

CHANDOS

BRITISH CLARINET CONCERTOS

VOLUME 2

BRITTEN | MATHIAS
FINZI | COOKE

BBC SYMPHONY ORCHESTRA

MICHAEL COLLINS

SOLOIST | CONDUCTOR

BBC
RADIO

90 – 93 FM

© T.P./Lebrecht Music & Arts Photo Library

Benjamin Britten, right, with Peter Pears, at Amityville, Long Island, New York, December 1941

British Clarinet Concertos, Volume 2

Benjamin Britten (1913 – 1976)

Movements for a Clarinet Concerto (1941 – 42) **19:20**

for Clarinet and Orchestra

Devised and orchestrated 2007 by Colin Matthews (b. 1946)

Intended for Benny Goodman

1	1 Molto allegro – Tranquillo – Tempo I – Tranquillo –
Tempo I – Tranquillo	5:47
2	2 Mazurka elegiaca (derived from Op. 23 No. 2 for two pianos).
Poco lento – Animato appassionato – Tempo I – Solenne –
Tempo I (poco più lento)	8:12
3	3 Finale. Allegro – Più mosso – Poco più sostenuto –
Tempo I – Molto vivo	5:15

Gerald Finzi (1901 – 1956)

Five Bagatelles, Op. 23a (1938 – 43)

15:33

Arranged 1989 for clarinet and string orchestra
by Lawrence Ashmore (1928 – 2013)
from the original version for clarinet and piano, Op. 23

4	I	Prelude. Allegro deciso – Poco meno mosso – Tempo I	3:30
5	II	Romance. Andante tranquillo – Poco più mosso – Tempo I	4:57
6	III	Carol. Andantino semplice	2:00
7	IV	Forlana. Allegretto grazioso	2:51
8	V	Fughetta. Allegro vivace	2:02

Arnold Cooke (1906 – 2005)

Concerto No. 1 (1955)

28:08

for Clarinet and String Orchestra
in Three Movements
To William Morrison

9	I	Allegro – Cadenza – A Tempo	11:58
10	II	Lento – Poco più mosso – Tempo I	10:37
11	III	Allegro vivace – Poco meno mosso – Tempo I	5:26

William Mathias (1934 – 1992)

Clarinet Concerto, Op. 68 (1975)

19:40

To Gervase de Payer

12	I	Allegro vivo – Poco meno mosso –
Tempo I (Allegro vivo) – Meno mosso – Ancor meno mosso –
Calando al fine	7:20
13	II	Lento espressivo – Poco meno mosso – Quasi cadenza –
Alex Neal percussion	7:38
14	III	Allegro molto vivace	4:38
			TT 83:00

BBC Symphony Orchestra

Stephen Bryant leader

Michael Collins soloist / conductor

Michael Collins

© Benjamin Ealovega Photography

British Clarinet Concertos: Volume 2

This disc includes two three-movement clarinet concertos which are fine examples of their respective composers' work. The Concerto with string orchestra by Arnold Cooke, written in 1955, makes the most of the solo instrument's capacity for wide-ranging lyricism. The Concerto with strings and percussion by the Welsh composer William Mathias, from 1975, is a virtuoso piece which exploits the capacity of the instrument for fluent runs and incisive attacks and its affinities with jazz. Both concertos were first performed by – and Mathias's work was written for – Gervase de Peyer, a pupil of Frederick Thurston and Louis Cahuzac, well known for his work as a member of the Melos Ensemble, the London Symphony Orchestra, and the Chamber Music Society of Lincoln Center in New York, as well as for his solo performances.

The programme is completed by two arrangements, though of different kinds. *Movements for a Clarinet Concerto* by Benjamin Britten, devised and orchestrated by Colin Matthews, consists of an idiomatic orchestration of a sketch from 1941 – 42 for the brilliant opening movement of a

concerto intended for the great American jazz clarinetist Benny Goodman, followed by an arrangement of a two-piano piece and an adaptation of an orchestral sketch, both from the same period. Gerald Finzi's Five Bagatelles is a set of short pieces written between 1938 and 1943 for clarinet and piano, which the late Lawrence Ashmore scored with string orchestra accompaniment as a companion piece to Finzi's well-known Clarinet Concerto (recorded by Michael Collins on CHAN 10739).

Britten: Movements for a Clarinet Concerto
Benjamin Britten (1913 – 1976) spent the first years of the Second World War, from 1939 to 1942, in the United States. Towards the end of that time, in late 1941, he discussed the possibility of a commission for a concerto from the famous American jazz clarinetist and bandleader Benny Goodman, who had developed a second career as a classical soloist, and who had already shown his interest in expanding the repertoire by commissioning Bartók's trio *Contrasts*. Before he returned to England in March 1942, Britten sketched the first movement of the

piece. But on his departure his manuscripts were impounded by the US Customs, on the suspicion that they contained coded secrets; they were returned to him only after he had reached Britain. The project was eventually dropped, as Goodman was reluctant to proceed with it once the USA had entered the War, while Britten was increasingly caught up in composing his opera *Peter Grimes*.

In 1989, the British composer Colin Matthews (born 1946), who had acted as composing assistant to Britten in the last years of the ailing composer's life, orchestrated the sketches as a *Movement for clarinet and orchestra*. Following their indications of instrumentation, he employed a relatively large orchestra of seven woodwind, including bass clarinet as the only representative of the clarinet family, nine brass, timpani, percussion, harp, and strings. The resulting piece was first performed in London in March 1990, with Michael Collins as soloist. Later, in 2007, perhaps feeling that this piece as it stood had the character of an open-ended prelude, Matthews added two further movements with the same orchestral forces to make up what he called *Movements for a Clarinet Concerto*. The slow movement is an arrangement of Britten's *Mazurka elegiaca* for two pianos, written in the summer of 1941 as a contribution to a collection of pieces

in memory of the Polish pianist, composer, and statesman Ignacy Jan Paderewski, who had died in New York that June. The Finale is an adaptation of a sketch for an orchestral piece, thought to be the *Sonata for Orchestra* on which Britten is known to have been working in 1942 and '43. The newly created three-movement work was premiered by Michael Collins with the Northern Sinfonia, conducted by Thomas Zehetmair, in Gateshead in May 2008.

The opening *Molto allegro*, in B flat major with glinting touches of bitonality (the use of two superimposed keys), sets out with a group of ideas dominated by athletic arpeggios and rising triads, but also including a Sibelius-like refrain in converging streams of thirds and a high clarinet melody of wide stretches. After a central section of strident figures on trumpet and woodwind alternating with clarinet flourishes, there is a closing section marked *Tranquillo* which brings back the initial ideas of the movement in transformed variants, ending with the athletic arpeggios shared between the soloist and bass clarinet. The 'Elegiac Mazurka', in F minor, commemorates Paderewski the pianist by adopting the favourite national dance of Chopin, of whose music he had been a famous exponent; it surely also honours Paderewski the politician by being a lament for

the wartime sufferings of Poland, of which he had been prime minister. In Matthews's orchestration, the melodic thread is chiefly shared among the orchestral woodwind and the soloist; the middle section is begun by the soloist and the bass clarinet in parallel lines, continued in a fervent orchestral outburst, and concluded by the soloist and piccolo in imitation; the reprise is increasingly subdued. The Finale begins with a series of muttered phrases in the lower strings, to which the high clarinet then adds a descant; there is a contrasting second subject in the shape of a broad clarinet melody over an ostinato rhythm in the strings, and a dramatic development section. Matthews brings Britten's sketch into the composite work by transposing it from C to B flat major, and contriving a closing section in which the second subject is replaced by the opening theme of the first movement – after which the main ideas of the two outer movements run side by side until the end.

Finzi: Five Bagatelles, Op. 23a

Gerald Finzi (1901–1956) was born in London, into a family of Italian and German Jewish origin, but lived for most of his life in the countryside west of the capital. He studied composition with Ernest Farrar, a pupil of Stanford, who was killed in action in the

First World War, and the York Minster organist Edward Bairstow, and also took a course in counterpoint with R.O. Morris. His output was limited by his cautious, self-critical approach, but his finest works breathe a unique atmosphere of pastoral idyll. One of the best known is his Concerto for clarinet and string orchestra of 1948–49. In composing the Concerto, Finzi had the advantage of having already written a work for the instrument and heard it played. This was the set of Five Bagatelles for clarinet and piano. The first four of these were written between 1938 and 1942 (in part on the basis of earlier projects), and were premiered by the young clarinettist Pauline Juler and Finzi's composer friend Howard Ferguson in January 1943, in the famous wartime series of concerts at the National Gallery in London. The last movement was added later in 1943, to complete the set for publication. In 1989, to provide a companion piece for the Concerto on a disc by the American clarinettist Richard Stoltzman, the composer and arranger Lawrence (Larry) Ashmore (1928–2013) adapted the piano part for string orchestra. This was a congenial assignment for Ashmore, who had played in the composer's Newbury String Players for several years, and recalled that Finzi was 'a friend and a great influence on me when I was a student at the Royal College of Music'.

The Bagatelles are neither as small nor as trifling as their title suggests. The first is a Prelude in a forthright C major, with an opening section of flowing Bach-like counterpoint, a euphonious E major middle section at a slower tempo, and a roundabout approach to the reprise of the opening. The Romance anticipates the slow movement of the Concerto in its mood of rapturous meditation. The Carol – which never deviates from the scale of B flat major – is an adaptation of a setting of Ivor Gurney's poem *Carol* ('Winter now has bared the trees') which Finzi had made for Ursula Howells, the infant daughter of his fellow-composer Herbert Howells, in December 1925. The Forlana is in the lilting 6/8 time of a dance, of Venetian origin, found in the music of Bach and Couperin (and in Ravel's *Le Tombeau de Couperin*). The finale is a Fughetta, or 'little fugue', on a rhythmically incisive subject.

Cooke: Concerto No. 1

Arnold Cooke (1906–2005) was born in Yorkshire, and studied at Gonville and Caius College, Cambridge and then in Berlin with Paul Hindemith. He taught at the Royal Manchester College of Music in the 1930s, and at Trinity College of Music in London from 1947 to 1978. In an article about him in *The Musical Times* in 1967, Colin Mason

wrote of his 'idiomatic debt to Hindemith, whose methods of harmonic and formal construction nearly always recognizably underlie Cooke's', and added:

It seems reasonable also to attribute at least partly to Hindemith's teaching Cooke's unerring feeling for what comes naturally to any instrument, and his understanding of how they will sound well together.

Mason did however detect 'an English note' in Cooke's instrumental music, and wrote that 'the English countryside is... attractively evoked' in the Concerto for clarinet and string orchestra. This was written in 1955, and first performed in July 1957 at the opening concert of that year's Cheltenham Festival by Gervase de Peyer with the Goldsbrough Orchestra (forerunner of the English Chamber Orchestra) conducted by Charles Mackerras. (The work is now known as Clarinet Concerto No. 1, as a second Concerto, with chamber orchestra, followed in 1981–82.)

In his programme note for the Cheltenham performance, Cooke described the work as 'constructed on the lines of a classical concerto in three movements'. The opening movement, in B flat major, is founded on four main themes: the first presented by the wide-ranging soloist, the second beginning as a dialogue of *staccato* strings, the third

a singing melody in the clarinet's upper register, the last playfully syncopated. The central development section makes much use of canonic imitation, and reaches a brief, forceful climax. The recapitulation begins with the first theme on the strings, and brings back all the main ideas in slightly different settings. A cadenza for the soloist, combining thematic development with technical display, is followed by a summing-up coda. The central slow movement, in D major, begins with a long paragraph of lyrical melody; this ends with the solo clarinet musing over held chords, first repeating three times the call of a blackbird noted down by Cooke at his home in Kensington, then swooping downwards in what seems to be a depiction of the bird's flight. After a middle section at a slightly faster tempo, the music of the first section returns, now accompanied by murmuring string triplets and freely expanded in a mood of pastoral rhapsody. The blackbird's song and flight return at the end. The finale, in B flat major again, has a few bars of string introduction before the clarinet presents its jaunty main theme; other ideas follow, including a broad violin melody and a nimble clarinet tune over a *pizzicato* bass line on the cellos. There is a slightly slower and more lyrical middle section on new material, followed by a free recapitulation of the opening section and a lively coda.

Mathias: Concerto, Op. 68

William Mathias (1934 – 1992) was a leading figure in Welsh music, as composer, teacher, pianist, conductor, and founder and director of the North Wales Music Festival at St Asaph. Born in Whitland, Carmarthenshire, he studied at the University College of Wales, Aberystwyth and at the Royal Academy of Music in London with Lennox Berkeley. He taught at the University College of North Wales, Bangor, where he was Professor and Head of the Department of Music from 1970 until his retirement in 1988. Mathias began writing in the mainstream European tradition of Hindemith and Bartók, but was later influenced by English composers such as Britten, Walton, and Tippett. He was prolific in a wide range of genres, but had a special fondness for the form of the concerto – attributable to his extravert nature, his own experience as a performer, his expertise in writing for different instruments, and not least his wide circle of friendships with leading musicians. He wrote his Clarinet Concerto in 1975 for the eminent clarinetist Gervase de Peyer, who gave the first performance, with the (then) BBC Welsh Symphony Orchestra, conducted by David Atherton, at the North Wales Music Festival in September 1975.

The Concerto is scored with an orchestra of strings together with percussion, pitched

and unpitched, which is used both to add atmospheric colouring and to highlight the use of jazz rhythms. The first movement, according to the composer, 'contrasts a strong and metrically variable main idea with a secondary group much more lyrically inclined'. The main idea, marked by incisive 'Scotch snap' (*short* – long) rhythms and strongly accented syncopation, occurs in the outer sections, which are coloured by the glockenspiel; the lyrical contrast is provided by the more slow-moving interlude and coda, featuring the vibraphone. The slow movement was described by Mathias as 'highly introspective, sometimes tender sometimes passionate'. The opening section has an expressive melodic line for the soloist, later intertwined with another for high first violins, over a pulsing accompaniment, the strings muted. Then, with the strings unmuted, comes a rising and falling curve of increasing and decreasing intensity, with creeping chromatic lines in semiquavers, followed by a second and longer rising curve, enhanced by clarinet trills, which reaches an urgent climax. The clarinet immediately restores the opening mood, gradually dropping back into its initial melody; and there is a last echo of the darker middle section. An accelerating clarinet cadenza leads – at the point where the rototoms join in – into

the finale, which the composer described as 'strongly influenced by syncopated jazz rhythms'. Here the momentum is maintained by the clarinet, a jazz cymbal, and *pizzicato* strings, as well as occasional rhythmic interventions by the full string section. Again, there is a contrasting middle section, in which a dancing clarinet line is supported by glockenspiel and sustained string harmonies in big band style. The soloist rests during the varied reprise of the opening section, allowing a period of recovery before a hectic extended cadenza accompanied by cymbal. *Tremolando* strings gradually join in at the end of the cadenza, leading into what Mathias characterised as 'the brief clinching coda'.

© 2016 Anthony Burton

The **BBC Symphony Orchestra** has played a central role in British musical life since its inception in 1930, providing the backbone of the BBC Proms with around a dozen concerts each year, including the First and Last Nights. As Associate Orchestra, it performs an annual season of concerts at the Barbican Centre, London. It tours throughout the world and works regularly with Sakari Oramo, its Chief Conductor, Semyon Bychkov, its Günter Wand Conducting Chair, Sir Andrew Davis and Jiří Bělohlávek, its Conductors Laureate, as well as

Oliver Knussen, its Artist in Association. Central to its life are recordings made for BBC Radio 3 during sessions at its studios in Maida Vale, London, some of which are free for the public to attend. The vast majority of its concerts are broadcast on BBC Radio 3, streamed live online, and available for seven days via the BBC iPlayer, and a number are televised, giving it the highest broadcast profile of any UK orchestra. Strongly committed to twentieth-century and contemporary music, it has given recent premieres of works by Michael Zev Gordon, Toru Takemitsu, Magnus Lindberg, Per Nørgård, Rolf Hind, Anna Clyne, David Sawer, and Jonathan Lloyd. Among ongoing educational projects are the BBC SO Plus Family scheme, which introduces families to live classical music, BBC SO Family Orchestra and Chorus, Total Immersion composer events, and work in local schools. www.bbc.co.uk/symphonyorchestra

Michael Collins MBE is one of the most complete musicians of his generation. Continuing his distinguished career as a soloist, he has in recent years also become highly regarded as a conductor and in 2010 took up the position as Principal Conductor of the City of London Sinfonia. He works with orchestras such as the Philharmonia

Orchestra, BBC Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony, NHK Symphony Orchestra, and Gewandhausorchester Leipzig, both as a soloist and conductor. Committed for many years to expanding the repertoire of the clarinet, he has premiered works by some of today's most highly regarded composers, including *Gnarly Buttons* by John Adams, the Clarinet Concerto by Elliott Carter, *Ariel's Music* by Brett Dean, and *Riffs and Refrains* by Mark-Anthony Turnage. In recognition of his pivotal efforts on this front, he received the Instrumentalist of the Year Award of the Royal Philharmonic Society in 2007. In high demand as a chamber musician, he works regularly with colleagues such as the Borodin Quartet, András Schiff, Stephen Hough, Mikhail Pletnev, Steven Isserlis, Dame Felicity Lott, and Lucy Crowe, and maintains a long-standing relationship with the Wigmore Hall. His ensemble, London Winds, appears at prestigious festivals such as the BBC Proms, Aldeburgh Festival, Edinburgh International Festival, City of London Festival, Cheltenham International Festival, and Bath Mozartfest. In the Queen's Birthday Honours of 2015, Michael Collins was awarded an MBE for his services to music.

© Nikos Zarb

Michael Collins, right, with Brian Pidgeon, the producer, during the recording sessions

Britische Klarinettenkonzerte: Teil 2

Diese CD enthält zwei dreisätzige Klarinettenkonzerte als schöne Beispiele für das Schaffen ihrer Komponisten. Das 1955 von Arnold Cooke geschriebene Konzert mit Streichorchester weiß die lyrischen Fähigkeiten des Soloinstruments in ihrer Reichweite fabelhaft zu nutzen. Daneben ist das Konzert mit Streichern und Schlagwerk des walisischen Komponisten William Mathias aus dem Jahr 1975 ein virtuoses Werk, das mit fließenden Läufen und schneidenden Einsätzen aus der Verwandtschaft der klassischen Klarinette mit dem Jazz schöpft. Solist in der Uraufführung beider Konzerte – und Widmungsträger des Werkes von Mathias – war Gervase de Peyer (ein Schüler von Frederick Thurston und Louis Cahuzac), wohlbekannt als Gründungsmitglied des Melos Ensembles, ebenso wie für seine Aufführungen mit dem London Symphony Orchestra und der Chamber Music Society am Lincoln Center in New York und seine Solo-Auftritte.

Abgerundet wird das Programm von zwei sehr unterschiedlichen Arrangements. *Movements for a Clarinet Concerto* von Benjamin Britten, konzipiert und orchestriert von Colin Matthews, beginnt mit der

idiomatischen Instrumentierung einer Skizze von 1941/42 für den glänzenden Kopfsatz eines Konzertes, das für den großen amerikanischen Jazzklarinettisten Benny Goodman bestimmt war, gefolgt vom Arrangement eines Stückes für zwei Klaviere und der Bearbeitung einer Orchesterskizze – beide aus der selben Zeit. Gerald Finzis *Five Bagatelles* basiert auf kurzen Stücken für Klarinette und Klavier aus der Zeit von 1938 bis 1943, bei denen Lawrence Ashmore den Klavierpart in eine Streichorchesterbegleitung umsetzte, um ein Pendant zu dem bekannten Klarinettenkonzert Finzis zu schaffen (eingespielt von Michael Collins auf CHAN 10739).

Britten: *Movements for a Clarinet Concerto*
Benjamin Britten (1913–1976) verbrachte die ersten Jahre des Zweiten Weltkriegs von 1939 bis 1942 in den Vereinigten Staaten. Ende 1941 kam die Möglichkeit einer Auftragsarbeit für den berühmten amerikanischen Jazzklarinettisten und Bandleader Benny Goodman zur Sprache; dieser hatte eine zweite Karriere als

klassischer Solist angetreten und sein Interesse an der Erweiterung des Repertoires bereits unter Beweis gestellt, als er bei Bartók das Trio *Kontraste* bestellte. Britten skizzierte den ersten Satz des geplanten Klarinettenkonzerts noch in Amerika, doch bei der Wiederausreise im März 1942 wurden seine Manuskripte vom US-Zoll unter dem Verdacht beschlagnahmt, dass sie verschlüsselte Geheiminformationen enthielten; erst nach der Rückkehr in das heimatliche England kam Britten schließlich wieder in ihren Besitz. Letzten Endes wurde das Projekt jedoch aufgegeben, weil sich Goodman der Sache nach dem Kriegseintritt der USA nicht mehr sicher war, während Britten zunehmend von der Arbeit an seiner Oper *Peter Grimes* in Anspruch genommen wurde.

Der britische Komponist Colin Matthews (*1946), der dem kranken Britten in den letzten Lebensjahren als Kompositionsassistent zur Seite gestanden hatte, orchestrierte die Skizzen 1989 zu einem *Movement for clarinet and orchestra*. Unter Beachtung der vorgesehenen Instrumentierung bildete er ein relativ großes Orchester aus sieben Holzbläsern (mit einer Bassklarinette als einziger Vertreterin der Klarinettenfamilie), neun Blechbläsern, Pauken, Schlagwerk, Harfe und Streichern.

Dieser "Satz" wurde mit Michael Collins als Solist im März 1990 in London uraufgeführt. Vielleicht aus dem Gefühl heraus, dass das Stück den Charakter eines Vorspiels ohne Ende hatte, schuf Matthews geraume Zeit später, im Jahr 2007, zwei weitere Sätze mit dem gleichen Klangkörper und verband sie zu den drei *Movements for a Clarinet Concerto*. Der langsame Satz ist ein Arrangement von Britten's *Mazurka elegiaca* für zwei Klaviere, die im Sommer 1941 als Beitrag zu einer Sammlung von Stücken im Gedenken an den kurz zuvor in New York verstorbenen polnischen Pianisten, Komponisten und Politiker Ignacy Jan Paderewski entstanden war. Das Finale ist die Bearbeitung einer Skizze für ein Orchesterstück, aller Wahrscheinlichkeit nach die *Sonata for Orchestra*, an der Britten ja 1942 / 43 gearbeitet hatte. Dieses neu geschaffene dreisätzige Werk wurde im Mai 2008 von Michael Collins in Gateshead mit Thomas Zehetmair und der Northern Sinfonia uraufgeführt.

Das einleitende *Molto allegro* in B-Dur mit einem glitzernden Hauch von Bitonalität (der gleichzeitigen Verwendung zweier Tonarten) beginnt mit einer Gruppe von Ideen, die von kräftigen Arpeggien und steigenden Triaden dominiert wird, aber auch einen an Sibelius erinnernden Refrain in

konvergierenden Terzströmen und eine hohe, weit gestreckte Klarinettenmelodie enthält. Nach einem mittleren Abschnitt, in dem sich schrille Trompeten- und Holzbläserfiguren mit Klarinettenschnörkeln abwechseln, folgt ein Schlussteil unter der Bezeichnung *Tranquillo*, der die Anfangsideen des Satzes in transformierten Varianten wiederaufruft und mit den kräftigen Arpeggien endet, die nun von Solist und Bassklarinette geteilt werden. Die "Elegiac Mazurka" in f-Moll ehrt in Gestalt des von Chopin so geliebten Nationaltanzes den Pianisten Paderewski, der seinerseits ein berühmter Exponent der Musik Chopins war; als Klagelied auf die Kriegsleiden Polens gedenkt das Stück zweifellos auch des Politikers Paderewski, der seinem Land als Ministerpräsident gedient hatte. In Matthews Orchestrierung wird der melodische Faden hauptsächlich von den Orchesterholzbläsern und dem Solisten gewoben; der mittlere Teil wird vom Solisten und der Bassklarinette in parallelen Linien eingeleitet, mit einem leidenschaftlichen Ausbruch des Orchesters fortgesetzt und vom Solisten und der Piccoloflöte imitierend beendet; die Reprise wirkt zunehmend bedrückt. Das Finale beginnt mit einer Reihe von gemurmelten Phrasen der tiefen Streicher, über die sich ein Diskant der hohen Klarinette legt; als kontrastierendes Nebenthema tritt eine

breit angelegte Klarinettenmelodie über einem Ostinato der Streicher auf, und die Durchführung entwickelt sich dramatisch. Matthews nimmt Brittens Skizze in den Verbund auf, indem er sie von C-Dur nach B-Dur transponiert und einen Schlussteil gestaltet, in dem das Nebenthema durch das Anfangsmotiv des ersten Satzes ersetzt wird – danach führen die Hauptideen der beiden Ecksätze nebeneinander zum Schluss.

Finzi: Five Bagatelles op. 23a

Gerald Finzi (1901 – 1956) entstammte einer Londoner Familie italienisch- und deutsch-jüdischer Herkunft, zog sich aber schon als junger Mann in die ländliche Abgeschiedenheit westlich der Hauptstadt zurück. Bei einem Schüler Stanfords, Ernest Farrar, der im Ersten Weltkrieg fiel, und bei Edward Bairstow, dem Organisten am York Minster, studierte er Komposition, während er von R.O. Morris im Kontrapunkt unterrichtet wurde. Ein vorsichtiger, selbstkritischer Ansatz setzte seinem Schaffen zwar Grenzen, doch vermitteln seine besten Werke eine unvergleichliche Atmosphäre pastoraler Idylle. Zu den bekanntesten Werken Finzis zählt das Konzert für Klarinette und Streichorchester von 1948/49, bei dessen Gestaltung er den Vorteil hatte, bereits ein Werk für das Instrument geschrieben und in

der Aufführung erlebt zu haben: die besagten fünf Bagatellen für Klarinette und Klavier. Die ersten vier dieser Stücke entstanden zwischen 1938 und 1942 (teilweise auf der Basis früherer Projekte) und wurden von der jungen Klarinettistin Pauline Juler und dem mit Finzi befreundeten Komponisten Howard Ferguson in Januar 1943 im Rahmen der berühmten Londoner Kriegskonzerte in der National Gallery uraufgeführt. Das letzte Stück kam 1943 hinzu, um die Gruppe zur Veröffentlichung abzurunden. Zur Ergänzung einer Schallplattenaufnahme des Konzerts mit dem amerikanischen Klarinettisten Richard Stoltzman bearbeitete der Komponist und Arrangeur Lawrence (Larry) Ashmore (1928 – 2013) dann 1989 den Klavierpart für Streichorchester. Für Ashmore war dies eine dankbare Aufgabe, denn er hatte mehrere Jahre lang unter der Leitung Finzis in den Newbury String Players gespielt und erinnerte sich an den Komponisten als "einen Freund und großen Einfluss auf mich, als ich Student am Royal College of Music war".

Die Bagatellen sind trotz ihres Titels weder kurz noch unbedeutend. Das erste Stück ist ein Prelude im unkomplizierten C-Dur, mit einem kontrapunktisch nach Art Bachs fließenden Eröffnungsteil, einem langsameren, wohlklingenden mittleren Abschnitt in E-Dur und einem auf Umwege

führenden Fortgang zur Reprise der Eröffnung. Die Romance ist in ihrer tief meditativen Stimmung ein Vorbote des langsamen Konzertsatzes. Das Carol, das seine Grundtonart B-Dur nie verlässt, ist die Neubearbeitung einer Vertonung von Ivor Gurneys Gedicht *Carol* ("Winter now has bared the trees"), die Finzi im Dezember 1925 für Ursula Howells, die kleine Tochter seines älteren Kollegen Herbert Howells, erstellt hatte. Die Forlana steht im munteren 6/8-Takt jenes venezianischen Tanzes, der auch schon Bach und Couperin inspirierte (und in Ravel's *Le Tombeau de Couperin* erscheint). Das Finale ist eine Fughetta, also eine "kleine Fuge", über ein rhythmisch prägnantes Thema.

Cooke: Konzert Nr. 1

Arnold Cooke (1906 – 2005) wurde in Yorkshire geboren. Er studierte zunächst am Gonville and Caius College der Universität Cambridge und später in Berlin an der Hochschule für Musik bei Paul Hindemith. In den dreißiger Jahren unterrichtete er am Royal Manchester College of Music, bevor er 1947 einen Lehrstuhl am Trinity College of Music in London übernahm, den er bis 1978 innehatte. In einem dem Komponisten gewidmeten Artikel der *Musical Times* verwies Colin Mason 1967 auf Cookes "idiombezogene Dankespflicht gegenüber Hindemith, dessen

Methoden des harmonischen und formalen Aufbaus denen von Cooke fast immer deutlich zugrunde liegen", und fügte hinzu:

Man darf wohl auch das untrügliche Gespür
Cooke für das, was einem Instrument
naturgemäß leicht fällt, und seinen Einblick
in das Wie des guten Zusammenklangs
zumindest teilweise der Unterrichtung
durch Hindemith zuschreiben.

Allerdings vernahm Mason "eine englische Note" in der Instrumentalmusik Cooke und schrieb, dass das Konzert für Klarinette und Streichorchester "das englische Landleben einnehmend evoziert". Das Werk entstand 1955 und wurde im Juli 1957 zur Eröffnung des Cheltenham Festival von Gervase de Peyer mit dem Goldsbrough Orchestra (heute: English Chamber Orchestra) unter der Leitung von Charles Mackerras uraufgeführt. (Inzwischen wird es als Klarinettenkonzert Nr. 1 bezeichnet, da 1981/82 ein zweites Konzert mit Kammerorchester folgte.)

Wie Cooke in seiner Programmnotiz für Cheltenham schrieb, ist das Werk "einem klassischen Konzert entsprechend in drei Sätzen aufgebaut". Der in B-Dur gehaltene Kopfsatz basiert auf vier Hauptthemen: Das erste wird von dem weit streifenden Solisten vorgestellt, das zweite beginnt als Dialog unter Stakkato-Streichern, das dritte ist eine tirilierende Melodie der Klarinette, und das

letzte ist spielerisch synkopiert. Die mittlere Durchführung gibt sich der kanonischen Imitation hin und findet einen kurzen, kraftvollen Höhepunkt. Die Reprise beginnt mit dem ersten Thema bei den Streichern und erinnert an alle Hauptideen in leicht unterschiedlicher Fassung. Einer Kadenz für den Solisten, die thematische Entwicklung mit technischer Schaustellung kombiniert, folgt eine resümierende Coda. Der langsame Mittelsatz in D-Dur beginnt mit einer langen lyrisch-melodischen Passage, die damit endet, dass die Soloklarinette über ausgehaltenen Akkorden sinniert – anfangs unter dreimaliger Wiederholung eines Amselgesangs, den Cooke daheim in Kensington notierte, bevor die Melodie wie ein Vogelflug nach unten stößt. Nach einem etwas schneller geführten Mittelteil kehrt die Musik aus dem ersten Abschnitt zurück, nunmehr von murmelnden Streichertrilen begleitet und in pastoral-rhapsodischer Stimmung frei erweitert. Mit einer Erinnerung an den Gesang und den Flug der Amsel klingt der Satz aus. Das Finale in B-Dur wird von einigen Streichertakten eingeleitet, bevor die Klarinette ihr heiteres Hauptthema präsentiert; weitere Ideen folgen, darunter eine weit gefasste Geigenmelodie und ein quirliges Klarinetten Thema über einer Pizzicato-Basslinie der Cellos. Ein etwas langsamerer und lyrischerer Mittelteil bringt

neuen Stoff ein, gefolgt von einer freien Reprise des Eröffnungsabschnitts und einer lebhaften Coda.

Mathias: Konzert op. 68

William Mathias (1934 – 1992) war als Komponist, Lehrer, Pianist, Dirigent sowie Gründer und Direktor des North Wales Music Festival in St. Asaph eine führende Gestalt im walisischen Musikleben. In Whitland (Carmarthenshire) geboren, studierte er am University College of Wales in Aberystwyth und anschließend bei Lennox Berkeley an der Royal Academy of Music in London. Er hatte einen Lehrstuhl am University College of North Wales in Bangor, wo er von 1970 bis zu seiner Pensionierung 1988 den Fachbereich Musik leitete. Seine Kompositionen standen zunächst unter dem Eindruck der europäischen Mainstream-Tradition im Geiste Hindemiths und Bartóks, bevor sich der Einfluss englischer Komponisten wie Britten, Walton und Tippett bemerkbar machte. Mathias widmete sich in seiner Schaffensfreude den verschiedensten Gattungen, entwickelte jedoch eine besondere Vorliebe für das Instrumentalkonzert – durchaus verständlich, wenn man an sein aufgeschlossenes Wesen, seine eigene Erfahrung als Interpret, sein kompositorisches Einfühlungsvermögen in

verschiedene Instrumente und nicht zuletzt seinen weiten Freundeskreis von führenden Musikern denkt. Sein Klarinettenkonzert schrieb er 1975 für Gervase de Peyer, der es noch im September des Jahres beim North Wales Music Festival mit dem damaligen BBC Welsh Symphony Orchestra unter der Leitung von David Atherton zur Uraufführung brachte.

Die Besetzung sieht neben einem Streichorchester gestimmtes und ungestimmtes Schlagwerk vor, um atmosphärische Farben zu erzeugen und den Einsatz von Jazzrhythmen hervorzuheben. Der erste Satz, so der Komponist, "kontrastiert einen gewichtigen, metrisch variablen Hauptgedanken mit einer viel lyrischer geneigten Nebengruppe". Der Hauptgedanke, von prägnanten Scotch-snap-Rhythmen (lombardisch, *kurz – lang*) und stark akzentuierten Synkopen gekennzeichnet, wird in den äußeren, vom Glockenspiel gefärbten Abschnitten ausgeführt; für den lyrischen Kontrast sorgen das ruhigere Zwischenspiel und die Coda mit Vibraphon. Mathias selbst beschreibt den langsamen Satz als "hochgradig introspektiv, mal zart, mal leidenschaftlich". Der Eröffnungsabschnitt gibt dem Solisten eine expressive melodische Linie, die später mit einer zweiten für hohe erste Violinen über einer pulsierenden Begleitung

gedämpft verflochten wird. Mit wieder entdämpften Streichern präsentiert sich nun eine steigende und fallende Schleife in wachsender und schwindender Intensität, mit behutsamen chromatischen Linien in Sechzehnteln, gefolgt von einer zweiten und länger steigenden, von Klarinettentrillern verzierten Wendung, die schließlich einen eindringlichen Höhepunkt erreicht. Die Klarinette stellt sofort die Anfangsstimmung wieder her und kehrt nach und nach zu ihrer Eröffnungsmelodie zurück; ein letztes Mal vernimmt man dann ein Echo des dunkleren Mittelteils. Eine *Accelerando*-Kadenz der Klarinette führt – an der Stelle, wo die Rototoms einstimmen – in das Finale, das dem Komponisten zufolge "stark von synkopierten Jazzrhythmen beeinflusst" ist. Hier wird die Dynamik von der Klarinette, einem Jazzbecken und Pizzicato-Streichern sowie gelegentlichen rhythmischen Interventionen der gesamten Streichergruppe aufrechterhalten. Auch hier wieder ist ein kontrastierender Mittelteil vorgesehen, in dem diesmal eine tänzerische Klarinettenlinie durch das Glockenspiel und nachhaltige Streicherharmonien im Big-Band-Stil getragen wird. Der Solist bekommt während der variierten Reprise des Eröffnungsabschnitts eine kurze Erholungspause, bevor er mit Unterstützung des Beckens zu einer hektischen erweiterten

Kadenz ansetzt. Gegen deren Ende stimmen allmählich *Tremolando*-Streicher ein und führen – so Mathias – zu "der kurzen besiegelnden Coda".

© 2016 Anthony Burton
Übersetzung: Andreas Klatt

Das **BBC Symphony Orchestra** spielt seit seiner Gründung im Jahre 1930 eine zentrale Rolle im britischen Musikleben. Es eröffnet und schließt die BBC-Proms und gibt als Hausorchester bei diesem jährlichen Musikfestival mindestens ein Dutzend Konzerte. Es ist Associate Orchestra am Londoner Barbican Centre und gastiert in aller Welt. Das Orchester ist mit seinem Chefdirigenten Sakari Oramo, dem Günter-Wand-Dirigenten Semyon Bychkov, den Ehrendirigenten Sir Andrew Davis und Jiří Bělohlávek sowie dem Artist-in-Association Oliver Knussen eng verbunden. Es hat seinen Sitz im Londoner Stadtteil Maida Vale, wo zu seiner umfangreichen und wichtigen Studioarbeit oft die Öffentlichkeit eingeladen ist. Die meisten seiner Konzerte werden von BBC Radio 3 übertragen, online im Live-Streaming angeboten und danach eine Woche lang über den BBC iPlayer verfügbar gemacht; viele dieser Aufführungen werden auch vom BBC Fernsehen ausgestrahlt,

so dass das BBC Symphony Orchestra dem Funk- und Fernsehpublikum besser bekannt ist als irgendein anderes britisches Orchester. Es setzt sich energisch für die Musik des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts ein und hat in jüngster Zeit Werke von Michael Zev Gordon, Toru Takemitsu, Magnus Lindberg, Per Nørgård, Rolf Hind, Anna Clyne, David Sawer und Jonathan Lloyd zur Uraufführung gebracht. Es unterhält ein ehrgeiziges und innovatives Musikvermittlungsprogramm, u.a. mit dem "BBC SO Plus Family"-Konzept (das Familien mit klassischer Musik in Livekonzerten vertraut macht), dem "BBC SO Family Orchestra and Chorus", "Total Immersion"-Komponistentagen und der Arbeit an örtlichen Schulen.
www.bbc.co.uk/symphonyorchestra

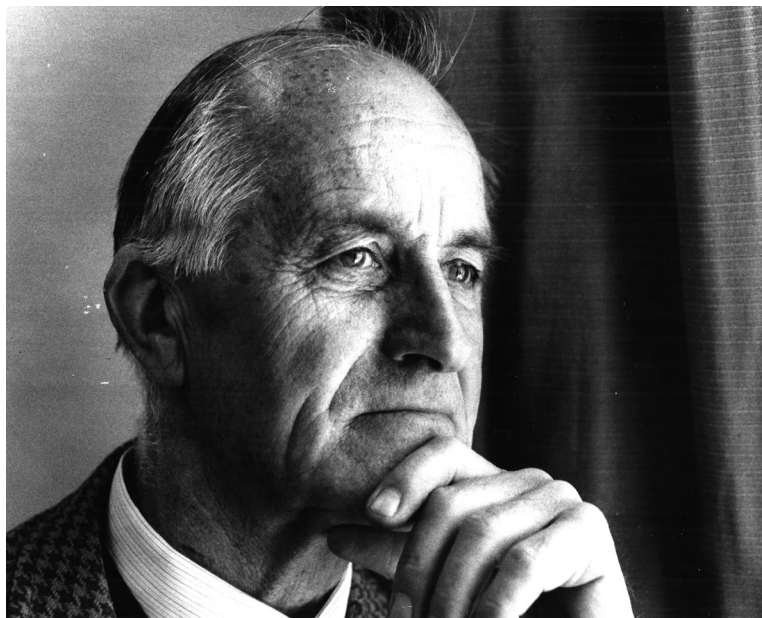
Michael Collins MBE zählt zu den meisterhaften Musikern seiner Generation. Über seine beneidenswerte Karriere als Solist hinaus ist er in den letzten Jahren auch als Orchesterleiter hervorgetreten und wirkt seit 2010 als Chefdirigent der City of London Sinfonia. Internationale Spitzenorchester wie das Philharmonia Orchestra, BBC Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Academy

of St. Martin in the Fields, Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony, NHK Symphony Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig und andere verpflichten ihn als Solist und Dirigent. Seit vielen Jahren setzt er sich für die Erweiterung des Klarinettenrepertoires ein und hat Werke einiger der renommiertesten Komponisten unserer Zeit uraufgeführt, so etwa *Gnarly Buttons* von John Adams, das Klarinettenkonzert von Elliott Carter, *Ariel's Music* von Brett Dean und *Riffs and Refrains* von Mark-Anthony Turnage. In Anerkennung seiner zentralen Rolle wurde er 2007 von der Royal Philharmonic Society als "Instrumentalist des Jahres" gewürdigt. Regelmäßig konzertiert er auch als vielgefragter Kammermusiker beispielsweise mit dem Borodin-Quartett, András Schiff, Stephen Hough, Mikhail Pletnev, Steven Isserlis, Dame Felicity Lott und Lucy Crowe. Langjährige Beziehungen verbinden ihn mit der Wigmore Hall London. Mit seinem Ensemble London Winds gastiert er bei namhaften Festivals wie BBC-Proms, Aldeburgh Festival, Edinburgh International Festival, City of London Festival, Cheltenham International Festival und Bath Mozartfest. 2015 wurde Michael Collins mit dem britischen Verdienstorden MBE (Member of the Order of the British Empire) ausgezeichnet.

Mark Allan

BBC Symphony
Orchestra, with its
Chief Conductor,
Sakari Oramo, at the
Barbican Centre

Lewis Foreman Collection

Arnold Cooke

Concertos pour clarinette britanniques: volume 2

Ce disque comporte deux concertos pour clarinette en trois mouvements qui sont des exemples remarquables de leurs compositeurs respectifs. Le Concerto avec orchestre à cordes d'Arnold Cooke, écrit en 1955, tire le plus grand parti possible des qualités lyriques de l'instrument. Le Concerto avec cordes et percussions du compositeur gallois William Mathias, datant de 1975, est une pièce virtuose exploitant les possibilités de l'instrument pour les traits rapides et les attaques incisives, ainsi que ses affinités avec le jazz. Ces deux concertos furent créés par Gervase de Peyer – et celui de Mathias fut écrit pour lui. De Peyer étudia avec Frederick Thurston et Louis Cahuzac, et est bien connu pour son travail comme membre du Melos Ensemble, du London Symphony Orchestra, de la Chamber Music Society du Lincoln Center de New York, et pour ses interprétations en soliste.

Le programme est complété par deux arrangements, quoique d'un genre différent. *Movements for a Clarinet Concerto* de Benjamin Britten, conçu et orchestré par Colin Matthews, est une orchestration dans le style du compositeur d'une esquisse

datant de 1941 – 1942 pour le brillant premier mouvement d'un concerto qui était destiné au grand clarinettiste de jazz américain Benny Goodman; elle est suivie d'un arrangement d'une pièce pour deux pianos et d'une adaptation d'une esquisse orchestrale, tous deux de la même période. Les *Five Bagatelles* de Gerald Finzi est un recueil de pièces brèves pour piano et clarinette écrites entre 1938 et 1943, que le regretté Lawrence Ashmore arrangea pour clarinette et orchestre à cordes pour accompagner le célèbre Concerto pour clarinette de Finzi (enregistré par Michael Collins sur CHAN 10739).

Britten: Movements for a Clarinet Concerto
Benjamin Britten (1913 – 1976) passa les premières années de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1942, aux États-Unis. Vers la fin de cette période, à la fin de l'année 1941, il discuta la possibilité d'une commande d'un concerto par le célèbre clarinettiste américain de jazz et chef d'orchestre Benny Goodman qui avait développé une seconde carrière comme soliste classique, et avait déjà montré son intérêt dans l'élargissement du répertoire

en commandant le trio *Contrastes* à Bartók. Avant de rentrer en Angleterre en mars 1942, Britten esquaissa le premier mouvement de la pièce. Mais au moment de son départ, ses manuscrits furent saisis par la douane américaine sur le soupçon qu'ils contenaient des secrets codés; ils lui furent restitués seulement après son arrivée en Angleterre. Le projet fut finalement abandonné du fait que Goodman était devenu réticent de le poursuivre une fois les États-Unis entrés en guerre, et tandis que Britten était de plus en plus absorbé par la composition de son opéra *Peter Grimes*.

En 1989, le compositeur britannique Colin Matthews (né en 1946), qui avait été l'assistant en composition de Britten pendant les dernières années de la vie du compositeur devenu malade, orchestra les esquisses sous le titre de *Movement for clarinet and orchestra*. Suivant leurs indications d'instrumentation, il employa un orchestre relativement important constitué de sept instruments pour la section des bois, incluant une clarinette basse comme seul représentant de la famille des clarinettes, neuf cuivres, timbales, percussions, harpe et cordes. La partition fut créée à Londres en mars 1990 avec Michael Collins en soliste. Plus tard, en 2007, estimant peut-être que cette pièce telle qu'elle se présentait

possédait le caractère d'un prélude ouvert, Matthews ajouta deux mouvements utilisant le même ensemble orchestral pour former ce qu'il a appelé des *Movements for a Clarinet Concerto*. Le mouvement lent est un arrangement de la *Mazurka elegiaca* de Britten pour deux pianos, écrite pendant l'été 1941 comme contribution à une collection de pièces à la mémoire du pianiste, compositeur et homme d'état polonais, Ignacy Jan Paderewski, qui était mort à New York en juin de cette année-là. Le Finale est une adaptation d'une esquisse pour orchestre, probablement la *Sonata for Orchestra* à laquelle on sait que Britten travailla en 1942 et 1943. La nouvelle partition en trois mouvements fut créée par Michael Collins avec le Northern Sinfonia sous la direction de Thomas Zehetmair à Gateshead en mai 2008.

Le premier mouvement *Molto allegro*, en si bémol majeur avec des touches lumineuses de bitonalité (la superposition de deux tonalités), commence avec un groupe d'idées dominées par des arpèges énergiques et des accords ascendants, mais également un refrain dans le style de Sibelius dans lequel converge des successions de tierces et une mélodie très ample jouée dans l'aigu de la clarinette. Après une section centrale faite de motifs stridents à la trompette et aux bois alternant avec les traits de la clarinette, la

conclusion notée *Tranquillo* ramène les idées initiales du mouvement avec des variantes transformées, et se termine avec les arpèges énergiques partagés entre le soliste et la clarinette basse. La "Mazurka élégiaque", en fa mineur, commémore Paderewski le pianiste en adoptant la danse nationale préférée de Chopin, un compositeur dont il avait été un célèbre interprète. Elle commémore certainement aussi Paderewski l'homme politique en étant une lamentation pour les souffrances en temps de guerre de la Pologne, dont il avait été le premier ministre. Dans l'orchestration de Matthews, le fil mélodique est partagé principalement entre les bois de l'orchestre et le soliste; la section centrale débute avec le soliste et la clarinette basse en ligne parallèles, et continue par un déchaînement fervent de l'orchestre, puis se conclut avec le soliste et le piccolo jouant en imitation; la réexposition est de plus en plus atténuée. Le Finale commence par une série de phrases murmurées par les cordes graves auxquelles la clarinette ajoute une contrechant dans le registre aigu; il y a un contraste produit par un second sujet sous la forme d'une ample mélodie à la clarinette au-dessus d'un ostinato rythmique aux cordes, et une dramatique section de développement. Matthews insère l'esquisse de Britten dans cet ensemble composite en

la transposant d'ut à si bémol majeur, et en élaborant une conclusion pendant laquelle le second sujet est remplacé par le thème d'ouverture du premier mouvement – après quoi les idées principales des deux mouvements externes courent côte à côte jusqu'à la fin.

Finzi: Five Bagatelles, op. 23a

Né à Londres dans une famille d'origine italienne et juive allemande, Gerald Finzi (1901 – 1956) vécut la plus grande partie de son existence à la campagne à l'ouest de la capitale. Il étudia la composition avec Ernest Farrar, un élève de Stanford, qui fut tué en action pendant la Première Guerre mondiale, avec Edward Bairstow, l'organiste de la York Minster, et suivit également un cours de contrepoint avec R.O. Morris. Si Finzi limita sa production en raison de son approche prudente et auto-critique, ses partitions les plus remarquables respirent une atmosphère d'idylle pastorale unique: le Concerto pour clarinette et orchestre à cordes de 1948 – 1949 est parmi celles-ci l'une des plus connues. En composant le Concerto, Finzi avait eu l'avantage d'avoir déjà composé une œuvre pour l'instrument et de l'avoir entendue. Il s'agissait du recueil des *Five Bagatelles* pour clarinette et piano. Les quatre premières furent composées

entre 1938 et 1942 (en partie sur la base de projets antérieurs), et furent créées par la jeune clarinettiste Pauline Juler et Howard Ferguson, un ami compositeur de Finzi, en janvier 1943 dans la célèbre série de concerts donnée pendant la guerre à la National Gallery de Londres. La cinquième bagatelle fut ajoutée en 1943 pour compléter le recueil pour sa publication. En 1989, afin de fournir une pièce pour accompagner le Concerto sur un disque du clarinettiste américain Richard Stoltzman, le compositeur et arrangeur Lawrence (Larry) Ashmore (1928 – 2013) adapta la partie de piano pour orchestre à cordes. Ce fut une tâche agréable pour Ashmore qui avait joué pendant plusieurs années avec les Newbury String Players, un ensemble fondé par le compositeur, et qui rappela que Finzi avait été "un ami et une grande influence sur moi quand j'étais étudiant au Royal College of Music".

Les Bagatelles ne sont pas aussi petites ou insignifiantes que pourrait le suggérer leur titre. La première est un Prélude dans la franche tonalité d'ut majeur, avec une ouverture au contrepoint fluide dans l'esprit de Bach, une mélodieuse section centrale en mi majeur plus lente, et une approche indirecte vers la réexposition du début. Avec son atmosphère de méditation extatique, la Romance anticipe le mouvement lent

du Concerto. Le Carol – qui ne dévie jamais de la gamme de si bémol majeur – est une adaptation d'une mise en musique du poème *Carol* d'Ivor Gurney ("Winter now has bared the trees" [L'hiver a maintenant dépouillé les arbres]) que Finzi avait réalisé en décembre 1925 pour Ursula Howells, la fille alors en bas âge de son collègue compositeur Herbert Howells. La Forlana utilise le rythme balancé à 6 / 8 d'une danse d'origine vénitienne rencontrée dans la musique de Bach et de Couperin (et dans *Le Tombeau de Couperin* de Ravel). Le finale est une Fughetta, ou "petite fugue", sur un sujet au rythme très marqué.

Cooke: Concerto no 1

Né dans le Yorkshire, Arnold Cooke (1906 – 2005) fit ses études au Gonville and Caius College de Cambridge, puis à Berlin auprès de Paul Hindemith. Il enseigna au Royal Manchester College of Music pendant les années 1930 et au Trinity College of Music de Londres de 1947 à 1978. Dans un article à son sujet publié dans *The Musical Times* en 1967, Colin Mason parle de sa "dette idiomatique envers Hindemith, dont les méthodes de construction harmonique et formelle sous-tendent de manière presque toujours reconnaissable celles de Cooke", et il ajoute:

Il semble également raisonnable d'attribuer en partie à l'enseignement de Hindemith le

sentiment infallible de Cooke pour ce qui vient naturellement à tout instrument, et sa compréhension de la manière dont ils sonneront bien ensemble.

Cependant, Mason détecte également une "touche anglaise" dans la musique instrumentale de Cooke, et écrit que "la campagne anglaise est... joliment évoquée" dans le Concerto pour clarinette et orchestre à cordes. Composé en 1955, il fut joué pour la première fois en juillet 1957 lors du concert d'ouverture du Cheltenham Festival par Gervase de Peyer et le Goldsbrough Orchestra (un ancêtre de l'English Chamber Orchestra) sous la direction de Charles Mackerras. (L'œuvre est aujourd'hui connue sous le nom de Concerto pour clarinette no 1, car un second Concerto, avec orchestre de chambre, suivit en 1981 – 1982.)

Dans sa note pour le programme du concert de Cheltenham, Cooke décrit la partition comme étant "construite selon le plan d'un concerto classique en trois mouvements". Le premier mouvement, en si bémol majeur, se fonde sur quatre thèmes principaux: le premier est présenté par le soliste utilisant une large tessiture, le deuxième commence à la manière d'un dialogue aux cordes *staccato*, le troisième est une mélodie chantante entendue dans le registre aigu de la clarinette, le quatrième est joyeusement

syncopé. La section du développement central utilise un grand nombre d'imitations canoniques, et atteint un point culminant bref et puissant. La réexposition commence avec le premier thème confié aux cordes, et reprend tous les thèmes principaux dans des contextes légèrement différents. Une cadence pour le soliste, qui combine un développement thématique avec une démonstration technique, est suivie par une coda résumant le tout. Le mouvement lent central, en ré majeur, commence par un long paragraphe de mélodies lyriques qui se termine avec la clarinette soliste rêvant au-dessus des accords soutenus, répétant d'abord trois fois l'appel d'un merle noté par Cooke à son domicile de Kensington [à Londres], puis plongeant vers le bas dans ce qui semble être une représentation du vol de l'oiseau. Après une section centrale au tempo légèrement plus rapide, la musique du début revient, maintenant accompagnée par les triolets murmurés aux cordes et librement développée dans une atmosphère de rhapsodie pastorale. Le chant et le vol du merle réapparaissent à la fin. Le finale, de nouveau en si bémol majeur, s'ouvre par quelques mesures d'introduction aux cordes avant que la clarinette ne présente son thème principal enjoué; d'autres idées suivent, notamment une ample mélodie

de violon et un air de clarinette très agile au-dessus d'une ligne de basse jouée *pizzicato* par les violoncelles. La section centrale légèrement plus lente et plus lyrique utilise un nouveau matériau, et est suivie par une réexposition libre de la section d'ouverture et par une coda animée.

Mathias: Concerto, op. 68

William Mathias (1934 – 1992) fut une figure de proue de la musique galloise en tant que compositeur, professeur, pianiste, chef d'orchestre, fondateur et directeur du North Wales Music Festival de St Asaph. Né à Whitland dans le Carmarthenshire, il étudia à l'University College of Wales, Aberystwyth, et à la Royal Academy of Music de Londres avec Lennox Berkeley. Il enseigna à l'University College of North Wales, Bangor, où il fut professeur et directeur du Département de musique de 1970 jusqu'à sa retraite en 1988. Mathias commença à écrire dans le style européen dominant de Hindemith et de Bartók, mais subit par la suite l'influence de compositeurs anglais tels que Britten, Walton et Tippett. Prolifique dans de nombreux genres, il avait une prédilection particulière pour la forme du concerto – attribuable à sa nature extravertie, sa propre expérience d'interprète, son expertise dans l'écriture pour différents instruments, et en particulier

son cercle étendu d'amis musiciens de tout premier plan. Il composa son Concerto pour clarinette en 1975 pour l'éminent clarinettiste Gervase de Peyer, qui assura la création de l'œuvre avec (ce qui était alors) le BBC Welsh Symphony Orchestra sous la direction de David Atherton au North Wales Music Festival en septembre 1975.

Le Concerto est orchestré pour un ensemble d'instruments à cordes avec des percussions à hauteurs déterminées et indéterminées, qui sont utilisées pour ajouter un coloris évocateur et souligner les rythmes de jazz. Selon le compositeur, le premier mouvement fait "contraster une idée principale puissante et à la métrique variable avec un groupe secondaire tendant davantage vers le lyrisme". L'idée principale, marquée par le rythme mordant (*bref* – long) du "Scotch snap" et par des syncopes fortement accentuées, apparaît dans les sections extérieures, qui sont colorées par le glockenspiel; le contraste lyrique est créé par l'interlude au tempo plus lent et la coda, avec le vibraphone. Mathias décrit le mouvement lent comme étant "très introspectif, parfois tendre, parfois passionné". Il s'ouvre par une ligne mélodique expressive confiée au soliste, qui s'enlace par la suite avec une autre ligne jouée dans le registre aigu des premiers violons au-dessus de la pulsation de

l'accompagnement, les cordes en sourdine. Vient ensuite (avec les cordes sans sourdine) une courbe ascendante et descendante dont l'intensité est croissante et décroissante, avec des lignes chromatiques rampantes en doubles croches, puis une seconde et plus longue courbe ascendante, renforcée par les trilles de la clarinette, et qui atteint un point culminant insistant. La clarinette rétablit immédiatement l'humeur du début, reprenant peu à peu sa mélodie initiale; et il y a un dernier écho de la section centrale plus sombre. Une cadence qui accélère à la clarinette conduit – à l'endroit où les rototoms se joignent à l'ensemble – au finale, "fortement influencé par les rythmes syncopés du jazz", nous dit le compositeur. Ici, l'élan est maintenu par la clarinette, une cymbale jazz, et des cordes *pizzicato*, ainsi que par les occasionnelles interventions rythmiques de toute la section des cordes. De nouveau, la partie centrale apporte un contraste dans lequel la ligne dansante de la clarinette est soutenue par le glockenspiel et les harmonies prolongées des cordes dans le style d'un big band. Le soliste ne joue pas pendant la réexposition variée de la section d'ouverture, ce qui lui offre une période de répit avant de se lancer dans la longue cadence trépidante accompagnée par la cymbale. Les cordes *tremolando* se joignent

progressivement à la fin de la cadence, et conduisent à ce que Mathias caractérisa comme étant "la brève coda décisive".

© 2016 Anthony Burton

Traduction: Francis Marchal

Depuis sa création en 1930, le **BBC Symphony Orchestra** joue un rôle central dans la vie musicale britannique. Il est le pilier des Proms de la BBC de Londres où il donne environ douze concerts chaque année, incluant les soirées d'ouverture et de clôture du festival. Il est "Orchestre associé" du Barbican Centre de Londres et effectue des tournées de concerts à travers le monde entier. Il travaille régulièrement avec son chef principal, Sakari Oramo, avec Semyon Bychkov, qui est le "Günter Wand Conducting Chair" de l'ensemble, Sir Andrew Davis et Jiří Bělohlávek, ses chefs lauréats, et Oliver Knussen, son Artiste associé. Ses enregistrements pour la BBC Radio 3 réalisés dans ses studios de Maida Vale à Londres constituent une part centrale de ses activités (le public peut assister gratuitement à certains de ces enregistrements). La grande majorité de ses concerts sont retransmis sur les ondes de la BBC Radio 3, diffusés en direct sur Internet et disponibles pendant sept jours sur le BBC iPlayer; certains sont

télévisés, ce qui donne au BBC Symphony Orchestra le plus grand profil médiatique de tous les orchestres britanniques. Ardent défenseur de la musique du vingtième siècle et de celle de notre temps, il a donné récemment les premières mondiales d'œuvres de Michael Zev Gordon, Toru Takemitsu, Magnus Lindberg, Per Nørgård, Rolf Hind, Anna Clyne, David Sawer et Jonathan Lloyd. Le BBC Symphony Orchestra organise de nombreux programmes éducatifs tels que "BBC SO Plus Family", qui présente la musique classique vivante à des familles, "BBC SO Family Orchestra and Chorus" et "Total Immersion", et travaille avec des écoles locales. www.bbc.co.uk/symphonyorchestra

Michael Collins MBE est l'un des musiciens les plus complets de sa génération. Parallèlement à sa remarquable carrière de soliste, il a été de plus en plus salué ces dernières années comme chef d'orchestre, et en 2010 il a pris la position de chef principal du City of London Sinfonia. Il travaille avec des orchestres tels que le Philharmonia Orchestra, le BBC Symphony Orchestra, le City of Birmingham Symphony Orchestra, l'Academy of St Martin in the Fields, le Philadelphia Orchestra, le San Francisco Symphony, le NHK Symphony Orchestra, le

Gewandhausorchester de Leipzig, comme soliste et comme chef. Engagé depuis de nombreuses années à élargir le répertoire de la clarinette, il a créé des œuvres de certains des compositeurs les plus réputés de notre temps, notamment *Gnarly Buttons* de John Adams, le Concerto pour clarinette d'Elliott Carter, *Ariel's Music* de Brett Dean, et *Riffs and Refrains* de Mark-Anthony Turnage. En reconnaissance de ses efforts très importants dans ce domaine, il a reçu en 2007 le prix "Instrumentalist of the Year Award" décerné par la Royal Philharmonic Society. Très recherché comme musicien de chambre, il travaille régulièrement avec des collègues tels que le Quatuor Borodine, András Schiff, Stephen Hough, Mikhail Pletnev, Steven Isserlis, Dame Felicity Lott, Lucy Crowe, et entretient une relation de longue date avec le Wigmore Hall de Londres. Son ensemble London Winds se produit dans des festivals prestigieux tels que les Proms de la BBC, le Festival d'Aldeburgh, le Festival international d'Édimbourg, le City of London Festival, le Festival international de Cheltenham, le Bath Mozartfest. Michael Collins a été nommé membre de l'ordre de l'Empire britannique (MBE) en 2015 en reconnaissance de ses services pour la musique.

© Nikos Zarb

Brian Pidgeon, the producer, Michael Collins, Stephen Bryant, the leader, and Ralph Couzens, recording engineer, during the recording sessions

Also available

British Clarinet Concertos,
Volume 1
CHAN 10739

You can purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

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

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 48 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 48 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 48 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 24 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Microphones (Finzi)

Thureson: CM 402 (main sound)

Schoeps: MK22 / MK4 / MK6

DPA: 4006 & 4011

Neumann: U89

CM 402 microphones are hand built by the designer, Jörgen Thureson, in Sweden.

The BBC word mark and logo are trade marks of the British Broadcasting Corporation and used under licence. BBC Logo © 2011

Recording producer Brian Pidgeon

Sound engineers Ralph Couzens (Finzi) and Philip Burwell (other works)

Assistant engineers Jonathan Cooper (Finzi) and Robert Winter (other works)

Editors Jonathan Cooper (Finzi) and Rosanna Fish (other works)

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venues Blackheath Halls: 5 and 6 January 2012 (Finzi); Maida Vale Studio No. 1, London: 9 and 10 July 2015 (other works)

Front cover Photograph of Michael Collins © Benjamin Ealovega Photography

Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Faber Music Ltd (Britten), Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd (Finzi), Novello & Co., Ltd (Cooke), Oxford University Press (Mathias)

© 2016 Chandos Records Ltd

© 2016 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

John Ross

William Mathias

BRITISH CLARINET CONCERTOS, VOL. 2 – BBC SO/Collins

CHANDOS
CHAN 10891

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10891

BRITISH CLARINET CONCERTOS VOLUME 2

BENJAMIN BRITTEN (1913 – 1976)

- 1 - 3** **MOVEMENTS FOR A CLARINET CONCERTO** (1941 – 42) 19:20
FOR CLARINET AND ORCHESTRA
DEvised AND ORCHESTRATED 2007 BY COLIN MATTHEWS (B. 1946)

GERALD FINZI (1901 – 1956)

- 4 - 8** **FIVE BAGATELLES, OP. 23A** (1938 – 43) 15:33
ARRANGED 1989 FOR CLARINET AND STRING ORCHESTRA
BY LAWRENCE ASHMORE (1928 – 2013)

ARNOLD COOKE (1906 – 2005)

- 9 - 11** **CONCERTO NO. 1** (1955) 28:08
FOR CLARINET AND STRING ORCHESTRA
IN THREE MOVEMENTS

WILLIAM MATHIAS (1934 – 1992)

- 12 - 14** **CLARINET CONCERTO, OP. 68** (1975) 19:40
ALEX NEAL PERCUSSION
TT 83:00

The BBC word mark and logo
are trade marks of the British
Broadcasting Corporation
and used under licence.
BBC Logo © 2011

BBC SYMPHONY ORCHESTRA
STEPHEN BRYANT LEADER
MICHAEL COLLINS
SOLOIST / CONDUCTOR

© 2016 Chandos Records Ltd © 2016 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

BRITISH CLARINET CONCERTOS, VOL. 2 – BBC SO/Collins

CHANDOS
CHAN 10891