen*, of which more later.

Leonard Constant Lambert was born in London on 23 August 1905, the younger of the two sons of George Lambert, a painter, who though born in St Petersburg had emigrated to Australia before finally arriving in London. The young Constant attended Christ’s Hospital School in Horsham and then in 1922 won a scholarship to the Royal College of Music where his teachers included Vaughan Williams. Three years later he was collaborating with Diaghilev, no less, on the ballet *Romeo and Juliet*. (The only other British composer to be commissioned by the great Russian impresario was Berners, with *The Triumph of Neptune*.)

Merchant Seamen (1940)

Director: J.B. Holmes

Narrator: Bill Blewitt (also uncredited actor/crew member)

This semi-documentary film was produced by the Crown Film Unit and originally entitled *Able Seamen*. Initially the idea of the project did not particularly appeal to Lambert, probably because its subject and timing suggested more the voice of his old teacher than himself. So much of the language is pastiche (as in *Anna Karenina* later) but it suits the film perfectly, even though it cannot be considered in the same class as that of Walton in this genre. Three years after the

film appeared, Lambert extracted material to form a five-movement suite 'dedicated to the orchestras of the Royal Marines', which was premiered at the Theatre Royal, Norwich, on 15 May by the London Philharmonic Orchestra under the composer's direction. In the brass section that day was a young trumpeter by the name of Malcolm Arnold who, sixty years later, recalled the occasion to me as a truly memorable one, and the piece to be a singular favourite of his.

The opening Fanfare, 'a salute to the heroism and gaiety of the Merchant Navy', is followed by 'Convoy in Fog' with menacing pedal notes in clarinets, piano and drums. 'Attack' accompanies a scene in the film when a ship is torpedoed, while the subsequent 'Safe Convoy' is a seascape of relative tranquillity before the final March with its 'Celtic' middle section. The ghosts of *Horoscope* and his old teacher permeate the score but it is none the worse for that.

Anna Karenina (1948)

Director: Julien Duvivier

Screenplay: Jean Anouilh, Guy Morgan, Julien Duvivier
(from the novel by Leo Tolstoy)

Cast: Vivien Leigh, Ralph Richardson, Keiron Moore
Lambert must have seemed an obvious choice as composer for the Tolstoy classic, being something of a Russian specialist in the concert hall and ballet theatre. (Given

Berners' ability to write chameleon-like at will – his *Kasatchok* from the *Trois Morceaux* outdoes most Russian models – he too might well have been approached, although the result might have been too Stravinskian for the producers' taste.) Lambert weaves dances by Glinka into the ball scenes but elsewhere relies on his own voice, albeit heavily accented in places to match the flavour of the production. Apart from the casting of Leigh and Richardson and the designs of Cecil Beaton, production values generally were not high, with obvious models, studio-bound exteriors, monochrome photography and some weak secondary casting. The producers were generous to the music, however, with Lambert being allowed, on one session anyway, triple woodwind, four trumpets and trombones, and two harps.

He wrote the score between September and November 1947, a period away from the ballet which precipitated his resignation as musical director and conductor of the Sadler's Wells Ballet. Although Lambert himself conducted the soundtrack recording of *Seamen*, the task on *Anna* fell to Hubert Clifford in his role at British Lion, the distributors of what was otherwise a Korda/London Films production. My ten-movement suite follows the story chronologically, charting the seemingly inevitable demise of its eponymous heroine.

The individual movement titles are generally self-explanatory and mostly revolve around the central character herself. I have combined cues in places to form more substantial movements; for example in the Venice scenes. *The Forlana* here – a Venetian gondolier's dance – was later used by Lambert in his final ballet, *Tiresias*.

The Right Honourable Sir Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson, later 14th Baron Berners in the peerage of England, and a baronet, was born on 18 September 1883 at Apley Park, near Bridgnorth, Shropshire, the son of Commodore the Hon. Hugh Tyrwhitt, third son of Emma Harriet, Baroness Berners. (The title is one of few in the British peerage that can pass through the female, as well as the male line.) Educated at Eton, and later in Dresden, Vienna, France and Italy, mainly in pursuit of a knowledge of languages to equip him for the diplomatic service, he succeeded his uncle in 1918. He served as an honorary attaché in Constantinople and later in Rome, but on his 'elevation' relinquished these posts, returned to England and his inheritance, several country estates, and lived the rest of his life ostensibly as a country gentleman. But this was only on the surface. Here was a man whose music drew the highest praise from Stravinsky, and whose not inconsiderable literary and painting skills

were to make him 'the versatile peer' in the national press. But it was as a composer that he wished to be remembered.

His earliest songs and piano music are the most avant-garde of his *œuvre*, but with his one-act opera and first ballet in the 1920s his style became more mainstream and accessible without ever losing its individual voice. His last three ballets, from 1937, were written in collaboration with choreographer Frederick Ashton and conductor Constant Lambert. World War Two had a great effect on him and bouts of depression did not make for easy composition. The three films featured here contain some of the last music he wrote before, as his old friend John Betjeman memorably wrote, 'he turned his face to the wall and died' on 19 April 1950.

Champagne Charlie (1944)

Director: Alberto Cavalcanti

Screenplay: Austin Melford, Angus MacPhail, John Dighton
Cast: Tommy Trinder, Stanley Holloway, Betty Warren
Set, albeit inaccurately, in the music-halls of the 1860s, the film pits George Leybourne (played by Trinder) against his rival, the Great Vance (Holloway). They try to outdo each other with drinking songs on stage, with the scenario culminating in an absurd duel. The song 'Come on Algernon', sung by Betty Warren with some gusto and innuendo, was written by Berners with lyrics added later by

Ealing Studios stalwart T.E.B. (Tibby) Clarke. The Polka was actually composed three years earlier for a Christmas pantomime, *Cinderella*, at the Radcliffe Hospital in Oxford, not far from Berners' home at Faringdon. In character it succumbs to the demands of the dance form, but not to the straight-jacket of convention, with numerous key-changes and unmistakable Bernersian touches punctuating the flow. Ernest Irving, the musical director at Ealing, orchestrated the piano score for the film, but I have not tried to match this, preferring to give it the same instrumental weight as other music on the disc.

Nicholas Nickleby (1947)

Director: Alberto Cavalcanti

Screenplay: John Dighton (from the novel by Charles Dickens)

Cast: Derek Bond, Cedric Hardwicke, Sally Ann Howes, Sybil Thorndyke

This film suffered somewhat from being released just a year after David Lean's masterly *Great Expectations*. The latter's scenario, with a constantly moving plot line, is better suited to film than *Nickleby* which ultimately is a gallery of too many characters chasing too little dramatic substance. However, *Nickleby's* music is superior for the very good reason that there *are* so many characters to cover in such diverse ways. (Incidentally, although

credited to Walter Goehr, much of the score of *Great Expectations*, including many of the most attractive cues, like the opening titles, was the work of Kenneth Pakeman – a 'backroom boy' at the time and worthy of better recognition – presumably at Lean's insistence. Bizarrely, for that reason only the discarded Goehr cues survive!

The 'suite' (*pot-pourri* would be a better description) was put together at the time of the film by Ernest Irving who had orchestrated the score. He is still an unsung hero of the British film industry, responsible for bringing some of the best composers to the world of film, none more successfully than Vaughan Williams. He was a consummate musician – some say when he orchestrated his pen rarely seemed to leave the page – who also set crosswords for national newspapers and wrote a regular chess column, both these right up to his death in 1953. The 'suite' was recorded by Irving and the Philharmonia Orchestra and issued commercially – a comparatively rare practice at that time – joining the likes of *Things to come* and the *Warsaw Concerto*. The music flits from scene to scene and character to character in a seamless stream of fertile invention.

The Halfway House (1944)

[US title: Half-Way House]

Director: Basil Dearden

Screenplay: Angus MacPhail, Diana Morgan, T.E.B. Clarke (from the play *The Peaceful Inn* by Denis Ogden)

Cast: Mervyn Johns, Glynis Johns, Tom Walls, Françoise Rosay, Esmond Knight

Ealing's first foray into the occult concerns a group of travellers, all with their own problems (marital disputes, a seriously ill conductor, an embezzler, a black marketeer, Irish neutrality etc), who come to a country hotel in rural Wales. Very much of its time, it nevertheless makes its points well with a pervading spectral atmosphere induced by the fact that the landlord and his daughter (played by real-life father/daughter Johns) are ghosts, the hotel having been destroyed by bombing one year earlier. By the end everyone has sorted themselves out with little recollection of events at the hotel.

The score is mainstream Berners, very much akin to his concert and ballet music. Unlike *Nickleby*, which was entirely orchestrated by Irving, the score of this film is largely in the composer's own hand. The Suite opens with a somewhat imposing prelude covering the main titles, before it segues into a concert hall scene where a symphony orchestra is being conducted furiously by one of the protagonists, David Davies, who is not a well man. The actor Esmond Knight is deemed (by those who know) to have had a pretty good technique, probably as a

result of personal grooming by Irving. Only a fraction of what Berners wrote – a miniature overture – appears in the film, so it is good to hear the score in its entirety now for the first time. 'Bicycle Ride' accompanies a frantic downhill sequence at breakneck speed with the black marketeer and the embezzler sharing the wheels and taking precarious bends with a velocity only achieved by having the film speeded up! The 'Drowning' Scene takes place on a stretch of river nearby. After a tranquil preamble, this develops into an attempt at mock suicide by the Sally Ann Howes character in an effort to entice her father into 'saving' her as a means in turn of saving her parents' marriage.

The 'Séance Waltz' is played in shot on the piano. Again, very little of what the composer wrote was used but *Valse*, as Berners dubbed it, was published in its entirety in an album of the complete piano works. In the interest of homogeneity I have orchestrated two-thirds of the piece, omitting one section that is particularly pianistic and which did not appear in the film. The final movement links cues accompanying the various resolutions made by each group of characters; and with the revelation that the landlord and his daughter are not of this world, Berners introduces a heavenly choir. (One of the singers was probably Irving's wife who definitely sang another vocalise role

on *Scott of the Antarctic*.) The instruction on the score is that they be treated 'as part of the orchestra and not too prominent except towards the end'. Irving or the engineers obviously thought otherwise since on the soundtrack the voices are pretty forward throughout. Perhaps it was thought that, given the singers had only to perform a three-minute piece, the authorities ought to get their money's worth!

© 2008 Philip Lane

Mary Carewe's repertoire ranges from musical theatre showstoppers and cabaret songs to contemporary music. She appears regularly with orchestras in the UK, Ireland, Spain and Scandinavia, and has performed under the baton of Sir Simon Rattle, Kurt Masur, John Rutter and Charles Hazlewood. Her now long-established artistic relationship with Carl Davis has led her to sing both 'James Bond' and 'Oscar Winners' programmes with the main British orchestras, the Orchestre Philharmonique du Luxembourg, the Orquesta Sinfónica de Navarra, Spain, the Malaysian Philharmonic Orchestra, the Melbourne Symphony Orchestra, the Queensland Orchestra and the Indianapolis Symphony Orchestra. She recently made her debut with the Fort Worth Symphony Orchestra in the United States.

As a recitalist, Mary has performed at such prestigious venues and festivals as the Théâtre du Châtelet in Paris, the Concertgebouw in Amsterdam, the Alicante Contemporary Music Festival, the Aldeburgh Festival, Festival de l'Île de France, Calouste Gulbenkian Foundation in Lisbon, Opera Butxaca in Barcelona and Maison de Radio-France in Paris. Mary has also appeared at the Berlin Philharmonie with Ensemble Oriol and at the Cheltenham Festival with the Matrix Ensemble, and has been invited to sing Anna I in the Spanish production of Kurt Weill's *Seven Deadly Sins* as part of the 2008 Festival de Musica Religiosa de Cuenca.

One of Europe's most prominent chamber choirs, the **Joyful Company of Singers** is renowned for its virtuosity and intensity of spirit as well as for an astoundingly wide repertoire which encompasses music from the sixteenth century to the present day, and in particular features contemporary *a cappella* works, many in first performances. Together with founder and conductor **Peter Broadbent** the choir has won an impressive range of national and international competitions, and has a history of success in recordings, broadcasts and concerts. Festival appearances include those in Bath, Edinburgh, Spitalfields, Cheltenham and Aldeburgh, at Huddersfield Contemporary Music Festival and the BBC

Proms, as well as concerts in France, Denmark, Hungary, Italy, Poland and Russia. The choir has also appeared in the USA, giving concerts in Los Angeles, San Diego and San Antonio. Recordings feature a regular collaboration with Richard Hickox and City of London Sinfonia, as well as several other discs of music by Poulenc, Barber, Roxanna Panufnik, Jonathan Harvey and Malcolm Williamson.

The **BBC Concert Orchestra** was formed in 1952. It has a wide and flexible repertoire, ranging from classical works and musical theatre to light music and film scores, and appears with a huge range of artists every year. Its Conductor Laureate is Barry Wordsworth and Principal Guest Conductor is Charles Hazlewood. Anne Dudley was the Orchestra's first Composer-in-Association, and Jonny Greenwood has now taken that role as Composer-in-Residence.

The Orchestra has close links with BBC Radio 3 which broadcasts the majority of its concerts, and with BBC Radio 2 where it is featured on the weekly programme *Friday Night is Music Night*. On BBC Television, the BBC Concert Orchestra has appeared in several programmes, and can be heard on countless BBC TV soundtracks including the award-winning natural history series *The Blue Planet* and *Planet Earth*. The Orchestra performs annually at the BBC Proms,

makes regular visits to the Royal Festival, Royal Albert and Barbican halls in London and appears throughout Britain and abroad. The Orchestra has made numerous recordings, and is currently resident at Chichester Festival Theatre and Watford Colosseum.

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.



(l-r) Tommy Trinder, Stanley Holloway, Betty Warren and Austin Trevor in *Champagne Charlie*

© Canal+

Die Filmmusik von Lambert und Berners

Die Zusammenstellung der Musik von Constant Lambert und Lord Berners auf der vorliegenden CD – das erste Mal in der Serie Chandos Movies, dass zwei Komponisten ein Programm gemeinsam bestreiten –, ist kein Zufall. (Keiner der Beiden hätte eine ganze CD ohne weiteres alleine füllen können, da ihr Schaffen in dieser Kategorie begrenzt war – Lambert schrieb die Musik für einen Dokumentar- und einen Spielfilm, Berners für zwei Spielfilme, außerdem ein Lied und einen Tanz für einen weiteren Film.) Die beiden waren sowohl musikalisch als auch im Privatleben eng befreundet. Man könnte sogar sagen, dass Berners im britischen Musikleben nur mit einem anderen Komponisten seelenverwandt war, nämlich mit William Walton. Als recht begüterter Mann wurde er zu einem von Waltons zahlreichen Gönnern (neben so bekannten Namen wie den Geschwistern Sitwell und Siegfried Sassoon), und einmal überreichte er Walton fünfzig Pfund Sterling, was der ihm mit der Widmung zu *Belshazzar's Feast* vergalt.

Alle drei Männer komponierten in ihrem jeweils eigenen Stil, der nicht nur rein englisch, sondern auch kosmopolitisch geprägt war. Die englisch-pastorale Tradition von Vaughan Williams und Holst war ihnen fremd.

Lambert beschrieb derartige Kost einmal als "Kuhfladen-Musik" und verkündete, mit einem Volkslied könne man nichts anderes machen als es noch einmal zu singen, nur lauter. Aber sogar er sollte sich in dieser Hinsicht selbst widersprechen, als er die Musik zu *Merchant Seamen* schrieb – doch davon später mehr.

Leonard Constant Lambert wurde am 23. August 1905 in London geboren, als jüngerer von zwei Söhnen des Malers George Lambert, der zwar in Sankt Petersburg zur Welt kam, doch vor seiner Ankunft in London nach Australien ausgewandert war. Der junge Constant Lambert war Schüler der Christ's Hospital School in Horsham, ehe er 1922 mit einem Stipendium ins Royal College of Music aufgenommen wurde, wo Vaughan Williams zu seinen Lehrern zählte. Drei Jahre später arbeitete er bereits mit keinem Geringeren als Diaghilew am Ballett *Romeo and Juliet*. (Der einzige andere britische Komponist, den der große russische Impresario je beauftragte, war Berners, mit *The Triumph of Neptune*.)

Merchant Seamen (1940, "Matrosen der Handelsmarine")

Regie: J.B. Holmes

Erzähler: Bill Blewitt (auch ohne Nennung als Darsteller bzw. Mitarbeiter des Aufnahmeteams tätig)

Dieser halbdokumentarische Film wurde vom Crown Film Unit (der Filmabteilung des britischen Informationsministeriums) produziert, ursprünglich unter dem Titel *Able Seamen* ("Vollmatrosen"). Anfangs interessierte sich Lambert nicht besonders für das Projekt, wahrscheinlich deshalb, weil Thema und Produktionszeitpunkt eher auf seinen ehemaligen Lehrer als auf ihn selbst hinzudeuten schienen. Von der Ausdrucksform her handelt es sich demzufolge weitgehend um Pasticcio (wie später auch in *Anna Karenina*), aber das passt hervorragend zum Film, wenn man das Ergebnis auch nicht ganz mit den Leistungen Waltons in diesem Genre vergleichen kann. Drei Jahre nach Erscheinen des Films extrahierte Lambert daraus Material für eine fünfsätzige Suite, die er "den Orchestern der Royal Marines" widmete – sie wurde am 15. Mai vom London Philharmonic Orchestra unter Leitung des Komponisten im Theatre Royal zu Norwich uraufgeführt. In der Bläsergruppe spielte damals ein junger Trompeter namens Malcolm Arnold, der mir sechzig Jahre später das Ereignis als wahrhaft denkwürdig beschrieb und das Werk als eines seiner allerliebsten bezeichnete.

Auf die einleitende Fanfare, einem "Ehrengruß dem Heldenmut und der Pracht der Handelsmarine" folgt der "Geleitzug im

Nebel" mit bedrohlichen Orgelpunkten der Klarinetten, des Klaviers und Schlagzeugs. "Angriff" erklingt zu einer Szene im Film, in der ein Schiff torpediert wird, während das nachfolgende "Sicherer Geleitzug" sich als relativ friedliches Meeresspanorama darstellt, ehe der abschließende Marsch mit seinem "keltischen" Mittelabschnitt erklingt. Anklänge an *Horoscope* und seinen ehemaligen Lehrer geistern durch die Partitur, aber das ist ihr keineswegs abträglich.

Anna Karenina (1948)

Regie: Julien Duvivier

Drehbuch: Jean Anouilh, Guy Morgan, Julien Duvivier
(nach dem Roman von Leo Tolstoi)

Darsteller: Vivien Leigh, Ralph Richardson, Keiron Moore
Lambert muss die nahe liegende Wahl als Komponist für die Verfilmung des Tolstoi-Klassikers gewesen sein, da er als Spezialist für Russisches im Konzertsaal und auf der Ballettbühne galt. (Bedenkt man Berners' Fähigkeit, seinen Stil wie ein Chamäleon den Erfordernissen anzupassen – sein *Saatschok* aus den *Trois Morceaux* übertrifft die meisten russischen Vorbilder –, hätte man auch an ihn herantreten können, obwohl das Ergebnis für die Filmemacher allzu sehr nach Strawinski geklungen haben könnte.) Lambert fügt Tänze von Glinka in die Ballszene ein, verlässt sich jedoch ansonsten auf seine

eigene Stimme, auch wenn er der zeitweise einen deutlichen Akzent verleiht, um dem Stil der Produktion gerecht zu werden. Abgesehen von der Besetzung mit Vivien Leigh und Ralph Richardson sowie den Kostümentwürfen von Cecil Beaton war die Produktionsqualität nicht besonders hoch, mit deutlich erkennbaren Modellen, im Studio gedrehten Außenaufnahmen, Verwendung von Schwarzweißfilm und einigen schwach besetzten Nebenrollen. Gegenüber der Musik zeigten sich die Produzenten jedoch großzügig, so dass Lambert zumindest für einen Aufnahmetermin dreifach besetzte Holzbläser, je vier Trompeten und Posaunen sowie zwei Harfen engagieren durfte.

Er schrieb die Partitur zwischen September und November 1947 und vernachlässigte während dieser Zeit das Ballett, was schließlich zu seinem Rücktritt als Musikdirektor des Sadler's Wells Ballet führte. Obwohl Lambert die Aufnahmen zur Filmmusik von *Merchant Seamen* selbst dirigierte, fiel diese Aufgabe bei *Anna Karenina* Hubert Clifford in seiner Funktion bei der Firma British Lion zu, die als Verleiher der Produktion von Korda/London Films fungierte. Meine Suite in zehn Sätzen folgt der Filmbildung chronologisch und schildert den scheinbar unabwendbaren Untergang der Titelheldin. Die einzelnen Satztitel verstehen sich weitgehend von selbst

und drehen sich im Wesentlichen um die Titelgestalt. Ich habe teils mehrere Einsätze zusammengefasst, um längere Sätze zu bilden, z. B. bei den Szenen, die in Venedig spielen. Die hier vorkommende *Forlana* – ein Tanz venezianischer Gondolieri – wurde von Lambert später in seinem letzten Ballett *Tiresias* verwendet.

Der Sehr Ehrenwerte Sir Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson, Baronet und später 14. Baron Berners in den Rängen des englischen Erbadels, wurde am 18. September 1883 in Apley Park bei Bridgnorth in der Grafschaft Shropshire geboren. Sein Vater war Commodore der Ehrenwerte Hugh Tyrwhitt, dritter Sohn von Emma Harriet Baronin Berners. (Dieser Titel ist einer der wenigen im britischen Adel, der nicht nur in der männlichen, sondern auch der weiblichen Linie erblich ist.) Erzog an der berühmten Privatschule von Eton und danach in Dresden, Wien, Frankreich und Italien (vorwiegend um die nötigen Sprachkenntnisse zur Aufnahme in den diplomatischen Dienst zu erwerben), erbte er 1918 den Titel seines Onkels. Er diente als Attaché ehrenhalber in Konstantinopel und dann in Rom, gab diese Posten aber bei seiner Erhebung in den Erbadel auf, um in England sein Erbe anzutreten, das mehrere Landgüter umfasste, und verbrachte den Rest seines Lebens

vorgeblich als Großgrundbesitzer. Doch das war er nur oberflächlich betrachtet. Die Musik dieses Mannes wurde von Strawinski mit höchstem Lob bedacht, und seine beträchtlichen Fähigkeiten als Schriftsteller und Maler brachten ihm in der englischen Presse den Beinamen "der vielseitige Peer" ein. Doch wollte er insbesondere als Komponist in Erinnerung bleiben.

Seine frühesten Lieder und Klavierstücke sind von seinem Schaffen am ehesten der Avantgarde zuzurechnen, doch mit seinem Opernakt und der ersten Ballettmusik in den 1920er-Jahren wurde sein Stil zugänglicher, ohne je seine individuelle Ausdrucksweise zu verlieren. Seine letzten drei ab 1937 verfassten Ballette entstanden in Zusammenarbeit mit dem Choreographen Frederick Ashton und dem Dirigenten Constant Lambert. Der Zweite Weltkrieg machte ihm sehr zu schaffen, und Anfälle von Depression erschwerten ihm das Komponieren. Die drei hier angeführten Filme enthalten einige seiner letzten Kompositionen, ehe er, wie sein alter Freund John Betjeman so unvergesslich schrieb, am 19. April 1950 "das Gesicht zur Wand drehte und starb".

Champagne Charlie (1944)

Regie: Alberto Cavalcanti

Drehbuch: Austin Melford, Angus MacPhail, John Dighton

Darsteller: Tommy Trinder, Stanley Holloway, Betty Warren

Der Film, etwas unpräzise in den Varietés der 1860er-Jahre angesiedelt, stellt George Leybourne (gespielt von Tommy Trinder) gegen seinen Rivalen, den Großen Vance (Stanley Holloway). Sie versuchen sich auf der Bühne gegenseitig mit Trinkliedern auszustechen, und das Szenario gipfelt in einem absurden Duell. Das Lied "Come on Algernon", gesungen von Betty Warren mit recht viel Gusto und gewagten Anspielungen, schrieb Berners, obwohl der Text später von T.E.B. (Tibby) Clarke hinzugefügt wurde, der regelmäßig für die Ealing Studios arbeitete. Die Polka war eigentlich schon drei Jahre zuvor für das Weihnachtsmärchen *Cinderella* entstanden, das am Radcliffe Hospital in Oxford unweit von Berners' Haus in Faringdon aufgeführt wurde. Sie hält sich vom Charakter her an die Erfordernisse der Tanzform, aber nicht an die konventionellen Zwänge, denn zahlreiche Tonartwechsel und typisch Berners'sche Anklänge unterbrechen den Ablauf. Ernest Irving, der Musikdirektor der Ealing Studios, orchestrierte die Klavierpartitur für den Film, aber ich habe nicht versucht, es ihm gleichzutun, sondern habe mich bemüht, dem Stück das gleiche instrumentale Gewicht zu verleihen wie anderer Musik auf der CD.

Nicholas Nickleby (1947)

Regie: Alberto Cavalcanti

Drehbuch: John Dighton (nach dem Roman von Charles Dickens)

Darsteller: Derek Bond, Cedric Hardwicke, Sally Ann Howes, Sybil Thorndyke

Dieser Film litt ein wenig darunter, dass er nur ein Jahr nach David Leans meisterhafter Dickens-Verfilmung *Great Expectations* (im deutschen Verleih: "Geheimnisvolle Erbschaft") in die Kinos kam. Das Szenario des letzteren Films mit seiner durchweg spannenden Handlung eignet sich besser zur Verfilmung als *Nickleby*, bei dem es sich letztlich um eine Galerie allzu vieler Figuren handelt, die sich um zu wenig dramatische Substanz streiten. Doch die Musik von *Nickleby* ist die bessere, aus eben dem Grund, dass so viele Personen auf so unterschiedliche Weise zu behandeln sind. (Übrigens war die Musik zu *Great Expectations*, die Walter Goehr zugeschrieben ist, in Wahrheit größtenteils, einschließlich vieler besonders attraktiver Einsätze wie dem Vorspann, das Werk von Kenneth Pakeman – seinerzeit ein "Mann für Alles", dem eigentlich mehr Anerkennung gebührte; vermutlich bestand Lean auf ihm. Groteskerweise sind deshalb nur Goehrs gestrichene Stücke erhalten!)

Die "Suite" (Potpourri wäre die bessere Beschreibung) wurde zur Entstehungszeit des Films von Ernest Irving zusammengestellt, der die Filmmusik orchestriert hatte. Er ist bis

heute einer der unbesungenen Helden der britischen Filmindustrie, dafür verantwortlich, einige der besten Komponisten für die Filmwelt zu gewinnen, und zwar keinen erfolgreicher als Vaughan Williams. Er war ein vollendeter Musiker – es heißt, beim Orchestrieren habe er den Federhalter kaum je vom Blatt gehoben –, der außerdem Kreuzworträtsel für große Tageszeitungen entwarf und eine regelmäßige Schachkolumne schrieb, und das alles bis zu seinem Tod im Jahre 1953. Die "Suite" wurde von Irving mit dem Philharmonia Orchestra als kommerzielle Einspielung auf Tonträger herausgebracht – was damals relativ selten vorkam –, und stand damit neben Aufnahmen wie *Things to come* und dem *Warsaw Concerto*. Die Musik huscht in einem nahtlosen Strom schöpferischer Eingebung von Szene zu Szene und von Figur zu Figur.

The Halfway House (1944)

Regie: Basil Dearden

Drehbuch: Angus MacPhail, Diana Morgan, T.E.B. Clarke (nach dem Schauspiel *The Peaceful Inn* von Denis Ogden)

Darsteller: Mervyn Johns, Glynnis Johns, Tom Walls, Françoise Rosay, Esmond Knight

Der erste Vorstoß der Ealing Studios in die Welt des Okkulten handelt von einer Gruppe von Reisenden, jeweils mit eigenen Problemen (Ehestreit, ein schwer kranker Dirigent, ein Betrüger, ein Schwarzhändler,

die umstrittene Neutralität Irlands, usw.), die in einem ländlichen Hotel in Wales zusammenkommen. Die Thematik ist ausgesprochen zeitgebunden, doch kommen die relevanten Probleme gut zum Ausdruck, und die alles durchdringende geisterhafte Atmosphäre wird dadurch ausgelöst, dass es sich beim Wirt und seiner Tochter (gespielt von Mervyn und Glynis Johns, im wirklichen Leben Vater und Tochter) um Gespenster handelt, denn das Hotel ist im Jahr zuvor von Bomben zerstört worden. Am Ende haben alle ihre Probleme bewältigt und schwelgen in Erinnerungen an die Ereignisse im Hotel.

Die Filmmusik zeigt Berners von seiner zugänglichsten Seite, ganz wie seine Konzert- und Ballettmusik. Anders als *Nickleby*, vollständig von Irving orchestriert, stammt die Partitur dieses Films weitgehend aus der Feder des Komponisten. Die Suite beginnt mit einem echt imposanten Vorspiel, das den Hauptteil des Vorspanns abdeckt, ehe sie in eine Szene im Konzertsaal übergeht, wo ein Sinfonieorchester wild von einem der Protagonisten namens David Davies dirigiert wird, dem es gar nicht gut geht. Dem Schauspieler Esmond Knight wird (von Kennern) eine recht gute Dirigiertechnik zugute gehalten, die womöglich auf persönliches Training durch Irving zurückzuführen ist. Nur ein Bruchteil dessen, was Berners schrieb – nämlich

eine Ouvertüre im Kleinformat – kommt im Film vor, darum ist es gut, sie nun zum ersten Mal in voller Länge hören zu können. "Bicycle Ride" (Fahrradfahrt) begleitet eine aufregende Bergabfahrt in halsbrecherischem Tempo, wobei der Schwarzhändler und der Betrüger sich das Rad teilen und gefährliche Kurven mit einer Geschwindigkeit nehmen, die nur durch Beschleunigen des Films erzielt werden konnte! Die Szene "Ertrinken" spielt an einem nahen Flussufer. Nach einer ruhigen Einleitung entwickelt sie sich zu einem vorgetäuschten Selbstmordversuch der von Sally Ann Howes gespielten Figur, die ihren Vater dazu bringen will, sie zu "retten", um damit wiederum die Ehe ihrer Eltern zu bewahren.

Der "Séance-Walzer" wird vor der Kamera auf dem Klavier gespielt. Auch hier kam nur wenig von dem, was der Komponist schrieb, tatsächlich zum Einsatz, aber *Valse*, wie Berners das Stück nannte, wurde vollständig in einer Ausgabe seiner sämtlichen Werke für Klavier veröffentlicht. Im Interesse der Einheitlichkeit habe ich zwei Drittel des Stücks orchestriert und dabei nur einen Abschnitt belassen, der besonders pianistisch wirkt und im Film nicht vorkam. Der letzte Satz führt Einsätze zusammen, die jeweils den von den einzelnen Personengruppen gefassten Vorsätzen unterlegt wurden; bei der Enthüllung, dass

der Wirt und seine Tochter nicht von dieser Welt sind, führt Berners einen himmlischen Chor ein. (Eine der Sängerinnen war wohl Irvings Frau, die mit Sicherheit eine andere Vokalise im Film *Scott of the Antarctic*, im deutschen Verleih "Scotts letzte Fahrt", sang). Die Anweisung in der Partitur lautet, die Stimmen sollten "als Teil des Orchesters" behandelt werden und "nicht allzu weit in den Vordergrund treten, außer zum Ende hin". Irving oder die Tonmeister hatten offenbar andere Vorstellungen, da der Gesang auf der Tonspur durchweg recht weit im Vordergrund steht. Vielleicht meinte man, die leitenden Herren sollten wenigstens etwas für ihr Geld bekommen, wenn die Sänger schon nichts weiter als ein dreiminütiges Stück darzubieten hatten!

© 2008 Philip Lane
Übersetzung: Bernd Müller

Mary Carewe bewegt sich in einem Repertoire, das von Erfolgsnummern des Musiktheaters über Chansons bis zur Moderne reicht. Sie tritt regelmäßig mit Orchestern in Großbritannien, Irland, Spanien und Skandinavien auf und hat unter der Leitung von Sir Simon Rattle, Kurt Masur, John Rutter und Charles Hazlewood gesungen. Ihre langjährige künstlerische Partnerschaft mit Carl Davis hat zu "James Bond"- und "Oscar-Preisträger"-Programmen

mit den großen britischen Orchestern sowie dem Orchestre philharmonique du Luxembourg, Orquesta Sinfónica de Navarra (Spanien), Malaysian Philharmonic Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, Queensland Orchestra und Indianapolis Symphony Orchestra geführt. Unlängst ist sie auch zum erstenmal mit dem Fort Worth Symphony Orchestra in den USA aufgetreten.

Als Recitalkünstlerin hat sich Mary Carewe in renommierten Konzertsälen und bei Festivals einen Namen gemacht: Théâtre musical du Châtelet Paris, Concertgebouw Amsterdam, Festival Internacional de Música de Alicante, Aldeburgh Festival, Festival de l'Île de France, Calouste Gulbenkian Foundation in Lissabon, Opera Butxaca Barcelona und Maison de Radio-France Paris. Außerdem ist sie mit dem Ensemble Oriol Berlin in der Philharmonie und mit dem Matrix Ensemble beim Cheltenham Festival aufgetreten. Im Rahmen des Festival de Musica Religiosa de Cuenca 2008 wird sie Anna I in einer spanischen Inszenierung von Kurt Weills *Die sieben Todsünden* singen.

Als einer der renommiertesten Kammerchöre Europas steht die **Joyful Company of Singers** im Ruf hoher Virtuosität und Ausstrahlungskraft – untermauert von einem erstaunlich breiten Repertoire, das vom sechzehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht. Der Chor tut sich besonders, oft auch

in Erstaufführungen, mit zeitgenössischen A-cappella-Werken hervor. Unter der Leitung seines Gründers **Peter Broadbent** hat er zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe gewonnen und erfolgreich an Aufnahmen, Sendungen und Konzerten mitgewirkt. Der Chor ist bei den Festivals von Bath, Edinburgh, Spitalfields, Cheltenham und Aldeburgh, beim Huddersfield Contemporary Music Festival und bei den BBC Proms aufgetreten und hat durch Konzerte in Frankreich, Dänemark, Ungarn, Italien, Polen, Russland und Deutschland viele Freunde gewonnen. Dem amerikanischen Publikum hat er sich in Los Angeles, San Diego und San Antonio vorgestellt. Schallplattenprojekte führen den Chor regelmäßig mit Richard Hickox und der City of London Sinfonia zusammen, und mehrere weitere CDs sind Werken von Poulenc, Barber, Roxanna Panufnik, Jonathan Harvey und Malcolm Williamson gewidmet.

Das **BBC Concert Orchestra** besteht seit 1952 und widmet sich einem breit gefächerten Repertoire, das von klassischen Werken über das Musiktheater bis zur Unterhaltungs- und Filmmusik reicht. Der Kreis von Künstlern, die an seinen Konzerten mitwirken, ist ungewöhnlich groß. Geleitet wird das Orchester von seinem Chefdirigenten Barry Wordsworth und dem Hauptgastdirigenten

Charles Hazlewood. Anne Dudley war als erste Komponistin mit dem Orchester affiliert, und die Rolle des Gastkomponisten hat nun Jonny Greenwood übernommen.

Das Orchester ist eng mit dem BBC-Kulturprogramm Radio 3 assoziiert, das die meisten seiner Konzerte ausstrahlt, und spielt auch im BBC-Unterhaltungsprogramm Radio 2, wo es jede Woche in der Sendung *Friday Night is Music Night* und in diversen Konzerten zu hören ist. Es ist in BBC-Fernsehsendungen aufgetreten und hat zu unzähligen TV-Dokumentationen, wie den preisgekrönten Naturfilmreihen *Unser blauer Planet* und *Planet Erde*, die Begleitmusik geliefert. Das Orchester ist fester Bestandteil der jährlichen BBC Proms und konzertiert regelmäßig in der Royal Festival Hall, Royal Albert Hall und Barbican Hall London sowie an vielen weiteren Orten im In- und Ausland. Das BBC Concert Orchestra hat zahlreiche Schallplatten vorgelegt und wirkt derzeit als Gastorchester am Chichester Festival Theatre und am Watford Colosseum.

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 Nacional 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.

Ralph Richardson and Vivien Leigh in *Anna Karenina*

© Canal+



La Musique de film de Lambert et Berners

L'association de Constant Lambert et Lord Berners sur le disque que voici – une grande première pour la série Chandos Movies qui n'avait encore jamais recouru au “tandem” – n'est pas un fait du hasard. (Ni l'un, ni l'autre de ces compositeurs n'aurait pu facilement remplir seul un disque, car leur production dans ce domaine musical est limitée, Lambert n'ayant travaillé qu'à un documentaire et un film, et Berners à deux films, composant par ailleurs une chanson et une danse pour un troisième.) Ils étaient amis intimes, aussi bien dans leur vie professionnelle que privée. En fait, Berners n'eut qu'une seule autre âme sœur parmi les musiciens britanniques, William Walton. Homme d'une richesse considérable, Berners devint l'un des nombreux mécènes de Walton (au même titre que les Sitwell ou Siegfried Sassoon), lui offrant un jour £50 que Walton lui remboursa en nature en lui dédiant *Belshazzar's Feast*.

Ces trois compositeurs avaient chacun un style bien distinctif, mais tous trois choisirent un idiome cosmopolite plutôt que purement anglais. Ils refusèrent la tradition pastorale anglaise de Vaughan Williams et Holst. Lambert qualifia cette musique de “bouse de vache” et déclara que la seule chose à faire avec une chanson populaire, c'était de

la rechanter plus fort. Mais lui-même devrait se contredire dans certaines pages qu'il composerait pour *Merchant Seamen*, comme nous le verrons plus tard.

Leonard Constant Lambert naquit à Londres le 23 août 1905, cadet des deux fils d'un peintre, George Lambert, qui bien que natif de Saint-Petersbourg avait émigré en Australie avant de s'installer à Londres. Le jeune Constant fut élève à Christ's Hospital School à Horsham, puis, en 1922, remporta une bourse pour le Royal College of Music où Vaughan Williams fut l'un de ses professeurs. Trois ans plus tard il collabora avec Diaghilev sur le ballet *Roméo et Juliette*. (Le seul autre compositeur britannique à avoir travaillé pour le grand impresario russe fut Berners, pour *Le Triomphe de Neptune*.)

Merchant Seamen (1940)

Réalisateur: J.B. Holmes

Narrateur: Bill Blewitt (également membre d'équipe/acteur non mentionné dans la distribution)

Ce film semi-documentaire fut produit par la Crown Film Unit sous le titre initial de *Able Seamen*. Ce projet n'enthousiasma guère Lambert dans un premier temps, probablement parce que le sujet et la période évoquée relevaient plus de la voix

de son ancien professeur que de la sienne. Le pastiche y a la part belle (comme plus tard dans *Anna Karenina*) mais cela convient parfaitement au film, même si cette musique n'arrive pas à la cheville des essais de Walton dans le genre. Trois ans après la sortie du film, Lambert reprit certaines pages pour créer une suite en cinq mouvements "dédiée aux orchestres de la marine britannique", créée au Théâtre Royal de Norwich le 15 mai par le London Philharmonic Orchestra sous la baguette du compositeur. Dans la section des cuivres ce jour-là se trouvait un jeune trompettiste du nom de Malcolm Arnold qui, soixante ans plus tard, me confia que cette première restait pour lui un événement mémorable et que cette pièce comptait parmi ses préférées.

La fanfare initiale, "un salut à l'héroïsme et à la joie de vivre de la marine marchande", est suivie de "Convoy in Fog" (Convoi dans le brouillard) avec des pédales menaçantes aux clarinettes, au piano et aux tambours. "Attack" accompagne une scène du film durant laquelle un navire est attaqué à la torpille tandis que le mouvement suivant, "Safe Convoy" (Convoi sauf), est un paysage marin d'un calme relatif avant la Marche finale et sa section centrale aux accents celtes. Les fantômes de *Horoscope* et de son ancien professeur hantent la partition mais sans aucun préjudice.

Anna Karénine (1948)

Réalisateur: Julien Duvivier

Scénario: Jean Anouilh, Guy Morgan, Julien Duvivier (d'après le roman de Léon Tolstoï)

Distribution: Vivien Leigh, Ralph Richardson, Keiron Moore
Le nom de Lambert s'imposa certainement lorsqu'il s'est agi de choisir un compositeur pour ce grand classique de Tolstoï, car il faisait alors figure de spécialiste de musique russe en concert et au ballet. (Berners, avec sa facilité à transformer son style à volonté – son *Kasatchok* des *Trois morceaux* surpasse la plupart des modèles russes du genre – aurait lui aussi pu être considéré, mais les producteurs auraient sans doute trouvé le résultat trop stravinskien à leur goût.) Lambert entrelace des danses de Glinka dans les scènes de bal, mais se fie entièrement à sa propre voix dans le reste de l'œuvre avec, cependant, par endroits, de lourds accents russes pour refléter l'atmosphère de la production. Si l'on exclut la présence de Leigh et de Richardson dans la distribution et les costumes de Cecil Beaton, c'est une production très modeste, avec des maquettes trop évidentes, des extérieurs filmés en studio, une photographie monochrome et des faiblesses dans les rôles de second plan. Mais les producteurs furent très généreux en ce qui concerne la musique, permettant à Lambert, tout au moins lors d'une séance d'enregistrement, trois vents par pupitre,

quatre trompettes, quatre trombones et deux harpes.

Il composa la partition entre septembre et novembre 1947, une période qui l'éloigna du ballet et précipita sa démission comme directeur musical et chef du Sadler's Wells Ballet. Si Lambert avait dirigé lui-même l'enregistrement de la bande sonore de *Merchant Seamen*, cette tâche pour *Anna* revint à Hubert Clifford dans son rôle au British Lion, distributeurs d'une production relevant par ailleurs de Korda et de sa compagnie London Films. Ma suite en dix mouvements raconte l'histoire chronologiquement, jusqu'à la mort, semble-t-il inévitable, de l'héroïne du titre. Le titre de chaque mouvement se passe d'explication et tourne en général autour du personnage principal. J'ai associé par moments certains passages musicaux pour obtenir des mouvements plus substantiels, comme, par exemple, dans les scènes à Venise. La *Forlana* – danse de gondoliers vénitiens – fut reprise par Lambert dans son ultime ballet, *Tiresias*.

Le Très Honorable Sir Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson, qui allait devenir le quatorzième Baron Berners dans la noblesse anglaise, et un baronet, naquit le 18 septembre 1883 à Apley Park près de Bridgnorth dans le Shropshire, fils d'un contre-amiral,

l'Honorable Hugh Tyrwhitt, troisième fils d'Emma Harriet, baronne Berners. (Ce titre est l'un des rares dans la noblesse britannique à pouvoir être transmis par les femmes comme par les hommes). Éduqué à Eton puis à Dresde, à Vienne, en France et en Italie, avant tout pour développer sa connaissance des langues pour la carrière diplomatique, il succéda à son oncle en 1918. Il servit comme attaché honoraire à Constantinople puis à Rome, mais lorsqu'il hérita de son titre, il abandonna ces postes, retournant en Angleterre et à ses nombreuses terres pour vivre le reste de ses jours sans scrupules de ses rentes. Mais ne nous fions pas aux apparences. Voici un homme qui mérita les louanges de Stravinski pour sa musique, et dont les réels talents d'écrivain et de peintre lui valurent l'accolade de "noble aux multiples facettes" dans la presse nationale. Mais c'est en tant que compositeur qu'il voulait qu'on se souvienne de lui.

Ses premières mélodies et pièces pour piano sont les œuvres les plus avant-gardistes de sa production, mais avec son opéra en un acte et son premier ballet dans les années 1920, son style devint plus classique et accessible, sans pour autant perdre son individualité. Ses trois derniers ballets, à partir de 1937, furent écrits en collaboration avec le chorégraphe Frederick

Ashton et le chef d'orchestre Constant Lambert. La Seconde Guerre mondiale le marqua profondément et ses crises dépressives firent obstacle à son inspiration. Les trois films représentés sur le disque que voici renferment quelques-unes des ultimes pages qu'il composa avant de décider, comme l'écrivit son vieil ami John Betjeman, "de se retourner vers le mur et de mourir" le 19 avril 1950.

Champagne Charlie (1944)

Réalisateur: Alberto Cavalcanti

Scénario: Austin Melford, Angus MacPhail, John Dighton
Distribution: Tommy Trinder, Stanley Holloway, Betty Warren

Avec pour cadre, certes inexact, les music-halls des années 1860, le film oppose George Leybourne (interprété par Trinder) et son rival le Grand Vance (Holloway). Chacun tente de surclasser l'autre sur scène à grand renfort de chansons à boire, et le scénario culmine en un duel absurde. La mélodie "Come on Algernon", interprétée par Betty Warren avec enthousiasme et une bonne dose de sous-entendus, fut composée par Berners puis le texte ajouté par la suite par T.E.B. (Tibby) Clarke, pilier des Ealing Studios. La Polka fut en fait composée trois ans plus tôt pour une pantomime de Noël, *Cinderella*, au Radcliffe Hospital à Oxford, non loin de Faringdon où vivait Berners. La

musique cède aux exigences de la danse sans pour autant revêtir la camisole de la convention, avec ses nombreux changements de tonalité et des touches typiques de Berners pour ponctuer le développement. Ernest Irving, directeur musical à Ealing, orchestra la partition pour piano pour le film, mais je n'ai pas cherché à l'émuler, préférant donner à cette pièce un poids instrumental identique à celui des autres pièces sur ce disque.

Nicholas Nickleby (1947)

Réalisateur: Alberto Cavalcanti

Scénario: John Dighton (d'après le roman de Charles Dickens)

Distribution: Derek Bond, Cedric Hardwicke, Sally Ann Howes, Sybil Thorndyke

Ce film souffrit quelque peu de sortir un an seulement après le chef d'œuvre de David Lean, *Great Expectations*. Le scénario de ce dernier roman, avec son intrigue constamment changeante, convient bien mieux au cinéma que *Nickleby* qui, en fin de compte, aligne un trop grand nombre de personnages pour une intrigue dramatique trop ténue. Et pourtant, la musique de *Nickleby* est supérieure justement parce qu'il y a autant de personnages à représenter de façons si différentes. (Signalons entre parenthèses que bien qu'attribuée à Walter Goehr, une bonne partie de la musique

de *Great Expectations*, y compris certains des passages les plus réussis, comme le générique, était due à Kenneth Pakeman – un homme qui se tenait alors dans la coulisse et méritait plus de notoriété – sans doute à la demande de Lean. Bizarrement, c'est pour cette raison que seuls les passages de Goehr qui avaient été rejetés existent encore!)

La "suite" (plus exactement, un pot-pourri) remonte à l'époque du film, elle est due à Ernest Irving qui s'était chargé de l'orchestration. Irving reste aujourd'hui un héros méconnu de l'industrie cinématographique britannique, car on lui doit d'avoir attiré avec succès certains des meilleurs compositeurs vers le monde du cinéma, entre autres Vaughan Williams. C'était un musicien accompli – on rapporte que, quand il orchestrait, sa plume quittait rarement la feuille – qui créa des mots-croisés pour les journaux nationaux et contribua régulièrement à une colonne sur les échecs jusqu'à sa mort en 1953. La "suite" fut enregistrée par Irving et le Philharmonia Orchestra à des fins commerciales – ce qui était relativement rare à l'époque – rejoignant des œuvres comme *Things to come* et *Warsaw Concerto*. La musique passe avec légèreté d'une scène à l'autre et de personnage à personnage dans un flux ininterrompu d'une grande richesse inventive.

The Halfway House (1944)

[Titre américain: Half-Way House, titre français: L'auberge fantôme]

Réalisateur: Basil Dearden

Scénario: Angus MacPhail, Diana Morgan, T.E.B. Clarke (d'après la pièce *The Peaceful Inn* de Denis Ogden)

Distribution: Mervyn Johns, Glynis Johns, Tom Walls, Françoise Rosay, Esmond Knight

Cette première incursion des Ealing Studios dans le monde occulte est centrée sur un groupe de voyageurs, tous accablés de problèmes personnels (des époux à couteaux tirés, un chef d'orchestre gravement malade, un escroc, un profiteuse, un Irlandais neutre face à la guerre, etc), qui se retrouvent dans un hôtel au cœur de la campagne galloise. Bien ancré dans son époque, ce film reste fort pertinent et baigne du début à la fin dans une atmosphère spectrale puisque l'aubergiste et sa fille (interprétés par les Johns, père et fille dans la vie) sont des fantômes, l'hôtel ayant été détruit par un bombardement un an plus tôt. À la fin du film, tous les voyageurs ont résolu leurs problèmes et semblent avoir oublié leurs aventures dans l'hôtel.

La partition est typique de Berners, très proche de sa musique de concert et de ballet. Contrairement à *Nickleby*, qui fut entièrement orchestrée par Irving, la partition de ce film est, en grande partie, de la main même du compositeur. La Suite s'ouvre par un prélude imposant reprenant les titres principaux,

avant de passer à une scène se déroulant dans une salle de concert où un orchestre symphonique est dirigé avec fureur par un des protagonistes, David Davies, un homme bien malade. L'acteur Esmond Knight aurait eu, selon les spécialistes, une assez bonne technique, sans doute instillée par Irving. Une fraction seulement de ce que Berners composa – une ouverture miniature – fut reprise dans le film, et c'est un vrai bonheur d'entendre cette partition pour la première fois dans son intégralité. "Bicycle Ride" accompagne une descente à vélo à toute allure du profiteur et de l'escroc qui prennent des virages difficiles avec une rapidité qui ne peut être obtenue qu'en accélérant le film! La scène de noyade ("Drowning") a pour cadre une rivière proche de l'hôtel. Un calme préambule précède une fausse tentative de suicide du personnage interprété par Sally Ann Howes qui cherche à pousser son père à la "sauver", voulant par là, à son tour, sauver le mariage de ses parents.

La "Séance Waltz" est filmée au piano. Ici encore, seuls quelques rares fragments de la musique composée par Berners furent retenus mais *Valse*, comme la surnomma Berners, fut publiée dans son intégralité dans un album de ses œuvres complètes pour le piano. Par souci d'homogénéité, j'ai orchestré deux-tiers de la pièce, laissant de côté une section particulièrement

pianistique qui n'apparaît pas dans le film. Le dernier mouvement relie des passages accompagnant les diverses résolutions des problèmes des personnages; et lorsqu'on découvre que le propriétaire et sa fille ne sont pas de ce monde, Berners introduit un chœur céleste. (L'un des membres du chœur est sans doute la femme d'Irving qui interprète aussi une vocalise dans *Scott of the Antarctic*.) La partition indique à cet endroit que le chœur doit être considéré "comme faisant partie de l'orchestre sans le dominer, sauf à la fin". Une suggestion qui déplaisait évidemment à Irving ou aux ingénieurs du son puisque, sur la bande sonore, les voix dominent d'un bout à l'autre. L'idée étant peut-être que, comme les chanteurs n'interprétaient qu'un seul morceau de trois minutes, il fallait bien que les officiels en aient pour leur argent!

© 2008 Philip Lane
Traduction: Nicole Valencia

Le répertoire de Mary Carewe s'étend du musical et des chansons de cabaret à la musique contemporaine. Elle se produit régulièrement avec des orchestres en Grande-Bretagne, en Irlande, en Espagne et en Scandinavie sous la direction de chefs tels que Sir Simon Rattle, Kurt Masur, John Rutter et Charles Hazlewood. Sa longue

collaboration artistique avec Carl Davis l'a conduite à chanter les programmes "James Bond" et "Oscar Winners" avec les principaux orchestres britanniques ainsi qu'avec l'Orchestre philharmonique du Luxembourg, l'Orquesta Sinfónica de Navarre en Espagne, l'Orchestre philharmonique de Malaisie, l'Orchestre symphonique de Melbourne, l'Orchestre de Queensland et l'Orchestre symphonique d'Indianapolis. Elle a récemment fait ses débuts avec le Fort Worth Symphony Orchestra aux États-Unis.

Mary Carewe s'est produite en récital dans des salles et des festivals prestigieux, notamment au Théâtre musical du Châtelet à Paris, au Concertgebouw d'Amsterdam, au Festival de musique contemporaine d'Alicante, au Festival d'Aldeburgh, dans le cadre du Festival de l'Île de France, à la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne, à l'Opera Butxaca de Barcelone et à la Maison de Radio-France à Paris. Elle a également chanté à la Philharmonie de Berlin avec l'Ensemble Oriol, au Festival de Cheltenham avec le Matrix Ensemble, et a été invitée à tenir le rôle de Anna I dans la production espagnole de *Die sieben Todsünden* de Kurt Weill dans le cadre du Festival de Musica Religiosa de Cuenca en 2008.

Saluée comme l'un des plus importants chœurs de chambre d'Europe, la *Joyful*

Company of Singers est renommée pour sa virtuosité et l'intensité de ses interprétations ainsi que pour son répertoire extraordinairement vaste s'étendant de la musique du seizième siècle à celle de notre temps, incluant, en particulier, des œuvres contemporaines *a cappella*, un grand nombre d'entre elles en première audition. Avec son fondateur et chef, **Peter Broadbent**, la *Joyful Company of Singers* a remporté de nombreux concours nationaux et internationaux, et connaît un succès constant au disque, à la radio et en concert. Elle s'est produite dans des festivals tels que Bath, Édimbourg, Spitalfields, Cheltenham, Aldeburgh, le Festival de Musique contemporaine d'Huddersfield, les BBC Proms, et en concert en France, au Danemark, en Hongrie, en Italie, en Pologne et en Russie. Elle a également donné des concerts aux États-Unis à Los Angeles, San Diego et San Antonio. Elle enregistre régulièrement avec Richard Hickox et le City of London Sinfonia, et a réalisé des disques consacrés à des œuvres de Poulenc, Barber, Roxanna Panufnik, Jonathan Harvey et Malcolm Williamson.

Le **BBC Concert Orchestra** a été fondé en 1952. Il possède un répertoire vaste et flexible qui inclut les œuvres classiques, la musique de théâtre, la musique légère et la musique de film, et se produit chaque année

avec des artistes très nombreux et variés. Son chef principal est Barry Wordsworth, et son chef principal invité est Charles Hazlewood. Anne Dudley fut le premier compositeur-associé de l'Orchestre, un rôle maintenant occupé par Jonny Greenwood, compositeur en résidence.

Le BBC Concert Orchestra possède des liens étroits avec la BBC Radio 3 qui diffuse la majorité de ses concerts, et avec la BBC Radio 2 où il se fait entendre dans le programme hebdomadaire *Friday Night is Music Night*. L'Orchestre s'est produit dans plusieurs programmes de la BBC Television pour laquelle il a également enregistré de nombreuses bandes sonores pour des émissions telles que *The Blue Planet* et *Planet Earth*. Il joue régulièrement aux BBC Proms et au Royal Festival Hall, Royal Albert Hall et Barbican Hall à Londres, à travers tout le Royaume-Uni et à l'étranger. L'Orchestre a fait plusieurs enregistrements, et à présent il est Orchestre en résidence au Chichester Festival Theatre et au Watford Colosseum.

Rumon Gamba est directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Islande depuis septembre 2002. Il travaille avec la plupart des grands orchestres de Grande-Bretagne, ainsi qu'avec l'Orchestre philharmonique de Munich, l'Orchestre de la Norddeutscher Rundfunk (Hambourg), l'Orchestre symphonique de Trondheim, l'Orchestre philharmonique de Bergen, l'Orchestre de la Radio de Stuttgart, l'Orchestre national de Belgique, l'Indianapolis Symphony Orchestra, le Toronto Symphony Orchestra, l'Orquesta y Coro Nacionales de España, l'Orquesta Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya (OBC), et l'Orchestre symphonique de Tokyo. Rumon Gamba a étudié à l'Université de Durham, ainsi qu'avec Colin Metters, Sir Colin Davis et George Hurst à la Royal Academy of Music de Londres où il fut le premier étudiant en direction d'orchestre à obtenir le DipRAM. Après avoir remporté le Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop, il fut nommé chef assistant du BBC Philharmonic. Rumon Gamba est membre associé de la Royal Academy of Music.



Mary Carewe

16 Come on Algernon

Did ever you hear of Daisy,
The girl who asked for more?
She drove her admirers crazy,
The way she cried 'Encore!
No matter how much they hugged her,
The same response it drew,
She'd always be sighing,
Beggings and crying,
'Just another one, do!'
I only want one extra kiss,
That's all I'm languishing for,
And I'll stay content, I swear to this,
Until I holler for more. Oh!

Come on Algernon,
That's not enough for me.
Give me some more,
The same as before,
Because I can't count under three.
Look at the big, bright moon,
Surely that should be the cue
For a romantic one, gigantic one,
Algie-you're-driving-me-frantic one,
Give me just another one, do. Oh!

Come on Algernon,
That's not enough for me.
Give me some more,
The same as before,

Because I can't count under three.
Give me a tip-top stick of
Brighton Rock and how I'll coo.
None but a whopping one, a topping one,
Algie-there's-simply-no-stopping one,
Give me just another one, do!

And mad about sweets was Daisy,
She'd pop 'em in all the time.
On brandy balls she was crazy,
She found stick-jaw sublime.
She'd suck at her toffee apple
Then call for something new,
Like Turkish delight on
Benches at Brighton
'Just another one, do!'
I want one extra lollipop,
That's all I'm hollering for,
And after that, I swear I'll stop,
Until I holler for more. Oh!

T.E.B. Clarke
copyright holder unknown

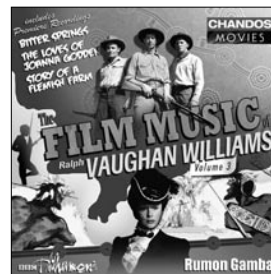
Also available



**The Film Music of
Erich Wolfgang Korngold, Volume 2**
CHAN 10438



**The Film Music of
John Addison**
CHAN 10418



**The Film Music of
Ralph Vaughan Williams, Volume 3**
CHAN 10368



**The Film Music of
Dmitri Shostakovich, Volume 3**
CHAN 10361

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
To order CDs by mail or telephone please contact Liz: 0845 370 4994

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester,
Essex CO2 8HX, UK. E-mail: enquiries@chandos.net
Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

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'.

This recording was sponsored by the Berners Trust

Recording producers Neil Varley and Ralph Couzens

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineer Jonathan Cooper

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Watford Colosseum, Watford, London; 25 & 26 September 2007

Front cover Montage by designer. Images © Canal Plus

Back cover Photograph of Ruman Gamba by Katie Vandyck

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Elizabeth Long

Copyright Chester Music Ltd (works by Lord Berners); Boosey & Hawkes (*Merchant Seamen Suite*)

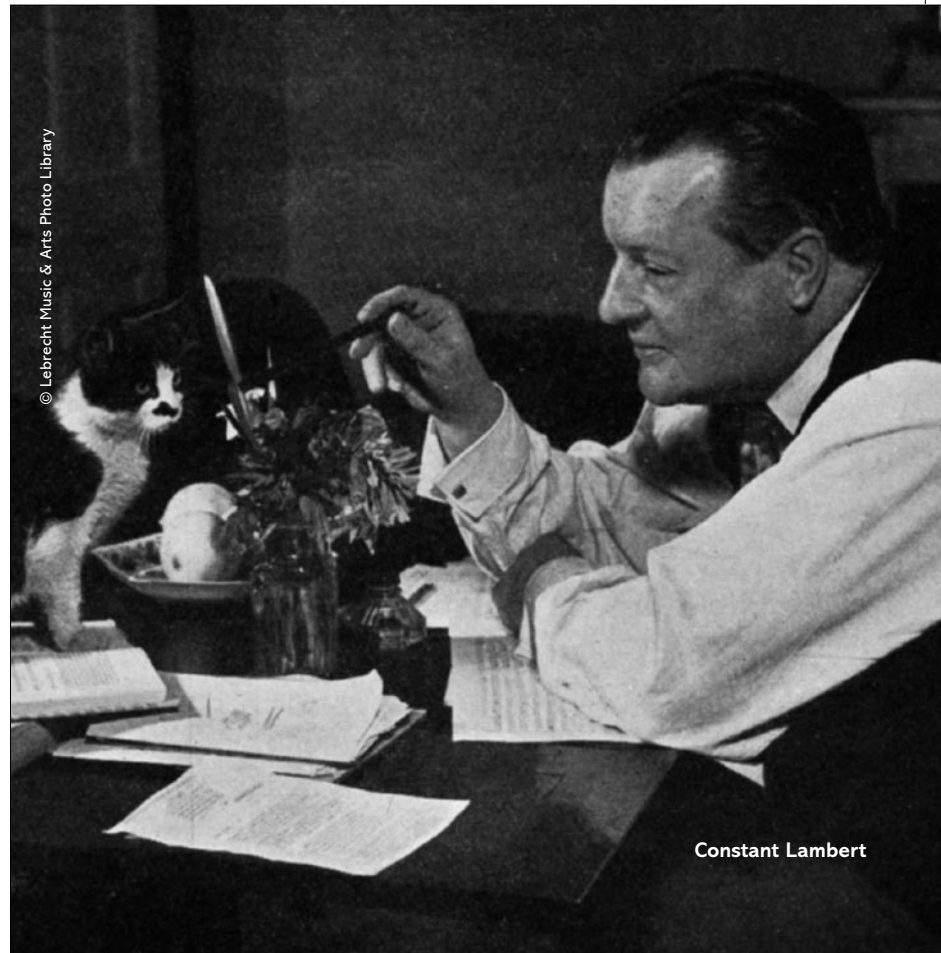
Copyright Control (*Anna Karenina Suite*)

© 2008 Chandos Records Ltd

© 2008 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU



© Lebrecht Music & Arts Photo Library

Constant Lambert

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10459

THE
FILM MUSIC OFConstant Lambert Lord
LAMBERT / BERNERS
(1905–1951) (1883–1950)

Premiere recordings, tracks 7–12, 14, 16 (in this version), 19–24

by Constant Lambert

1 - 5 Suite from 'Merchant Seamen' (1940) 14.35

6 - 15 Suite from 'Anna Karenina' (1948) 30.19

arr. Philip Lane

by Lord Berners

16 From 'Champagne Charlie' (1944) 5.44

Come on Algernon* 3.08

orch. Philip Lane

17 Polka 2.34

orch. Philip Lane

18 Suite from 'Nicholas Nickleby' (1947) 10.23

arr. & orch. Ernest Irving

19 - 24 Suite from 'The Halfway House' † (1944) 18.09

arr. Philip Lane

TT 79.35

Printed in the EU

MCPS



LC 7038

DDD

TT 79:35

Recorded in 24-bit/96 kHz

BBC
RADIO

90–93FM

Mary Carewe soprano*

Joyful Company of Singers† (female voices)

Peter Broadbent chorus master

BBC Concert Orchestra

Cynthia Fleming leader

Rumon Gamba

This recording was sponsored by the Berners Trust

© 2008 Chandos Records Ltd © 2008 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

CHANDOS
CHAN 10459CHANDOS
CHAN 10459