

ARNOLD

CHANDOS

CLARINET CONCERTO NO. 1 • PHILHARMONIC CONCERTO • DIVERTIMENTO NO. 2
THE PADSTOW LIFEBOAT • COMMONWEALTH CHRISTMAS OVERTURE • LARCH TREES



MICHAEL COLLINS
CLARINET

RUMON GAMBA

BBC *Philharmonic*



Photographer unknown

Malcolm Arnold, at work in Denbigh Gardens, Richmond, London, 1958

Sir Malcolm Arnold (1921 – 2006)

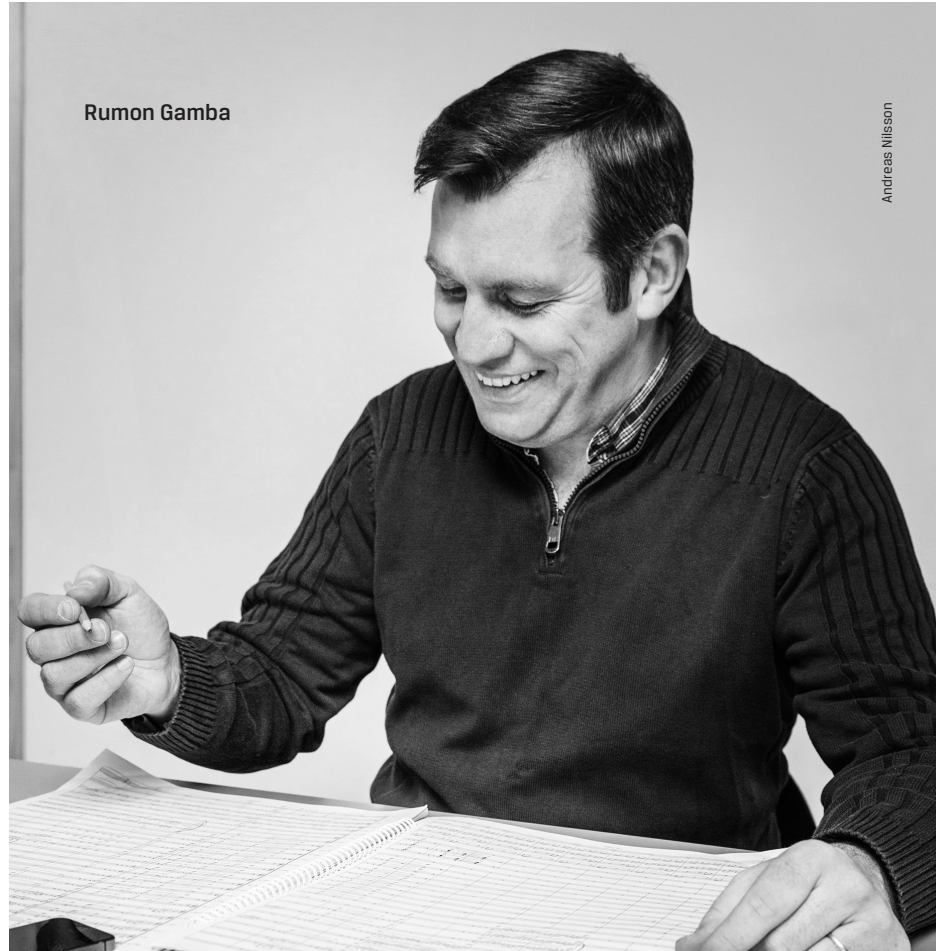
1	Commonwealth Christmas Overture, Op. 64 (1957)* 15:17 Allegro giubiloso – Allegretto – Moderato (not too fast) – Allegro giubiloso
	Concerto No. 1, Op. 20 (1948)*+ 17:08 for Clarinet and Strings
2	1 Allegro 6:48
3	2 Andante con moto 7:19
4	3 Molto allegro con fuoco 3:00
	Divertimento No. 2, Op. 24 / Op. 75 (1950)* 8:58 for Orchestra
5	I Fanfare. Allegro 1:58
6	II Nocturne. Lento 3:40
7	III Chaconne. Allegro con spirito – Allargando e molto meno mosso – Molto accelerando al fine 3:20

8	Larch Trees, Op. 3 (1943)* Tone Poem for Orchestra Andante con moto	8:23
	Philharmonic Concerto, Op. 120 (1976)* for Orchestra	13:59
9	I Intrada. Vivace	5:04
10	II Aria. Andantino	5:51
11	III Chacony. Energico	3:04
12	The Padstow Lifeboat, Op. 94a (1967)* March for Brass Band Arranged 2001 for Orchestra by Philip Lane (b. 1950) Allegro con spirito – Grandioso	4:23
		TT 68:50

Michael Collins clarinet*
BBC Philharmonic
 Yuri Torchinsky* • Zoë Beyers* leaders
 Rumon Gamba

Rumon Gamba

Andreas Nilsson



Arnold: Orchestral Works

Whenever composers have made a sustained and substantial contribution to a 'serious' musical genre, whether (for example) symphony or string quartet, it is often a relatively straightforward exercise to chart their stylistic development solely by reference to their changing creative relationship with the prestigious genre at hand. The nine symphonies by Sir Malcolm Arnold (1921 – 2006) – all of which have been recorded on the Chandos label – are a good case in point. Just as revealing, however, can be a well-chosen selection of miscellaneous works from across a composer's output, and this is certainly true of the thought-provoking anthology of generally less familiar Arnold scores assembled on the present disc.

The earliest and latest works recorded here – *Larch Trees* (1943) and the *Philharmonic Concerto* (1976) – both celebrate, in very different ways, Arnold's close association with the London Philharmonic Orchestra (LPO). The earlier of the two was written while Arnold was still earning his living as the LPO's principal trumpeter, and as yet virtually unknown

as a composer, while the later work is a dazzlingly virtuosic showpiece from the era when the orchestra was at a peak of perfection under the musical directorship of the internationally fêted maestro Bernard Haitink. His often childlike sense of humour, reflected in the deliciously silly dissonant foghorn effects in *The Padstow Lifeboat* (1967), meant that Arnold could easily slip into the world of child performers, as shown by his pioneering work with the National Youth Orchestra of Great Britain, for whom he wrote his *Divertimento No. 2*, in 1950, shortly after the ensemble's foundation. In the previous year, his *Clarinet Concerto No. 1* had typified the disconcerting blend of extrovert good humour and darker psychological undercurrents which is now – with the benefit of hindsight – often attributed to the composer's longstanding mental-health problems. And, in the middle of the period covered by the repertoire on this disc, stands the *Commonwealth Christmas Overture* (1957), a substantial occasional piece which at once celebrates an essential Britishness while also embracing an ethnic musical diversity rare in concert music at the time.

Larch Trees, Op. 3

Of the two orchestral works by Arnold which first brought his music to wider public attention, both of them composed in 1943, *Larch Trees* has remained by far the less well known. The other piece, the comedy overture *Beckus the Dandipratt*, Op. 5, immediately established the composer as a musical jester *par excellence*, and he would remain somewhat typecast as such for much of his career. *Larch Trees* is a much more sombre affair, a strikingly intense response to a Yorkshire landscape, with strong echoes of the darker sides of both English pastoralism (Delius) and Nordic soundworlds (Sibelius). The piece is scored for a small orchestra, with no trumpets, trombones, or percussion.

Arnold himself conducted the LPO in the first performance, given at London's Royal Albert Hall on 1 October 1943 as part of an afternoon 'Experimental Rehearsal' organised by the Committee for the Promotion of New Music, which had been founded earlier that same year (and was later, in 1952, reconfigured as the Society for the Promotion of New Music). Although *Larch Trees* won an on-the-spot popular audience vote on the occasion of its informal première, an exercise which ought to have secured it at least one further performance, it sank without trace and was not given its official public première

until resurrected in 1984 by the conductor Ruth Gipps. The piece had in 1943 served one useful purpose, however, in bringing Arnold's compositional talents to the attention of the conductor John Hollingsworth, who was instrumental in securing film-scoring commissions for Arnold in the later 1940s.

Clarinet Concerto No. 1, Op. 20

As well as being a fertile period for fine British film scores, the late 1940s were also propitious for British clarinet concertos: Arnold wrote the first of his two contributions to the genre in 1948, and in the following year his compatriot Gerald Finzi composed a similarly impressive clarinet concerto which (like Arnold's) was scored solely for strings rather than with a full orchestral accompaniment.

Arnold's concerto was written for Frederick ('Jack') Thurston, who gave its première with the Jacques Orchestra under its founder-conductor, Reginald Jacques, at Edinburgh's Freemason's Hall on 29 August 1949 as part of the Edinburgh International Festival. The same performers gave the first broadcast in the following month, and then took the work on tour to Berlin, Hamburg, and Düsseldorf, in 1950. During the initial rehearsals, Thurston found there to be rather too many *longueurs* in which Arnold had given him nothing to play,

so the composer obligingly filled in some of the gaps in the clarinet part on the spot.

The concerto was given its first performance in the United States on 2 October 1967 at Royce Hall, part of the University of California at Los Angeles, by the California Chamber Symphony Orchestra under Henri Temianka. The soloist on this occasion was none other than the jazz legend Benny Goodman, for whom Arnold would go on to write his second clarinet concerto (Op. 115), premièred by Goodman in Denver, Colorado, in 1974. It was a fitting connection given the strong attraction which jazz had held for Arnold early in his career, when his creative thinking was shaped by seminal encounters with the music of Louis Armstrong and Duke Ellington.

Divertimento No. 2, Op. 24 / Op. 75

As well as showcasing *Larch Trees* in 1943, the wartime Committee for the Promotion of New Music had two years later given the first performance of Divertimento No. 1, Arnold's official 'Op. 1', which Sir Henry Wood had declined to programme in his Promenade Concerts. Divertimento No. 2 followed in 1950, and was written for the National Youth Orchestra (NYO) to perform on its first tour of Europe. Arnold conducted the première, at the Brighton Dome, Sussex, on 19 April,

giving two further performances with the 100-strong orchestra in Paris over the course of the next few days.

The irrepressible child-persona that was part of his complex character meant that Arnold wrote for youthful performers without the slightest trace of condescension. Indeed, the splendiferous and distinctly Walton-like ceremonial swagger with which the Divertimento's opening 'Fanfare' begins is second to none in the excitement it generates. When Ruth Railton, who had founded the NYO in 1948, first approached Arnold to ask him to support the project, she recalled that

His eyes shone, he radiated warmth and enthusiasm. When I explained that I hadn't yet got an orchestra, that the potential talent was only elementary in performance, that most members would never have played in a symphony orchestra, he laughed and said 'All the better!'

His identification with childhood pranks unfortunately meant that, when employed as a housemaster on the orchestra's first residential course, Arnold found it virtually impossible to break up the after-hours dormitory pillow fights – simply because he loved participating in them himself. By all accounts, the children revered him. Legend has it that, when the orchestra returned to

the UK from France and Arnold attempted to bring back with him large quantities of alcohol without paying customs charges, he was swept effortlessly through the 'nothing to declare' channel by means of a veritable human shield of disarmingly innocent-looking youngsters.

For decades it was thought that Arnold, having lost track of the whereabouts of the manuscript full score of the (as yet unpublished) *Divertimento No. 2*, had to reconstruct it from the performing parts for a performance given on 24 October 1961 by the Royal Liverpool Philharmonic under Lawrence Leonard at Leeds Town Hall. Allegedly, the second movement, originally entitled 'Tango', now became a 'Nocturne'; more incontrovertibly, the opus number was upgraded from 24 to 75 when the revised score was published by Paterson in this same year. Thanks to the meticulous research of Alan Poulton, however, we now know that the score had already been reconstructed from the parts for a performance by the NYO at the 1957 Proms (the work's London première), and that the second movement had been a Nocturne all along – in spite of being designated 'Tango' in the programme to the first performance, probably because at the time Arnold had evidently been thinking of adapting his *Phantasy* for string quartet

(1941) into a Latin-flavoured orchestral piece. Perhaps the most notable feature of the revised version of *Divertimento No. 2* is the reduction of the trumpet section from the flamboyantly hyperbolic six players in the original to the more conventional three.

Commonwealth Christmas Overture, Op. 64

Through one of the marvels of modern science, I am enabled, this Christmas Day, to speak to all my peoples throughout the Empire.

So declared King George V in a live radio broadcast from Sandringham in 1932, scripted by Rudyard Kipling and establishing an unbroken tradition of royal Christmas broadcasts that survives to the present day. In 1957, to mark the twenty-fifth anniversary of this landmark event, the BBC prefaced Queen Elizabeth II's Christmas message (the first time such an address had been televised) with a half-hour 'Royal Prologue: Crown and Commonwealth', the narration delivered by Sir Laurence Olivier and the music composed by Arnold.

Arnold had also been commissioned to compose his *Commonwealth Christmas Overture* for a BBC Home Service radio broadcast on Christmas Day 1957, on which occasion the performers were the BBC Symphony Orchestra under Rudolf Schwarz.

The work marked another silver jubilee: that of the annual Commonwealth Christmas Day programme, which was celebrated in a retrospective radio feature entitled 'The Commonwealth Remembers', broadcast between the première of Arnold's overture (2pm) and the Queen's message (which went out simultaneously on both radio and TV at 3pm). Arnold said of the overture that 'the whole idea will be easily grasped by people listening after a large Christmas dinner, with children all around the room'. The highlight of the piece is the unexpected appearance of a Latin percussion group – including bongos, conga, maracas, and marimba – in a spirited Caribbean-tinged passage that also features two electric guitars and electric bass. The exotic carnival atmosphere here would soon be revisited in Arnold's Fourth Symphony, Op. 71 (1960), as a musical beacon of intercultural hope in the wake of the notorious 1958 race riots in Notting Hill.

The Padstow Lifeboat, Op. 94a (arr. Philip Lane)

For seven years, from 1965 to 1972, Arnold lived at St Merryn in Cornwall, just a short distance inland from the coastal town of Padstow. His passion for amateur brass-band music and growing friendships with local Cornish fishermen and lifeboat crew came together

in the shape of *The Padstow Lifeboat*, written to mark the inauguration of a brand-new lifeboat in 1968. For the most part a jaunty, celebratory march, this *tour-de-force* of brass-band virtuosity features as its central section a miniature and highly chromatic tone poem depicting the stormy night in November 1965 during which the crew of the old lifeboat had carried out a particularly heroic offshore rescue. The piece was first performed at London's Royal Festival Hall, on 10 June 1967, as part of the BBC International Festival of Light Music, Arnold conducting the combined Black Dyke Mills Band and British Motor Corporation Concert Band. Padstow Harbour's North Quay was the venue for the first performance in Cornwall, on 19 July 1968, at the official naming of the new lifeboat, when Arnold again conducted, this time the St Dennis Silver Band.

His inveterate sense of humour led Arnold to build into his piece the sound of the foghorn at the nearby Trevoze Head Lighthouse, commenting in a note on the manuscript that while the foghorn 'varies in pitch between middle C and D', he had decided ('for the sake of musical unity') to keep it firmly on D throughout. The joke, of course, is that the home key of Arnold's march is A flat major, so the D is ludicrously dissonant whenever it is blared out by the horns. Cognoscenti of authentic foghorn

tunings – and, indeed, disorientated Cornish mariners blessed with perfect pitch – will no doubt lament the fact that the fine orchestral arrangement of the piece recorded here (prepared by Philip Lane, and first performed at Symphony Hall, Birmingham, in 2001) transposes everything up by a whole tone, presumably to make the music more orchestra-friendly.

Philharmonic Concerto, Op. 120

Among the many notable achievements of Bernard Haitink during his long service as principal conductor of the LPO (1967 – 79) was his overseeing of the first tour of the orchestra to the United States, in 1970, when it appeared at Carnegie Hall. Equally memorable concerts in the Soviet Union would follow five years later. Another opportunity to visit the States occurred in 1976 as part of the country's bicentennial celebrations, and (as a notable LPO alumnus) Arnold was commissioned to write a work to mark the occasion. Composed in May 1976, the resulting *Philharmonic Concerto* was first heard in London, on 31 October at the Royal Festival Hall, before being given in both Chicago (7 November) and New York (22 November).

The work is Arnold's 'Divertimento No. 3' in all but name, sharing a similar

three-movement plan to the earlier NYO commission, and again using descriptive movement titles that situate it firmly in a long line of accessible, concise British orchestral works by (for example) William Walton (*Partita*, 1957) and Richard Rodney Bennett (*Partita*, 1995). As in Walton's *Partita*, which was written for the Cleveland Orchestra, there is an obvious attempt to give the music an American-sounding extroversion, and the influence of Walton's style is in places clearly audible – in much the same way as it so unashamedly is in the rousing opening passages of both *Divertimento No. 2* and the *Commonwealth Christmas Overture*. The viola solo and tentative *pizzicato* accompaniment heard in the second movement of the *Philharmonic Concerto* equally obviously recall the bleak introversion of the beginning of the passacaglia interlude from Benjamin Britten's opera *Peter Grimes* (1945). There is even some use – in the first movement – of esoteric serial techniques involving a palindromic twelve-note theme, perhaps a nod towards the engagement of American composers with such procedures during the Cold War, when (as it has been intriguingly argued) some may have done this merely because, unlike their Soviet counterparts, they were allowed to.

Critical opinion of the *Philharmonic Concerto* has remained divided. Arnold's

biographer Piers Burton-Page described the piece as a virtuosic 'firework display', a metaphor further developed (not entirely comfortably) by Arnold's more recent biographers, Anthony Meredith and Paul Harris:

it is not a pretty firework display. It is a violent, brash, deafening one, with a sad intermission in the middle where the display stops, the organisers go off to look for a new box of matches and the children wander round on the damp grass hoping to find the hot sausages which someone has forgotten to bring. It is, overall, a very odd creation and – odder still – the critics really loved it.

In his own programme note, Arnold simply claimed to have set out to celebrate the American War of Independence 'with as much brilliance as I am able to muster, in what to me is the glorious sound of a symphony orchestra'. In doing so, he was surely also writing a vividly coloured musical love-letter to the distinguished London-based ensemble with which he had enjoyed such a long and fruitful creative association.

© 2023 Mervyn Cooke

A reminiscence by the conductor

In October 2001, the BBC Philharmonic and

I gave a concert to celebrate the eightieth birthday of Sir Malcolm Arnold, including, among other pieces, his Fifth and Sixth Symphonies. Sir Malcolm was in attendance and by way of an encore we played his march *The Padstow Lifeboat* in the just completed orchestral arrangement, by Philip Lane, heard here (the original work had been written for brass band). It occurred to me that the tune of 'Happy Birthday' might fit quite well as a counter-melody to Arnold's lyrical second theme, and so, the final time this theme appears (*fortissimo* and *Grandioso*) I had the trumpet section play a judiciously timed 'Happy Birthday' over the top, much to our amusement and, very possibly, that of the composer himself!

The score I used for the present recording, sent from the publishers, still has the faint indentations of a long-erased extra melody...

© 2023 Rumon Gamba

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. Artistic Director in Residence of the London Mozart Players, he held the position of Principal Conductor of the City of London Sinfonia from

2010 to 2018. His recent engagements as conductor, sometimes also as soloist, have involved orchestras such as the Melbourne Symphony Orchestra, with which he toured Australia, BBC Symphony Orchestra, and Zürcher Kammerorchester. He has also returned to the Philharmonia Orchestra and performed worldwide with orchestras such as the Minnesota Orchestra, Swedish Chamber Orchestra, Staatsorchester Rheinische Philharmonie, Kyoto Symphony Orchestra, BBC Concert Orchestra, Kuopio Symphony Orchestra, and Orquesta Sinfónica Nacional, with which he toured Mexico. He is co-leader, with the violinist Isabelle van Keulen, of Wigmore Soloists, a new Associate Ensemble funded by the Wigmore Hall, which gave its first performance in January 2021. He celebrated his sixtieth birthday, an occasion that earned a special feature in *Gramophone*, in 2022 with concerts at Wigmore Hall and Queen Elizabeth Hall, directing the London Mozart Players.

Committed for many years to expanding the repertoire of the clarinet, he has premièred works such as *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 artists such as the Borodin Quartet, Heath Quartet, Belcea Quartet, András Schiff, Martha Argerich, Stephen Hough, Mikhail Pletnev, Lars Vogt, Joshua Bell, and Steven Isserlis. His ensemble London Winds, which celebrated its thirtieth anniversary in 2018, appears at prestigious festivals such as the BBC Proms, Aldeburgh Festival, Edinburgh International Festival, City of London Festival, Cheltenham International Festival, and Bath Mozartfest. He is a prolific recording artist whose glowingly reviewed discography numbers more than twenty discs for Chandos alone. In the Queen's Birthday Honours of 2015, Michael Collins was awarded an MBE for his services to music. He plays exclusively on Yamaha clarinets.

At home in Salford and enjoying worldwide recognition, the **BBC Philharmonic** started life as the 2ZY Orchestra, in Manchester, in 1922. Ever since, its distinctive energy and character have helped to make the Greater Manchester region both a destination and a hub for world-class talent in orchestral music. Giving around thirty-five free concerts a year at its MediaCityUK studio, in Salford, and a series of concerts at The Bridgewater Hall, in Manchester, the orchestra broadcasts

concerts from venues across the North of England, annually at the BBC Proms, and from its international tours. Its performances are broadcast on BBC Radio 3 and available on BBC Sounds. It also records regularly for Chandos Records and since its first release, in 1991, has produced a catalogue of more than 300 discs and digital downloads. It enjoys working with a range of artists, conductors, and composers: a growing family that includes both familiar faces and exciting new talent.

The French conductor Ludovic Morlot is the orchestra's Associate Artist, and in May 2021 the young British composer and rising star Tom Coult was appointed Composer in Association. The Finnish maestro John Storgårds joined the BBC Philharmonic as Principal Guest Conductor in 2012 and since 2018 has been its Chief Guest Conductor. Championing new and neglected music, the orchestra has recently given world premières of works by Tom Coult, David Matthews, Emily Howard, and Outi Tarkiainen, the scope of its output extending far beyond standard repertoire. In 2020 it entered the UK Top 40 charts with *Four Notes: Paul's Tune* and, in February 2022, released *The Musical Story of the Gingerbread Man* – a unique musical re-telling of the classic children's tale, narrated by Nihal Arthanayake, of BBC

Radio 5 Live. Through all its activities, the BBC Philharmonic is bringing life-changing music experiences to audiences across Greater Manchester, the North of England, the UK, and around the world.
www.bbc.co.uk/philharmonic

Chief Conductor of the Oulu Symphony Orchestra since January 2022, the British maestro **Rumon Gamba** has previously served as Principal Conductor and Music Director of NorrlandsOperan (2008–15), Chief Conductor of Aalborg Symfoniorkester (2011–15), and Chief Conductor and Music Director of the Iceland Symphony Orchestra (2002–10). He won the Lloyds Bank BBC Young Musicians Conductors Workshop in February 1998 and was soon appointed Assistant, then Associate Conductor of the BBC Philharmonic, a post he held until 2002. He regularly leads the BBC orchestras and has appeared at the BBC Proms on a number of occasions. A champion of new music, he has conducted several high profile premières, including the world premières of Nico Muhly's *Two Boys*, at English National Opera, and Brett Dean's *Viola Concerto*, with the composer as soloist and the BBC Symphony Orchestra, the national premières of Poul Ruders's *Dancer in the Dark* and Mark-Anthony Turnage's *Blood on the Floor* and *Scherzoid*

with NorrlandsOperan, and the Australian première of the original version of Sibelius's Symphony No. 5, with the Queensland Symphony Orchestra. To celebrate the status of Umeå as European Capital of Culture, in 2014, he conducted NorrlandsOperan in a critically acclaimed epic outdoor production of *Elektra*, with the Spanish theatrical group La Fura dels Baus. In 2016 he conducted Mats Larsson Gothe's *The African Prophetess* with the orchestra of NorrlandsOperan and Cape Town Opera Chorus as part of the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra's Composer Week. In 2019, he made his début with the Brussels Philharmonic Orchestra, conducting a programme devoted to music

by the film composer Frédéric Devreese. Rumon Gamba has recorded exclusively for Chandos Records for over twenty years, his projects including a series devoted to orchestral works by d'Indy with the Iceland Symphony Orchestra, the first of which was nominated for a Grammy Award. His Chandos discography also includes recordings of works by the Swedish composer Dag Wirén, British overtures and tone poems with the BBC National Orchestra of Wales, and works by Malcolm Williamson, Sir Malcolm Arnold, Miklós Rózsa, and Ruth Gipps. The Royal Academy of Music recognised his contribution to music by making him an Associate in 2002 and a Fellow in 2017.

BBC Philharmonic, with Ben Gernon, its former Principal Guest Conductor, January 2019





Photographer unknown

Malcolm Arnold conducting, 1951

Arnold: Orchesterwerke

Wann immer Komponisten einen nachhaltigen, gewichtigen Beitrag zu einer "ernsten" Musikgattung geleistet haben – sei es (zum Beispiel) die Sinfonie oder das Streichquartett – ist es oft ein relativ einfaches Unterfangen, die stilistische Entwicklung dieser Materie allein im Rahmen des kreativen Beziehungswandels innerhalb ihres Genres nachzuvollziehen. Die neun Sinfonien von Sir Malcolm Arnold (1921 – 2006) – alle auf Chandos eingespielt – sind ein gutes Beispiel dafür. Ebenso aufschlussreich kann jedoch eine wohlüberlegte Auswahl unterschiedlicher Werke aus dem Gesamtschaffen eines Komponisten sein, was auf die vorliegende CD mit einer nachdenklich stimmenden Anthologie allgemein weniger bekannter Kompositionen Arnolds sicherlich zutrifft.

Die hier gesetzten zeitlichen Grenzsteine – *Larch Trees* (1943) und das *Philharmonic Concerto* (1976) – feiern beide auf sehr unterschiedliche Weise Arnolds enge Zusammenarbeit mit dem London Philharmonic Orchestra (LPO). Das frühe Werk stammt aus den Anfangstagen, als Arnold seinen Lebensunterhalt noch als Solotrompeter des LPO verdiente und als Komponist so

gut wie unbekannt war, während das späte ein umwerfend virtuosos Prunkstück aus jener Zeit ist, als das Orchester unter der musikalischen Leitung des international gefeierten Maestros Bernard Haitink auf dem Gipfel der Perfektion stand. Arnolds oft kindlicher Humor, der sich in den köstlich albernen, dissonanten Nebelhorneffekten von *The Padstow Lifeboat* (1967) widerspiegelte, ließ ihn leicht in die Welt junger Musiker eintreten, bezeugt von seiner Pionierarbeit mit dem National Youth Orchestra of Great Britain, für das er 1950, kurz nach dessen Gründung, sein Divertimento Nr. 2 schrieb. Im Vorjahr hatte sein Klarinettenkonzert Nr. 1 die für ihn typische, beunruhigende Mischung aus extravertierter guter Laune und dunkleren psychologischen Unterströmungen hervorgebracht, die heute – im Nachhinein – oft auf die langjährigen psychischen Probleme des Komponisten zurückgeführt wird. In der Mitte des Zeitraums, den diese CD abdeckt, steht die *Commonwealth Christmas Overture* (1957), ein beachtliches Gelegenheitsstück, das eine urbritische Mentalität und zugleich eine ethnische musikalische Vielfalt würdigt, die in der Konzertmusik jener Zeit selten war.

Larch Trees op. 3

Von den beiden 1943 komponierten Orchesterwerken Arnolds, die seine Musik erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machten, hat sich *Larch Trees* nie ganz durchsetzen können. Das andere Stück, die Komödienouvertüre *Beckus the Dandipratt* op. 5, etablierte den Komponisten sofort als musikalischen Narren par excellence, und als solcher sollte er für einen Großteil seiner Karriere typisiert bleiben. *Larch Trees* ist eine viel finstere Angelegenheit, eine erstaunlich intensive Auseinandersetzung mit dem Landschaftsbild Yorkshires, mit starken Echos der dunkleren Seiten sowohl des englischen Pastoralismus (Delius) als auch der nordischen Klangwelten (Sibelius). Das Stück ist für ein kleines Orchester geschrieben, ohne Trompeten, Posaunen und Schlagzeug.

Arnold selbst dirigierte das LPO bei der Uraufführung am Nachmittag des 1. Oktober 1943 in der Londoner Royal Albert Hall im Rahmen einer "Experimentellen Probe", die das Anfang des Jahres gegründete "Committee for the Promotion of New Music" (ab 1952 dann "Society for the Promotion of New Music") organisiert hatte. Obwohl *Larch Trees* bei dieser informellen Aufführung eine Publikumsabstimmung gewann, was dem Stück zumindest eine weitere Aufführung

hätte sichern müssen, ging es spurlos unter, bis es 1984 von der Dirigentin Ruth Gipps aufgegriffen und offiziell uraufgeführt wurde. Einen nützlichen Zweck hatte das Stück jedoch 1943 erfüllt, indem es Arnolds Kompositionstalent dem Dirigenten John Hollingsworth zu Bewusstsein brachte, der dann in den späten vierziger Jahren maßgeblich daran beteiligt war, Arnolds Karriere als Filmkomponist einzuleiten.

Klarinettenkonzert Nr. 1 op. 20

Die späten vierziger Jahre waren nicht nur eine fruchtbare Zeit für erstklassige britische Filmmusik, sondern auch dankbar für britische Klarinettenkonzerte: Arnold schrieb 1948 den ersten seiner beiden Beiträge zu dieser Gattung, und im Jahr darauf folgte sein Landsmann Gerald Finzi mit einem ähnlich beeindruckenden Beispiel, das (so wie das von Arnold) unter Verzicht auf eine volle Orchesterbegleitung nur für Streicher gesetzt war.

Arnolds Konzert entstand für Frederick ("Jack") Thurston, der es am 29. August 1949 im Rahmen des Edinburgh International Festival mit dem Jacques Orchestra unter der Leitung von dessen Gründerdirigenten Reginald Jacques in der Freemason's Hall zur Uraufführung brachte. Dieselben Interpreten gaben im folgenden Monat die

erste Rundfunkaufführung, bevor sie 1950 mit dem Werk nach Berlin, Hamburg und Düsseldorf auf Tournee gingen. Während der ersten Proben empfand Thurston, dass das Konzert zu viele Längen hatte, die ihm nicht viel zu spielen gaben, sodass Arnold bereitwillig an Ort und Stelle einige Pausen in der Klarinettenstimme ausfüllte.

Die erste Aufführung des Konzerts in den Vereinigten Staaten fand am 2. Oktober 1967 in der Royce Hall der University of California in Los Angeles statt. Es spielte das California Chamber Symphony Orchestra unter der Leitung von Henri Temianka. Solist war diesmal kein Geringerer als die Jazzlegende Benny Goodman, für den Arnold später sein zweites Klarinettenkonzert (op. 115) schrieb, das Goodman 1974 in Denver, Colorado, uraufführte. Es war eine natürliche Verbindung, wenn man sich daran erinnert, wie stark das kreative Denken Arnolds zu Beginn seiner Karriere von einflussreichen Begegnungen mit der Musik von Louis Armstrong und Duke Ellington geprägt war.

Divertimento Nr. 2 op. 24 / op. 75

Nach der Präsentation von *Larch Trees* im Jahr 1943 hatte das "Committee for the Promotion of New Music" zwei Jahre später die Uraufführung von Arnolds offiziellem "op. 1", dem Divertimento Nr. 1 gegeben, das

Sir Henry Wood in seinen Promenadenkonzerten nicht aufführen wollte. Das Divertimento Nr. 2 folgte 1950 und wurde für das National Youth Orchestra (NYO) für dessen erste Europatournee geschrieben. Arnold dirigierte die Uraufführung am 19. April im Brighton Dome, an der englischen Südküste, und gab im Laufe der nächsten Tage zwei weitere Aufführungen mit dem hundertköpfigen Orchester in Paris.

Die unbändige Kind-Persona, die Teil seines komplexen Charakters war, führte dazu, dass Arnold ohne die geringste Spur von Herablassung für jugendliche Interpreten schrieb. In der Tat ist die prächtige, eindeutig Walton-ähnliche zeremonielle Prahlerei, mit der die einleitende "Fanfare" des Divertimentos beginnt, in ihrer Aufregung unübertroffen. Ruth Railton, die das NYO 1948 gegründet hatte, wandte sich an Arnold, um ihn zu bitten, das Projekt zu unterstützen, und erinnerte sich später an diese erste Begegnung:

Seine Augen leuchteten, er strahlte Wärme und Begeisterung aus. Als ich erklärte, dass ich noch kein Orchester hätte, dass das Potenzial in der Darbietung nur rudimentär sein würde, dass die meisten Mitglieder noch nie in einem Sinfonieorchester gespielt haben würden, lachte er und sagte: "Umso besser!"

Seine Einfühlung in Kindheitsstreiche bedeutete leider, dass es Arnold als Housemaster beim ersten Residenzkurs des Orchesters praktisch unmöglich war, die zur Bettzeit stattfindenden Kissenschlachten im Schlafsaal zu unterbinden – einfach weil er liebend gerne selbst daran teilnahm. Die Kinder schienen ihn zu verehren. Als Arnold beispielsweise bei der Rückkehr des Orchesters aus Frankreich größere Mengen Alkohol mitbringen wollte, ohne vom Zoll behelligt zu werden, ließ er sich – von unschuldig aussehenden Jugendlichen umringt – mühelos durch den grünen Kanal steuern.

Jahrzehntelang nahm man an, dass Arnold die autographe Dirigierpartitur des (noch unveröffentlichten) Divertimentos Nr. 2 verloren hatte, sodass er sie für eine Aufführung am 24. Oktober 1961 durch das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra unter Lawrence Leonard in der Leeds Town Hall anhand der praktischen Stimmen rekonstruieren musste. Angeblich wurde aus dem ursprünglich "Tango" betitelten zweiten Satz nun ein "Nocturne"; weniger strittig ist, dass die Opuszahl von 24 auf 75 erhöht wurde, als die überarbeitete Partitur im selben Jahr bei Paterson erschien. Dank der akribischen Recherchen von Alan Poulton wissen wir jedoch heute, dass die Partitur

bereits für eine Aufführung durch das NYO bei den Proms 1957 (die Londoner Premiere des Werks) aus den Stimmen rekonstruiert worden war und der zweite Satz schon immer ein Nocturne gewesen war – die Bezeichnung "Tango" im Programm zur Uraufführung erklärt sich wohl so, dass Arnold damals offenbar daran gedacht hatte, seine *Phantasy for String Quartet* (1941) in ein lateinamerikanisch angehauchtes Orchesterstück umzuwandeln. Der vielleicht bemerkenswerteste Aspekt des Divertimentos Nr. 2 in seiner überarbeiteten Fassung ist die Reduzierung der Trompetengruppe von den extravaganten sechs Spielern im Original auf die konventionelleren drei.

Commonwealth Christmas Overture op. 64

Eines der Wunder der modernen
Wissenschaft erlaubt es mir, heute zu
Weihnachten alle meine Völker im ganzen
Empire anzusprechen.

Mit diesen Worten begann König Georg V. 1932 in Sandringham House eine live vom Rundfunk übertragene Ansprache aus der Feder von Rudyard Kipling, die eine bis auf den heutigen Tag ununterbrochene Tradition königlicher Weihnachtssendungen einleitete. Zum fünfundzwanzigsten Jahrestag dieses historischen Ereignisses stellte die BBC 1957 der Weihnachtsbotschaft von Königin

Elizabeth II. (der ersten Fernsehübertragung einer solchen Ansprache) einen halbstündigen "Royal Prologue: Crown and Commonwealth" voran, mit einem von Sir Laurence Olivier gesprochenen Kommentar und der von Malcolm Arnold komponierten Musik.

Arnold hatte auch eine *Commonwealth Christmas Overture* komponiert, die in einer Rundfunksendung des BBC Home Service am Ersten Weihnachtsfeiertag 1957 mit dem BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Rudolf Schwarz zu Gehör kam. Das Werk markierte ein weiteres silbernes Jubiläum, das der jährlichen Commonwealth-Weihnachtssendung, die in einem Rückblick unter dem Titel "The Commonwealth Remembers" gefeiert wurde. Diesem Beitrag ging die Premiere von Arnolds Ouvertüre voraus (14 Uhr), und ihm folgte die Botschaft der Königin (die von Funk und Fernsehen um 15 Uhr ausgestrahlt wurde). Arnold erklärte zur Ouvertüre:

Wer nach einem großen Weihnachtessen
zuhört, das Zimmer voller Kinder, wird die
Sache leicht verstehen.

Der Höhepunkt des Stücks ist der unerwartete Auftritt einer lateinamerikanischen Percussion-Gruppe – mit Bongos, Conga, Maracas und Marimba – in einer temperamentvollen, karibisch gefärbten Passage, die auch zwei

E-Gitarren und einen E-Bass vorsieht. In seiner Sinfonie Nr. 4 op. 71 (1960) griff Arnold die exotische Karnevalsatmosphäre wieder auf, um nach den bitteren Rassenunruhen von Notting Hill zwei Jahre zuvor ein musikalisches Fanal interkultureller Hoffnung zu setzen.

The Padstow Lifeboat op. 94a (arr. Philip Lane)

Sieben Jahre lang, von 1965 bis 1972, lebte Arnold in St. Merryn (Cornwall), nicht weit landeinwärts von der Küstenstadt Padstow entfernt. Seine Leidenschaft für Amateurblasmusik und wachsende Freundschaften mit kornischen Fischern und Rettungsmännern verbanden sich in *The Padstow Lifeboat*, das er zur Einweihung eines brandneuen Rettungsboots im Jahr 1968 schrieb. Dieser überwiegend heitere Festmarsch, ein Glanzstück der Blaskapellen-Virtuosität, weist im Mittelteil eine kleinformatige, hochchromatische Tondichtung über eine stürmische Nacht im November 1965 auf, als die Besatzung des alten Boots eine besonders heldenhafte Rettung vollbrachte. Das Stück wurde am 10. Juni 1967 im Rahmen des BBC International Festival of Light Music in der Londoner Royal Festival Hall uraufgeführt, wo Arnold die kombinierte Black Dyke Mills

Band und die British Motor Corporation Concert Band dirigierte. Die Erstaufführung in Cornwall fand am 19. Juli 1968 bei der offiziellen Taufe des neuen Rettungsboots im Hafen von Padstow statt, wo Arnold diesmal die St. Dennis Silver Band dirigierte.

Sein unverwüstlicher Humor veranlasste Arnold dazu, den Klang des Nebelhorns am nahe gelegenen Leuchtturm von Trevoze Head in sein Stück einzubauen, und im Manuskript notierte er, dass das Nebelhorn zwar "in der Tonhöhe zwischen dem eingestrichenen C und D variiert", er aber entschieden hätte ("um der musikalischen Einheit willen"), es durchgehend fest auf D zu halten. Der Witz ist natürlich, dass Arnolds Marsch in der Grundtonart As-Dur steht, sodass das D lächerlich dissonant klingt, wenn es von den Hörnern hinausgeschmettert wird. Kenner authentischer Nebelhorn-Stimmungen – und natürlich auch desorientierte kornische Seeleute, die mit einem absoluten Gehör gesegnet sind – werden zweifellos die Tatsache beklagen, dass das schöne Orchesterarrangement des hier eingespielten Stücks (erarbeitet von Philip Lane und im Jahr 2001 in der Symphony Hall Birmingham uraufgeführt) alles um einen Ganzton nach oben transponiert, vermutlich um die Musik orchesterfreundlicher zu machen.

Philharmonic Concerto op. 120

Zu den vielen bemerkenswerten Leistungen Bernard Haitinks während seiner langen Zeit als Chefdirigent des LPO (1967 – 1979) gehörte 1970 die Leitung der ersten US-Tournee, als das Orchester in der Carnegie Hall auftrat. Fünf Jahre später folgten ebenso denkwürdige Konzerte in der Sowjetunion. Eine weitere Gelegenheit, die Vereinigten Staaten zu besuchen, ergab sich 1976 im Rahmen der Zweihundertjahrfeiern des Landes, und zu diesem Anlass erhielt Arnold als namhafter LPO-Alumnus einen Kompositionsauftrag. Das im Mai 1976 geschaffene *Philharmonic Concerto* wurde am 31. Oktober in der Londoner Royal Festival Hall uraufgeführt, bevor es dann zuerst in Chicago (7. November) und danach in New York (22. November) gegeben wurde.

Das Werk ist – vom Namen abgesehen – Arnolds "Divertimento Nr. 3" und folgt einem ähnlichen dreisätzigen Plan wie die vorausgegangene Komposition für das National Youth Orchestra; ihm sind ebenfalls beschreibende Satztitel gegeben, die es fest in eine lange Reihe zugänglicher, kompakter britischer Orchesterwerke von beispielsweise William Walton (*Partita*, 1957) und Richard Rodney Bennett (*Partita*, 1995) einordnen. Wie in Waltons *Partita*, die für das Cleveland Orchestra geschrieben wurde,

spürt man den Versuch des Komponisten, der Musik eine amerikanisch klingende Extroversion zu verleihen, und der Einfluss von Waltons Stil ist stellenweise deutlich hörbar – ganz ähnlich wie so unverhohlen in den mitreißenden Eröffnungspassagen des *Divertimentos* Nr. 2 und der *Commonwealth Christmas Overture*. Das Bratschensolo und die zaghafte Pizzicato-Begleitung im zweiten Satz des *Philharmonic Concerto* erinnern ebenso offenkundig an die düstere Introversion zu Beginn des Passacaglia-Zwischenspiels in Benjamin Brittens Oper *Peter Grimes* (1945). Es werden sogar – im ersten Satz – esoterische serielle Techniken zu einem palindromischen Zwölftonthema angewandt, möglicherweise mit einem Blick auf das Beispiel amerikanischer Komponisten während des Kalten Krieges, als manche von ihnen (wie man faszinierend argumentiert hat) dem Usus nur deshalb folgten, weil es ihnen im Gegensatz zu ihren sowjetischen Kollegen erlaubt war.

Die kritische Meinung zum *Philharmonic Concerto* ist nach wie vor gespalten. Arnolds Biograf Piers Burton-Page beschrieb das Stück als ein virtuoses "Feuerwerk", eine Metapher, die von Arnolds neueren Biografen Anthony Meredith und Paul Harris nicht ganz überzeugend weiterentwickelt wurde:

Es ist kein schönes Feuerwerk. Es ist heftig, ungestüm, ohrenbetäubend, mit

einer traurigen Pause in der Mitte, wo die Darbietung abbricht, die Veranstalter losgehen, um eine neue Schachtel Streichhölzer zu finden, und die Kinder auf dem feuchten Gras herumstromern, weil sie auf die heißen Würstchen hoffen, die jemand aber leider vergessen hat. Es ist alles in allem ein sehr seltsames Werk, und – noch seltsamer – die Kritiker liebten es wirklich.

In seiner eigenen Programmnotiz erklärte Arnold einfach, er habe den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg feiern wollen – "mit aller Bravour, die ich in dem für mich so glorreichen Klang eines Sinfonieorchesters aufbringen kann". Damit schrieb er sicherlich auch einen farbenprächtigen musikalischen Liebesbrief an das ruhmvolle Londoner Orchester, dem er eine so lange und fruchtbare kreative Partnerschaft verdankte.

© 2023 Mervyn Cooke
Übersetzung: Andreas Klatt

Eine Reminiszenz des Dirigenten

Im Oktober 2001 gaben die BBC-Philharmoniker und ich ein Festkonzert zum achtzigsten Geburtstag von Sir Malcolm Arnold, der dem Ereignis persönlich beiwohnte. Auf dem Programm standen unter anderem seine Fünfte und Sechste Sinfonie, während als

Zugabe sein Marsch *The Padstow Lifeboat* in der unlängst vollendeten und auch hier eingespielten Orchesterfassung von Philip Lane vorgesehen war (das Originalwerk ist für Blaskapelle gesetzt). Mir war aufgefallen, dass sich die Melodie von "Happy Birthday" gut als Gegenmelodie zu Arnolds lyrischem zweiten Thema eignen könnte, und so ließ ich beim letzten Auftreten dieses Themas (*fortissimo* und *Grandioso*) die Trompeter

mit einem gut getimten "Happy Birthday" einstimmen, sehr zu unserer Belustigung und wohl auch der des Komponisten selbst!

Die Partitur, die mir vom Verlag für die vorliegende Aufnahme zugeschickt wurde, weist noch die schwachen Spuren einer zusätzlichen, längst ausradierten Melodie auf ...

© 2023 Rumon Gamba
Übersetzung: Andreas Klatt

Jack Lewis Williams Photos



Michael Collins



Courtesy of Brian Pidgeon

Rumon Gamba, right, with the producer, Brian Pidgeon, in the control room during playback

Arnold: Œuvres orchestrales

Lorsqu'un compositeur a contribué de manière durable et substantielle à un genre musical "sérieux", que ce soit (par exemple) la symphonie ou le quatuor à cordes, c'est souvent un exercice assez facile que de retracer le développement de son style en se référant uniquement à l'évolution de sa créativité dans le genre prestigieux choisi. Les neuf symphonies de Sir Malcolm Arnold (1921 – 2006) – qui ont toutes été enregistrées par Chandos – en sont un bon exemple. Toutefois, une sélection attentive d'œuvres diverses parmi l'ensemble de la production d'un compositeur peut être tout aussi révélatrice, et c'est certainement vrai pour cette anthologie de partitions généralement moins connues d'Arnold, qui incite à la réflexion.

L'œuvre la plus ancienne enregistrée ici, et la plus récente, respectivement *Larch Trees* (1943) et le *Philharmonic Concerto* (1976), célèbrent toutes deux, très différemment, l'association étroite d'Arnold au London Philharmonic Orchestra (LPO). *Larch Trees* fut écrit quand Arnold gagnait encore sa vie en tant que trompettiste principal au LPO et était pratiquement inconnu comme

compositeur, tandis que le *Philharmonic Concerto* est un exemple éblouissant de virtuosité à une époque où l'orchestre avait atteint un sommet de perfection sous la direction musicale du maître de renommée internationale Bernard Haitink. Le sens de l'humour souvent enfantin d'Arnold, que reflètent les effets sottement délicieux de la corne de brume dans *The Padstow Lifeboat* (1967), montre que le compositeur pouvait facilement s'introduire dans l'univers des enfants interprètes, ainsi qu'en témoigne son œuvre de pionnier avec le National Youth Orchestra of Great Britain (NYO) pour lequel il écrivit, en 1950 peu après sa fondation, son *Divertimento* no 2. L'année précédente avait vu le jour son *Concerto* pour clarinette no 1, typique du mélange déconcertant de bonne humeur expansive et de courants sous-jacents psychologiquement plus sombres, qui de nos jours – avec le bénéfice du recul – sont souvent attribués aux problèmes de santé mentale dont souffrit pendant longtemps le compositeur. Et au milieu de la période couverte par le répertoire repris sur ce disque, il y a l'œuvre intitulée *Commonwealth Christmas Overture* (1957),

une pièce de circonstance substantielle qui célèbre une réalité essentiellement britannique tout en laissant apparaître une diversité musicale ethnique rare dans la musique de concert à l'époque.

Larch Trees, op. 3

Des deux œuvres orchestrales d'Arnold qui firent apprécier sa musique par un public plus large – composées toutes deux en 1943 –, *Larch Trees* est restée de loin la moins connue. L'autre pièce, l'ouverture de comédie *Beckus the Dandipratt*, op. 5, établit d'emblée sa réputation de bouffon musical par excellence, une réputation qui allait rester à Arnold pendant une grande partie de sa carrière. *Larch Trees* est une pièce beaucoup plus sombre, une réponse étonnamment intense à un paysage du Yorkshire, avec de puissants échos des côtés les plus obscurs à la fois du pastoralisme anglais (Delius) et de différents univers sonores nordiques (Sibelius). La pièce est conçue pour un petit orchestre, ne comprenant ni trompettes, ni trombones, ni percussion.

Arnold dirigea lui-même le LPO lors de la création de l'œuvre au Royal Albert Hall à Londres, le 1er octobre 1943, lors d'un après-midi d'"Experimental Rehearsal" organisé par le Committee for the Promotion of New Music qui avait été créé plus tôt cette année-là (et

qui fut refondu, en 1952, en Society for the Promotion of New Music ou SPMN). Bien que *Larch Trees* ait recueilli l'audience populaire, dès sa création informelle, un exercice qui aurait dû lui assurer au moins une autre exécution, la pièce tomba aux oubliettes sans laisser de traces et ne fut créée officiellement que lorsque la chef d'orchestre Ruth Gipps la ressuscita en 1984. En 1943, l'œuvre avait servi une cause toutefois, celle d'attirer l'attention du chef d'orchestre John Hollingsworth sur Arnold dont il perçut les talents de compositeur et qui fit œuvre utile en lui assurant des commandes de musique de film à la fin des années 1940.

Concerto pour clarinette no 1, op. 20

La fin des années 1940 fut une période fertile pour la musique de film anglaise, et aussi une période favorable, en Grande-Bretagne, aux concertos pour clarinette. En effet, Arnold écrivit la première de ses deux contributions au genre en 1948, et l'année suivante son compatriote Gerald Finzi composa un concerto pour clarinette très impressionnant aussi qui (comme celui d'Arnold) était conçu pour cordes seulement, sans accompagnement orchestral complet.

Le concerto d'Arnold fut écrit pour Frederick ("Jack") Thurston qui créa l'œuvre avec le Jacques Orchestra sous la direction

de son fondateur Reginald Jacques au Freemason's Hall d'Édimbourg, le 29 août 1949, dans le cadre du Festival international d'Édimbourg. Les mêmes interprètes exécutèrent le concerto pour sa première diffusion radiophonique le mois suivant, puis en 1950 ils partirent en tournée avec le concerto à Berlin, Hambourg et Düsseldorf. Lors des premières répétitions, Thurston trouva qu'il y avait dans le concerto beaucoup de longs passages dans lesquels Arnold ne lui avait rien donné à jouer, et donc le compositeur s'empessa de combler certains vides dans la partie clarinette.

Le concerto fut créé aux États-Unis le 2 octobre 1967 au Royce Hall, qui faisait partie de l'université de Californie à Los Angeles, par le California Chamber Symphony Orchestra sous la direction d'Henri Temianka. Le soliste à cette occasion ne fut autre que la légende du jazz Benny Goodman, pour lequel Arnold rédigea ensuite son second concerto pour clarinette (op. 115), créé par Goodman à Denver (Colorado) en 1974. Ce fut une connexion de choix car Arnold avait été fortement attiré par le jazz en début de carrière lorsque sa pensée créatrice fut modelée par des rencontres essentielles avec la musique de Louis Armstrong et de Duke Ellington.

Divertimento no 2, op. 24 / op. 75

Outre le fait d'avoir présenté *Larch Trees* en 1943, la Society for the Promotion of New Music fondée pendant la guerre avait créé deux ans plus tôt le Divertimento no 1, l'"Opus 1" officiel d'Arnold, que Sir Henry Wood avait refusé de programmer dans ses Promenade Concerts. Le Divertimento no 2 suivit en 1950; il fut écrit pour le National Youth Orchestra afin d'être joué lors de leur première tournée en Europe. Arnold dirigea la création de l'œuvre au Brighton Dome, dans le Sussex, le 19 avril, et le rejoua deux fois avec un orchestre de cent musiciens à Paris au cours des jours qui suivirent.

Du fait de l'incoercible côté enfantin de sa personnalité complexe, Arnold écrivait pour les jeunes interprètes sans la moindre condescendance. L'assurance cérémonieuse impressionnante – qui fait penser clairement à Walton – avec laquelle la "Fanfare" introductive du Divertimento commence est, il est vrai, sans égale quant à l'excitation qu'elle génère. Ruth Railton qui avait fondé le NYO en 1948 se rappelle que lorsqu'elle approcha Arnold pour la première fois pour lui demander de soutenir son projet:

Ses yeux brillaient, il irradiait la chaleur
et l'enthousiasme. Quand j'expliquai que
je n'avais pas encore d'orchestre, que le
talent potentiel n'était encore qu'au stade

embryonnaire, que la plupart des membres
n'avaient jamais joué dans un orchestre
symphonique, il rit et dit "Tant mieux!"

Cette faculté qu'il avait de s'assimiler aux
enfants et de participer à leurs farces signifiait
malheureusement que lorsqu'il fut désigné
superviseur du premier cours en résidence
de l'orchestre, Arnold trouva que c'était
presqu'impossible de mettre fin aux batailles
d'oreillers qui avaient lieu après les heures
d'étude – tout simplement parce qu'il adorait
y participer lui-même. De l'avis général, les
enfants le vénéraient. On raconte que lorsque
l'orchestre quitta la France, Arnold essaya de
ramener au Royaume-Uni une grande quantité
d'alcool sans payer de droits de douane et
qu'il se retrouva sans difficulté dans la file
des voyageurs n'ayant "rien à déclarer" grâce
à un véritable bouclier humain de jeunes qui
semblaient d'une innocence désarmante.

Pendant des décennies, on pensa
qu'Arnold, ayant perdu toute trace de la
partition manuscrite complète (toujours
non publiée) du Divertimento no 2 dans
les méandres de son parcours, dut le
reconstruire, sur base des parties préparées,
pour une exécution le 24 octobre 1961, par
le Royal Liverpool Philharmonic, sous la
baguette de Lawrence Leonard, au Leeds
Town Hall. Apparemment le deuxième
mouvement intitulé à l'origine "Tango" fut

intitulé "Nocturne"; et, avec plus de certitude,
le numéro d'opus passa de 24 à 75 lorsque la
partition remaniée fut publiée par Paterson
cette même année. Grâce aux recherches
méticuleuses d'Alan Poulton, toutefois, nous
savons à présent que la partition avait déjà été
reconstruite sur base des parties préparées
pour une exécution par le NYO aux Proms de
la BBC de 1957 (ce fut la création de l'œuvre
à Londres), et que le deuxième mouvement
avait toujours été un Nocturne – malgré le fait
qu'il fût intitulé "Tango" dans le programme
de la première exécution, sans doute parce
qu'à l'époque Arnold avait clairement songé
à adapter sa *Phantasy for string quartet*
(1941) pour en faire une pièce orchestrale aux
senteurs latino-américaines. Le changement
le plus notoire peut-être dans la nouvelle
version du Divertimento no 2 est la réduction
de la section des trompettes qui passa de
six musiciens, une amplification démesurée,
dans l'original au nombre plus conventionnel
de trois.

Commonwealth Christmas Overture, op. 64

Grâce à l'une des merveilles de la science
moderne, il m'est possible, en ce jour de
Noël, de m'adresser à mon peuple dans
l'Empire tout entier.

Ainsi s'exprima le roi George V lors d'une
émission radio live depuis Sandringham

en 1932, conçue par Rudyard Kipling et établissant une tradition toujours vivante d'émissions royales à Noël. En 1957, pour marquer le vingt-cinquième anniversaire de cet événement qui fit date, la BBC, en guise de préface au message de Noël de la reine Élisabeth II (c'était la première fois que ce message était télévisé), diffusa un programme d'une demi-heure "Royal Prologue: Crown and Commonwealth". Sir Laurence Olivier était le narrateur et Arnold en composa la musique.

Arnold reçut une commande aussi pour ce qui devint la *Commonwealth Christmas Overture* pour une émission radiophonique diffusée par le BBC Home Service le jour de Noël en 1957. À cette occasion, la pièce fut exécutée par le BBC Symphony Orchestra sous la direction de Rudolf Schwarz. Cette composition marquait un autre jubilé d'argent: celui du programme annuel du Commonwealth Christmas Day qui était célébré par une rétrospective intitulée "The Commonwealth Remembers", diffusé entre la création de l'ouverture d'Arnold (à 14 h) et le message de la reine (diffusé simultanément à la radio et à la télévision à 15 h). Arnold dit de l'ouverture que "l'idée d'ensemble sera facilement comprise par les auditeurs qui l'écouteront après un copieux repas de Noël, entourés d'enfants".

Le sommet de la pièce est l'apparition inattendue d'un groupe de percussion latino-américain – incluant bongos, conga, maracas et marimba – dans un passage fougueux teinté d'accents des Caraïbes, accompagné aussi de deux guitares électriques et d'une basse électrique. Cette atmosphère de carnaval exotique fut bientôt revisitée dans la Quatrième Symphonie, op. 71 (1960), d'Arnold, comme flambeau musical d'espoir interculturel à la suite des fameuses émeutes raciales à Notting Hill.

The Padstow Lifeboat, op. 94a (arr. Philip Lane)

Pendant sept ans, de 1965 à 1972, Arnold vécut à St Merryn en Cornouailles, situé dans les terres non loin de la petite ville côtière de Padstow. Sa passion pour la musique de fanfare de musiciens amateurs et ses amitiés toujours plus nombreuses avec les pêcheurs locaux et les équipes de sauvetage aboutirent à *The Padstow Lifeboat*, composé pour marquer l'inauguration d'un canot de sauvetage flambant neuf en 1968. Ce tour-de-force de virtuosité pour fanfare est essentiellement une marche de fête enjouée dont la section centrale est un poème symphonique miniature, très chromatique, dépeignant la nuit tempétueuse de novembre 1965 au cours de laquelle l'équipage du vieux

canot avait réalisé un sauvetage en mer particulièrement héroïque. La pièce fut créée au Royal Festival Hall de Londres, le 10 juin 1967, lors du BBC International Festival of Light Music, Arnold dirigeant les orchestres associés: Black Dyke Mills Band et British Motor Corporation Concert Band. C'est au North Quay du Padstow Harbour qu'eut lieu la création de la pièce en Cornouailles, le 19 juillet 1968, lors du baptême officiel de la nouvelle embarcation, et Arnold dirigea cette fois le St Dennis Silver Band.

Son humour invétéré l'incita à reprendre dans la pièce le son de la corne de brume du phare tout proche, le Trevoze Head Lighthouse, précisant dans une note sur le manuscrit qu'alors que la corne de brume "varie en hauteur entre l'ut central et le ré", il avait, lui, décidé ("pour assurer l'unité musicale") de garder le ré tout du long. Le trait d'esprit, évidemment, est que la tonalité principale de la marche d'Arnold est la bémol majeur si bien que le ré est grotesquement dissonant lorsque beugle la corne de brume. Les spécialistes de l'accordage des cornes de brume authentiques – et, bien sûr, les marins des Cornouailles désorientés et dotés de l'oreille absolue – se lamenteront sans doute en entendant que le bel arrangement orchestral de la pièce enregistré ici (préparé par Philip Lane, et créé au Symphony Hall à Birmingham

en 2001) transpose le tout un ton entier plus haut, sans doute pour que la musique soit plus agréable à exécuter pour l'orchestre.

Philharmonic Concerto, op. 120

L'une des nombreuses réalisations de premier plan de Bernard Haitink durant la longue période où il fut chef principal du LPO (1967 – 1979) fut sa supervision de la première tournée de l'orchestre aux États-Unis, en 1970, lorsqu'il se produisit au Carnegie Hall. Des concerts tout aussi mémorables suivirent cinq ans plus tard en Union soviétique. Une autre opportunité de visiter les États-Unis se présenta en 1976 pour participer aux célébrations marquant le bicentenaire du pays, et (en tant qu'ancien notable du LPO), Arnold fut invité à écrire une œuvre pour fêter l'événement. Composé en mai 1976, le *Philharmonic Concerto* fut joué pour la première fois à Londres, le 31 octobre, au Royal Festival Hall, avant d'être exécuté à Chicago (le 7 novembre) et à New York (le 22 novembre).

L'œuvre ressemble en tous points, à l'exception du titre, au "Divertimento no 3". Elle est aussi en trois mouvements comme l'œuvre commandée plus tôt par le NYO, et une fois encore les titres descriptifs des mouvements la situent fermement dans une longue lignée d'œuvres orchestrales

anglaises, accessibles et concises, de – par exemple – William Walton (*Partita*, 1957) et Richard Rodney Bennett (*Partita*, 1995). Comme dans la *Partita* de Walton qui fut composée pour le Cleveland Orchestra, il y a une tentative évidente de donner à la musique un caractère d'extraversion à l'allure américaine et l'influence du style de Walton est fort perceptible à certains moments – tout comme elle l'est résolument dans les épisodes entraînants à la fois du début du *Divertimento no 2* et de la *Commonwealth Christmas Overture*. Le solo de l'alto et le timide accompagnement *pizzicato* entendus dans le deuxième mouvement du *Philharmonic Concerto* rappellent avec autant d'évidence l'austère introversion du début de l'interlude de la passacaille de l'opéra de Benjamin Britten, *Peter Grimes* (1945). Le compositeur a même recours – dans le premier mouvement – à des techniques sérielles ésotériques avec un thème palindromique de douze notes, peut-être une allusion à l'engagement, pendant la guerre froide, de compositeurs américains qui utilisaient ces techniques, quand (la question ayant été examinée de manière instructive) certains peuvent l'avoir fait principalement parce que, contrairement à leurs homologues soviétiques, ils étaient autorisés à le faire.

L'opinion critique sur le *Philharmonic Concerto* est restée divisée. Le biographe

d'Arnold, Piers Burton-Page, décrit la pièce comme un "feu d'artifice" de virtuosité, une métaphore qu'ont développée davantage (pas tout à fait confortablement) les biographes plus récents d'Arnold, Anthony Meredith et Paul Harris:

ce n'est pas un beau feu d'artifice. C'est un feu d'artifice violent, extravagant, assourdissant, tristement interrompu en son milieu, le spectacle s'arrêtant, les organisateurs partant chercher une nouvelle boîte d'allumettes et les enfants courant ici et là sur l'herbe humide dans l'espoir de trouver les saucisses chaudes que quelqu'un a oublié d'apporter. C'est, dans l'ensemble, une œuvre très étrange et, plus étrange encore, les critiques l'ont beaucoup aimée.

Dans sa propre note de programme, Arnold dit avoir simplement voulu célébrer la Guerre d'indépendance des États-Unis "avec autant d'éclat qu'il m'est possible de le faire au travers de ce que me permettent les sonorités, à mon sens, superbes d'un orchestre symphonique". En réalisant cela, il écrivait, de toute évidence aussi, une lettre d'amour musicale aux coloris éclatants à l'ensemble prestigieux basé à Londres avec lequel il eut le bonheur de travailler si longtemps et avec tant de créativité.

© 2023 Mervyn Cooke

Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

Un souvenir du chef d'orchestre

En octobre 2001, le BBC Philharmonic et moi-même avons donné un concert pour célébrer les quatre-vingts ans de Sir Malcolm Arnold. Au programme figuraient notamment ses Cinquième et Sixième Symphonies. Sir Malcolm était présent et en guise de bis, nous avons joué l'arrangement orchestral, qui venait d'être achevé, de sa marche *The Padstow Lifeboat*. C'est l'arrangement orchestral de Philip Lane qui est repris sur ce disque (la pièce originale fut écrite pour fanfare). Il m'apparut que la mélodie de "Happy Birthday" pouvait très bien se prêter à devenir une sorte de contre-

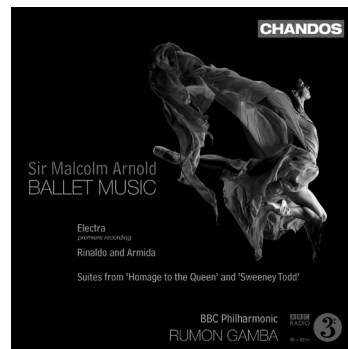
mélodie au second thème lyrique d'Arnold, et donc, lors de la dernière reprise du thème (*fortissimo* et *Grandioso*), je fis jouer par la section des trompettes un "Happy Birthday" judicieusement minuté dominant le tout, pour notre plus grand amusement, et celui du compositeur lui-même très probablement!

Sur la partition que j'ai utilisée pour le présent enregistrement, reçue des éditeurs, apparaissent encore les faibles ombres d'une mélodie ajoutée, mais effacée, depuis bien longtemps...

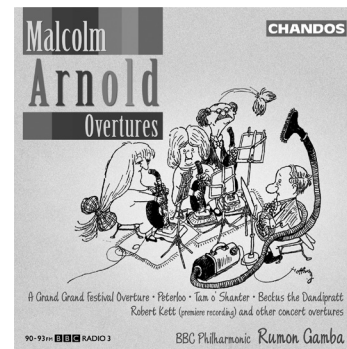
© 2023 Rumon Gamba

Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

Also available



Arnold
Ballet Music
CHAN 10550



Arnold
Concert Overtures
CHAN 10293

You can purchase Chandos CDs and DVDs or download high-resolution sound files online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos products please find application forms on the Chandos website or contact the Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@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 / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 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 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 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.



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

Every effort has been made to establish the identity of the photographer and /or copyright holder of photos of Sir Malcolm Arnold included in this booklet. We should be grateful for information that will allow us to credit the photographs correctly in future editions.

Recording producers Brian Pidgeon and Mike George

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineers Richard Hannaford (December 2019) and John Cole (July 2022)

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue MediaCityUK, Salford, Manchester; 5 and 6 December 2019 (Clarinet Concerto No. 1, Divertimento No. 2, *Larch Trees, Philharmonic Concerto*) and 29 July 2022 (other works)

Front cover Photograph of RNLB James and Catherine Macfarlane, the launch of which, in 1968, Arnold celebrated with his march *The Padstow Lifeboat* © Royal National Lifeboat Institution

Back cover Photograph of Rumon Gamba by Andreas Nilsson

Inner inlay card Photograph of RNLB James and Catherine Macfarlane © Royal National Lifeboat Institution

Design and typesetting Cass Cassidy

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Alfred Lengnick & Co. Ltd, Beaconsfield (*Commonwealth Christmas Overture*, Clarinet Concerto No. 1), Novello & Co. Ltd, London (Divertimento No. 2), Faber Music Ltd, London (*Larch Trees, Philharmonic Concerto*), Henrees Music Ltd / Novello & Co. Ltd, London (*The Padstow Lifeboat*)

© 2023 Chandos Records Ltd

© 2023 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

ARNOLD: CLARINET CONCERTO NO. 1, ETC. – Collins/BBC Philharmonic/Gamba

CHANDOS
CHAN 20152

CHANDOS DIGITAL

CHAN 20152

SIR MALCOLM ARNOLD (1921–2006)

- | | | |
|--------|--|----------|
| 1 | COMMONWEALTH CHRISTMAS OVERTURE, OP. 64 (1957)* | 15:17 |
| 2 - 4 | CONCERTO NO. 1, OP. 20 (1948) ^{††}
FOR CLARINET AND STRINGS | 17:08 |
| 5 - 7 | DIVERTIMENTO NO. 2, OP. 24 / OP. 75 (1950) [‡]
FOR ORCHESTRA | 8:58 |
| 8 | LARCH TREES, OP. 3 (1943) [‡]
TONE POEM FOR ORCHESTRA | 8:23 |
| 9 - 11 | PHILHARMONIC CONCERTO, OP. 120 (1976) [‡]
FOR ORCHESTRA | 13:59 |
| 12 | THE PADSTOW LIFEBOAT, OP. 94A (1967)*
MARCH FOR BRASS BAND
ARRANGED 2001 FOR ORCHESTRA BY PHILIP LANE (B. 1950) | 4:23 |
| | | TT 68:50 |

MICHAEL COLLINS CLARINET[†]

BBC PHILHARMONIC

YURI TORCHINSKY* · ZOË BEYERS[‡] LEADERS

RUMON GAMBA

BBC
RADIO



90 – 93 FM

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

© 2023 Chandos Records Ltd · © 2023 Chandos Records Ltd · Chandos Records Ltd · Colchester · Essex · England

ARNOLD: CLARINET CONCERTO NO. 1, ETC. – Collins/BBC Philharmonic/Gamba

CHANDOS
CHAN 20152