

CHANDOS DIGITAL

CHAN 8795

Collection: Lewis Foreman

SIR ARNOLD BAX

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

© 1990 Chandos Records Ltd. © 1990 Chandos Records Ltd.

BAX

Piano Quintet in G minor
String Quartet No. 2 in E minor

CHANDOS

THE MISTRY QUARTET
with DAVID OWEN NORRIS, Piano

SIR ARNOLD BAX (1883-1953)

Piano Quintet in G minor (46:14)

Klavierquintett in g-Moll; Quintette avec piano, en sol mineur

- 1 I Passionate and Rebellious (Tempo moderato con passione) (20:40)
- 2 II Slow and Serious (Lento serio) (11:38)
- 3 III Moderate Tempo (Tempo moderato)
— Allegro vivace — Lento con gran'espressione (13:48)

String Quartet No 2 in E minor (30:47)

Zweites Streichquartett; Deuxième Quatuor à cordes

- 4 I Allegro — Tempo vivace (12:44)
- 5 II Lento molto espressivo — Poco allegro (10:17)
- 6 III Allegro vivace — Lento (7:42)

DDD TT = 77:07

THE MISTRY QUARTET

Jagdish Mistry, Violin

Charles Sewart, Violin

Caroline Henbest, Viola

Susan Monks, Cello

with DAVID OWEN NORRIS, Piano

Subsidised by the Sir Arnold Bax Trust

THE MISTRY STRING QUARTET

Piano Quintet in G minor

As is the case with most composers, the first works written by the young Arnold Bax included instrumental and chamber music. While still a student he produced two string quartets, and the slow movement of one of them was subsequently orchestrated as his first tone poem *Cathleen ni Hoolihan*. Soon after came a piano trio with viola in place of the more usual cello, and a massive four-movement String Quintet in G. However, the First Violin Sonata apart, his first mature chamber work did not appear until he was 31: the Piano Quintet, a work written on a scale reflecting the development of his musical world, the dimensions of which would eventually find the symphony its most appropriate expression.

The composition of this Piano Quintet straddled the outbreak of the First World War, a background which makes it unique amongst the composer's music. It is evident from the start that this is a work in Bax's most impassioned romantic vein. The first movement is dated 16 July 1914, and just three days later he had finished the slow movement, so it must have been remarkably vivid to him. Bax later referred to the London summer of 1914 as "that sinister carnival time". The outbreak of war caused him to delay the composition of the finale, and so it was not until the 13 April 1915 that the whole work was completed.

Later in the war his friendship with the young pianist Harriet Cohen became a passionate affair, and he produced a number of works for her to play, including the Quintet which she performed at a meeting of the "Music Club" at the Savoy Hotel on 19 December 1917 with the English String Quartet. After the war the formal first performance took place at Queen's Hall on 12 May 1920 when the artists were Fanny Davies with the celebrated Bohemian Quartet. It is dedicated to the critic Edwin Evans who did much to promote Bax's music in the years following 1918.

In Bax's output this marks an emotional and stylistic turning point. Its scale looks forward to the symphonies, even to the extent of having an extended coda which might be headed "epilogue". It marks the climax of his early impressionistic period and fully establishes his mature style. Bax gives us no clue — as he does in many of his works — of any non-musical imagery in the music, other than a succession of evocative markings in the score. In the manuscript the opening is marked "Passionate and rebellious" followed by such demands as "precipitately"; "dull and expressionless"; "distant and smothered", and these together with various passages that remind us of the orchestral music to come emphasise that this is a 'big' work in Bax's output. In a letter to a friend Bax remarked that he was "absolutely certain that the only music that can last is that which is the outcome of one's emotional reactions to the ultimate realities of Life, Love and Death". For Bax, Yehudi Menuhin's remark "a composer is unable to hide anything — by his music you shall know him" is certainly true. Chromatic running semiquavers, sometimes in thirds, remind us of the music of turbulent nature in the tone poems, bringing passages of heightened lyricism and destructive elements into epic opposition, while sudden moments of calm pre-echo similar passages in the symphonies. There is sea music too, and in each movement are reminiscences of the tone poem *The Garden of Fand* in particular, itself not

yet orchestrated when this music was written. A variety of colourful effects is called for from the string players.

The finale paints a different world from the first two movements and opens with a typical Baxian piano texture (tremolando in the right hand over muffled semiquavers low in the bass) marked "vague". The themes of the first movement return in various guises before the extended coda is reached, but true serenity is not achieved. This work is a real odyssey of the spirit, whose ending cannot have been dreamed of when the composer first launched into the romantic opening sweep of the piano figuration and its passionate cello theme.

Second String Quartet

Bax's most famous orchestral works were written over the next few years. He was also producing chamber works in a variety of forms, including his first string Quartet, the *Elegiac Trio* for flute, viola and harp, quintets for harp, for oboe and strings, also the piano quartet. In 1925, when writing the Second Symphony he concurrently produced this quite individual Second String Quartet.

The development of style between the romantic, harmonic sweep of the Quintet, and the comparative concision and pressing argument of the Second Quartet is remarkable. This quartet, dedicated to Vaughan Williams, was completed on 5 February 1925 and published in 1927. However it did not receive its first performance until March 1929. In its opening in E minor, the Quartet shares one of the two keys named by Bax with regard to the Second Symphony. The writing for quartet is quite individual, and the contrapuntal textures and the grittiness of some of the harmony may disturb some of Bax's admirers who know him in lush mood. Yet one of Bax's particular fingerprints — variety of texture and effects will come as no surprise.

The protagonist of the quartet is the cello, who at the outset is given a solo recitative on which depends much of what follows, and in those 21 bars there are 10 time changes marked, effectively making it seem freetime. The viola eventually engages in dialogue with the cello, and it is 39 bars before we hear a full quartet texture. The cello's opening declamation includes at least four motifs which are used as the argument develops, and Bax immediately sets forth into an extended driven passage before a *leggiero* transition leads to the viola's *molto cantabile* song, the second subject. The development alternates this contrasting material, until in the closing sequence the second subject has been transformed into the major key.

The slow movement is richly textured and most of the material is derived from the opening *molto espressivo* theme, which spawns a contrasted second idea with an octave displacement near the beginning, and a long flowing version at the end. About halfway through the movement he includes a two-bar quotation from the theme of the piano piece *A Romance*, written in 1918 for the pianist Harriet Cohen at the time when Bax had just left his wife and children for her. It was later to be used extensively in the slow movement of the Fourth Symphony.

The last movement is kindled with infectious panache, and includes two fugatos. The cello's opening

music at the outset of the work is now transformed into the first subject of the finale. We are to hear the end of this 'transformation' later in the movement. The sonorous, muted, middle section is one of those chanting chordal "liturgical" ideas so familiar from the symphonies. Once again fast music returns in the style of the opening of the first movement and there is a reprise of the beginning of this finale. The contrapuntal coda takes the end motif of the first theme of the finale, and ultimately reunites the opening music with its transformation in a brilliant coda.

© 1990 Lewis Foreman

The Mistry String Quartet was founded in 1984 at the Guildhall School of Music and Drama under the guidance of the late Hans Keller. They first came to public attention as a result of their participation in the Hans Keller memorial concert at the Wigmore Hall which was broadcast live on Radio 3. Their outstanding performance of Haydn's Quartet Op. 42 was highly acclaimed by the critics of *The Times*, *The Daily Telegraph* and *The Guardian*.

In 1986 the Quartet received the Miller Trophy and the Ensemble Prize at the Royal Overseas League Festival. Other awards have come from the Frank Britton Trust and the Ivan Sutton Recording Prize, both of which enabled the Quartet to give their first Wigmore Hall recitals. These recitals were praised in all the London newspapers and led to features on LWT's "South Bank Show" and on Yorkshire Television, establishing the Mistry Quartet as one of the leading quartets today.

The Quartet has toured for the British Council visiting Germany, Spain, Italy and India. Their appearance in Italy was recorded by RAI Television and broadcast on the Eurovision network and a documentary of their tour of India was shown on Channel Four television's "The Bandung File". For the past four years they have directed the Paxos Festival in Greece and are also invited to various summer schools in the U.K. such as Dartington.

Their repertoire reflects an enthusiasm for all kinds of musical styles from Haydn and Mozart to the electronic music of Steven Montague and Barry Anderson. As well as working and performing for the BBC, they have made several recordings.

Jagdish Mistry and Charles Sewart regularly exchange roles as leader and second violin, as a result of which the quartet gain and communicate new perspectives in ensemble playing.

The Mistry String Quartet is the quartet in residence at the University of York.

David Owen Norris is a former student of the Royal Academy of Music (Hodgson Scholar, Professor and Fellow), of Oxford (organ Scholar, a First in Music, and a leaving scholarship in composition), and of Paris, where his studies with Yvonne Lefebvre were terminated by a violent altercation, leading him to wander Europe in pursuit of various singers and a living.

He has been a Covent Garden répétiteur, assistant MD and harpist at the RSC, organist at the French-and-German speaking Swiss Church (he was a Fellow of the Royal College of Organists at 19), and has been for eleven years a Professor at the RAM. He has made over 170 broadcasts as piano soloist, accompanist and harpsichordist.

He has worked with Dame Janet Baker, Larry Adler, and Jean-Pierre Rampal, and now has long-standing musical partnerships with Ernst Kovacic, the Austrian violinist, and with the baritone David Wilson-Johnson. His records with the latter have won critics' awards.

Norris's Radio 3 programme, *The Works*, has run to 70 editions, and his 80-minute TV documentary on authentic performance, *The Real Thing?* was broadcast in the summer of 1990.

Norris, with his wife and two sons, lives on top of a hill near Petworth, where he directs an annual Festival.

DAVID OWEN NORRIS photo: BBC

Klavierquintett in g-Moll

Wie die meisten Komponisten zählte auch der junge Arnold Bax Instrumental und Kammermusik unter seine ersten Werke. Noch als Student schrieb er zwei Streichquartette, und aus einem der beiden orchestrierte er später den langsamen Satz für seine erste Tondichtung *Cathleen ni Hoolihan*. Wenig später folgte ein Klaviertrio mit einer Bratsche anstelle des eher üblichen Cellos und ein gewaltiges Streichquintett in G. Sein erstes reifes Kammermusikwerk, abgesehen von der ersten Violinsonate, entstand jedoch erst als er 31 Jahre alt war: das Klavierquintett, ein Werk, dessen Ausmaß die Entwicklung seiner Musikwelt reflektierte, die Dimensionen, deren angemessensten Ausdruck er später in der Symphonie finden sollte.

Die Komposition seines Klavierquintetts erstreckte sich über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ein Hintergrund, der es unter der Musik des Komponisten einzigartig macht. Von Anfang an ist klar, daß dies ein Werk in Bax' leidenschaftlich-romantischster Ader ist. Der erste Satz ist mit 16. Juli 1914 datiert, und bereits drei Tage später hatte er den langsamen Satz abgeschlossen — er muß ihm also besonders präsent gewesen sein. Bax sprach später über den Sommer von 1914 als "jene unheimliche Karnevalszeit". Durch den Kriegsausbruch verzögerte sich die Komposition des Finales, und das Werk wurde erst am 13. April 1915 vollendet.

Später während des Krieges entwickelte sich seine Freundschaft mit der Pianistin Harriet Cohen zu einer leidenschaftlichen Affäre, und er schrieb eine Anzahl von Werken, die sie spielen sollte, darunter auch dieses Quintett, das sie am 19. Dezember 1917 mit dem English String Quartett bei einem Treffen des "Music Club" im Savoy Hotel aufführte. Die förmliche Uraufführung fand am 12. Mai 1920 in der Londoner Queen's Hall statt, die Künstler waren Fanny Davies und das berühmte Böhmisches Quartett. Es ist dem Kritiker Edwin Evans gewidmet, der sich von 1918 an sehr für Bax' Musik einsetzte.

Es markiert einen emotionalen und stilistischen Wendepunkt in Bax' Schaffen. Sein Format weist auf die Symphonien voraus, was sogar soweit geht, daß es eine ausgedehnte Koda hat, die mit "Epilog" überschrieben werden könnte. Es stellt den Höhepunkt seiner frühen impressionistischen Periode dar und etabliert voll seinen Reifestil. Außer einer Reihe von evokativen Markierungen in der Partitur gibt uns Bax — anders als in vielen seiner Werke — keinen Hinweis auf außermusikalische Bilder in der Musik. Im Autograph ist der Anfang mit "Leidenschaftlich und rebellisch" überschrieben, und es folgen bald Vorschriften wie "hastig", "matt und ausdruckslos", "entfernt und unterdrückt". Diese Vortragsanweisungen und die verschiedenen Passagen, die an die Orchesterkompositionen erinnern, die folgen sollten, betonen, daß es sich um ein "großes" Werk in Bax' Schaffen handelt. In einem Brief an einen Freund bemerkte Bax, er sei "absolut sicher, daß die einzige Musik, die von Dauer sein kann, diejenige ist, die aus der emotionalen Reaktion auf die letzten Realitäten von Leben, Liebe und Tod entspringt". Auf Bax trifft Yehudi Menuhins Bemerkung "ein Komponist kann nichts verbergen — durch seine Musik wird man ihn erkennen" gewiß zu. Chromatisch-geläufige Sechzehntel,

manchmal in Terzen, erinnern uns an die turbulenten Passagen in den Tondichtungen, denen Abschnitte von gesteigerter Lyrik und destruktive Elemente in epischem Gegensatz entgegengesetzt werden, während plötzliche Momente der Ruhe auf ähnliche Stellen in den Symphonien vorausweisen. Auch Meeresmusik findet sich, und in allen Sätzen gibt es Reminiszenzen an die Tondichtungen, besonders *The Garden of Fand*, die Bax, als er diese Musik schrieb, noch nicht orchestriert hatte. Den Streichern wird eine Vielfalt von Farbeffekten abverlangt.

Das Finale zeichnet eine ganz andere Welt als die beiden ersten Sätze. Es hebt mit einem typisch Baxschen Klaviersatz an (Tremolando in der rechten Hand über gedämpften Sechzehnteln im tiefen Baß), der mit der Vortragsbezeichnung "verschwommen" überschrieben ist. Die Themen des ersten Satzes kehren in verschiedenen Gewändern wieder, bevor die ausgedehnte Koda erreicht wird; echte heitere Gelassenheit wird jedoch nie erlangt. Das Werk ist eine wahre Odyssee des Geistes, deren Ende sich der Komponist wohl kaum träumen ließ, als er die Komposition mit ihrer schwungvoll-romantischen Klavierfiguration und ihrem leidenschaftlichen Cellothema einleitete.

Zweites Streichquartett

Über die nächsten paar Jahre entstanden Bax' berühmteste Orchesterwerke. Außerdem schrieb er Kammermusikwerke verschiedener Gestalt, darunter sein erstes Streichquartett, das *Elegische Trio* für Flöte, Bratsche und Harfe, das Harfen- und Oboenquintett und das Klavierquartett. 1925, als er mit der Komposition der Zweiten Symphonie beschäftigt war, schrieb er gleichzeitig sein besonders individuelles Zweites Streichquartett.

Die stilistische Entwicklung vom romantischen, harmonischen Schwung des Quintetts zum vergleichsweise knappen, drängend argumentierenden Zweiten Quartett ist bemerkenswert. Dieses Vaughan Williams gewidmete Quartett wurde am 5. Februar 1925 vollendet und 1927 veröffentlicht. Seine Uraufführung erlebte es jedoch erst im März 1929. In seiner Eröffnung in e-Moll hat das Quartett eine der beiden Tonarten, die Bax für seine Zweite Symphonie angibt, mit ihr gemein. Der Streichquartettsatz ist recht individuell und die kontrapunktische Struktur und die Herbheit der Harmonik mag manchen Baxliebhaber stören, der ihn in seiner üppigeren Stimmung kennt. Doch ein typisches Merkmal Bax' — Vielfalt des Satzes und der Effekte — wird keine Überraschung darstellen.

Das Cello spielt in dem Quartett die Hauptrolle; gleich zu Beginn erhält es ein Solo-Rezitativ, von dem vieles Folgende abhängt, und in seinen 21 Takten sind zehn Tempowechsel angegeben, wodurch es effektiv außer Tempo klingt. Die Bratsche tritt schließlich mit dem Cello in Dialog, aber es dauert 39 Takte, bevor wir das ganze Quartett hören. Die einleitende Deklamation des Cellos enthält wenigstens vier Motive, die im anschließenden Argument Verwendung finden, und Bax beginnt sofort mit einer ausgedehnten, vorangetriebenen Passage, bevor eine Überleitung, *leggero*, in das zweite Thema, den *molto-cantabile*-Gesang der Bratsche führt. Die Durchführung alterniert dieses kontrastierende Material, bis in der abschließenden Sequenz das zweite Thema in die Durtonart geführt wird.

Der langsame Satz ist reich strukturiert, und das meiste Material leitet sich aus dem einleitenden

Thema, *molto espressivo*, ab, das mit einer Oktavversetzung am Anfang und einer langfließenden Version am Ende einen gegensätzlichen zweiten Gedanken erzeugt. Etwa auf halbem Wege durch den Satz nimmt Bax ein Zitat aus dem Thema des Klavierstücks *A Romance* (Eine Romanze) auf, das er 1918 für Harriet Cohen geschrieben hatte, deretwegen er gerade Frau und Kinder verlassen hatte. Später sollte er es ausführlich im langsamen Satz seiner Vierten Symphonie verwenden.

Der letzte Satz wird mit ansteckendem Schwung eingeleitet, und er enthält zwei Fugato-Passagen. Die Anfangsmusik des Cellos vom Beginn des Werks wird jetzt in das erste Thema des Finales verwandelt. Das Ende dieser Transformation werden wir später im Verlauf des Satzes hören. Der sonore, gedämpfte Mittelabschnitt ist einer jener choralartig ausgesungenen, akkordischen, „liturgischen“ Gedanken, die aus den Symphonien so vertraut sind. Erneut kehrt schnelle Musik im Stil der Eröffnung des ersten Satzes wieder, und es gibt eine Reprise des Anfangs des Finales. Die kontrapunktisch gearbeitete Koda verwendet das Schlußmotiv des ersten Themas des Finales und vereint letztendlich brillant die Eröffnungsmusik mit ihrer Transformation.

© 1990 Lewis Foreman
Übersetzung: Renate Maria Wendel

Das **Mistry Streichquartett** wurde 1984 an der Guildhall School of Music and Drama in London gegründet und von Hans Keller betreut. Seine Teilnahme am Hans-Keller-Gedenkkonzert in der Londoner Wigmore Hall, das live vom BBC Radio 3 übertragen wurde, brachte das Quartett zum ersten Mal ins Bewußtsein der Öffentlichkeit. Seine hervorragende Interpretation von Haydns Streichquartett Nr. 42 wurde von den Kritikern der „Times“, des „Daily Telegraph“, und des „Guardian“ hochgelobt.

1986 erhielt das Quartett die Miller Trophy und den Ensemble-Preis im Royal Overseas League Festival. Andere Auszeichnungen kamen vom Frank Britton Trust und dem Ivan Sutton Recording Prize, die dem Quartett seine ersten Konzerte in der Wigmore Hall ermöglichten. Diese wurden in allen Londoner Zeitungen gepriesen und führten zu Fernsehauftritten in der „South Bank Show“ von London Weekend Television und in Yorkshire Television, und das Mistry Quartett etablierte sich bald als eines der führenden Streichquartette von heute.

• Das Quartett unternahm für das British Council Gastreisen nach Deutschland, Spanien, Italien und Indien. Sein Auftritt in Italien wurde von RAI-Fernsehen aufgezeichnet und über das Eurovisionsnetz ausgestrahlt, und der britische Sender Channel Four zeigte einen Dokumentarfilm „The Bandung File“ (Die Akte Bandung) über seine Konzerttournee in Indien. In den letzten vier Jahren leitete es das Paxos Festival in Griechenland und wurde in Großbritannien zu verschiedenen Sommerkursen, darunter auch nach Dartington eingeladen.

Das Repertoire des Quartetts spiegelt seine Begeisterung für alle möglichen Stilrichtungen von Haydn und Mozart bis zur elektronischen Musik von Steven Montague und Barry Anderson wider. Neben seiner Arbeit für die BBC und Konzertauftritten machte es mehrere Schallplattenaufnahmen.

Jagdish Mistry und Charles Sewart vertauschen regelmäßig ihre Rollen als Primarius und zweite Violine, wodurch das Quartett neue Perspektiven im Ensemblespiel gewinnt und vermittelt.

Das Mistry Streichquartett ist Quartet in Residence an der Universität York.

David Owen Norris studierte an der Royal Academy of Music in London (Hodgson-Stipendiat, Professor und Fellow), in Oxford (Orgelstipendiat, höchste Auszeichnung in Musik und Abgangsstipendium für Komposition) und Paris, wo seine Studien bei Yvonne Lefebvre in einer heftigen Auseinandersetzung endeten und ihn auf die Wanderschaft durch Europa auf der Suche nach Sängern und einem Lebensunterhalt führten.

Er arbeitete als Korrepetitor in Covent Garden, stellvertretender Musikalischer Direktor und Harfenist der Royal Shakespeare Company, Organist an der französisch- und deutschsprachigen Schweizer Kirche in London (mit 19 war er Fellow am Royal College of Organists), und ist seit elf Jahren Professor an der Royal Academy of Music. Als Klaviersolist, Begleiter und Cembalist machte er über 170 Rundfunkaufnahmen.

Er arbeitete mit Dame Janet Baker, Larry Adler und Jean-Pierre Rampal und ist seit langem musikalisch mit dem österreichischen Geiger Ernst Kovacic und dem Bariton David Wilson-Johnson verbunden. Seine Einspielungen mit diesem Sänger brachten ihm Auszeichnungen der Kritik ein.

Norris' Sendereihe *The Works* im dritten Radioprogramm der BBC erreichte 70 Ausgaben und im Sommer 1990 wurde seine 80-minütige Fernsehdokumentation über authentische Aufführungspraxis *The Real Thing?* (Das Echte?) ausgestrahlt.

Norris lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen auf einem Berg bei Petworth, wo er ein jährlich stattfindendes Festival leitet.

Quintette avec piano, en sol mineur

Le jeune Arnold Bax composa en premier de la musique instrumentale et de la musique de chambre, comme c'est le cas, d'ailleurs, pour le plus grand nombre de compositeurs. Etudiant, il écrivit deux quatuors à cordes (le mouvement lent du second, orchestré, allait devenir plus tard son premier poème symphonique *Cathleen ni Hoolihan*). Peu de temps après parut un trio avec piano et alto à la place du violoncelle, puis un quintette à cordes, en sol, en quatre mouvements massifs. Ensuite, la première sonate pour violon mise à part, il ne se remit à écrire de la musique de chambre, plus mûre, que lorsqu'il eut 31 ans. Le quintette avec piano est à l'échelle de l'évolution du monde musical du créateur, c'est dire que sa dimension conviendrait mieux, sans doute, au cadre de la symphonie.

La composition de ce quintette avec piano s'est effectuée juste avant et au commencement de la première guerre mondiale; ce qui le rend unique parmi les créations du compositeur. Il est évident, dès le début, que c'est une œuvre de la veine la plus romantique. Le premier mouvement date du 16 juillet 1914. Trois jours après, exactement, Bax finissait le mouvement lent, dont l'inspiration devait donc lui être particulièrement vivace. Plus tard Bax parlant de cet été londonien de 1914 le qualifiait de „sinistre temps de carnaval“. Le déclenchement des hostilités le força à reporter la composition du finale; l'œuvre fut achevée le 13 avril 1915.

Pendant les années de guerre son amitié pour la jeune pianiste Harriet Cohen se transforma en un amour passionné. Il écrivit pour elle plusieurs morceaux et œuvres pour piano, dont le quintette qu'elle interpréta avec l'English String Quartet à une réunion du Club de Musique à l'hôtel Savoy,

le 19 décembre 1917. La première interprétation publique eut lieu après la guerre, au Queen's Hall, le 12 mai 1920; les interprètes en étaient Fanny Davies et le fameux Quatuor Bohémien. Le quintette est dédié au critique Edwin Evans qui fit énormément pour assurer le succès de la musique de Bax après 1918.

Cette œuvre sentimentale et stylisée marque un tournant dans la vie professionnelle de Bax. Comme il est dit plus haut, d'échelle elle se rapprocherait plutôt de la symphonie, au point même d'avoir une coda étendue qui pourrait s'intituler "épilogue". Elle marque l'apogée de la période impressionniste du musicien et l'avènement du style de sa maturité. Bax ne donne aucun indice — alors qu'il le fait dans plusieurs de ses œuvres — de l'existence d'une d'imagerie non-musicale, mais inscrit une série d'annotations évocatrices. Le manuscrit indique, à l'ouverture: "Passionnée et rebelle", plus loin: "précipitamment", "terne et sans expression", "distant et étouffé" etc... Ces indications, plus les divers passages qui rappellent une musique orchestrale, permettent d'assumer qu'il s'agit là d'un "imposant" et important ouvrage. Dans une lettre à un ami Bax expliquait: [je suis] "absolument certain que la seule musique qui puisse durer est celle qui provient des réactions sensibles aux ultimes réalités de la vie: Vie, Amour et Mort." La remarque de Yehudi Menuhin: "un compositeur est incapable de cacher quoi que ce soit — par sa musique vous saurez tout de lui" est, en ce qui concerne Bax, on ne peut plus vraie. La course chromatique des demi-croches, parfois en tierces, nous rappelle que cette musique est de la nature turbulente des poèmes symphoniques; elle transforme des passages d'un lyrisme exacerbé et des éléments destructifs en un combat épique; alors que les moments de calme soudain laissent présager les passages similaires des symphonies à venir. C'est aussi une musique de la mer; de chaque mouvement semble jaillir un souvenir du poème symphonique *The Garden of Fand* (Le jardin de Fand, lequel n'était pas encore orchestré au moment de la création du quintette). Les cordes produisent toute une variété d'effets riches en couleur.

Le finale peint un monde différent de celui des deux premiers mouvements. Il débute par une texture pianistique typiquement baxienne (tremolando de la main droite sur des demi-croches assourdies, notes très graves de l'autre) sous l'annotation "vague". Les thèmes du premier mouvement reviennent sous divers déguisements avant la coda étendue, qui n'apporte pas de sérénité réelle. Cette œuvre est une véritable odyssée de l'esprit, dont on ne pouvait imaginer la fin au début, quand le compositeur s'engageait dans l'ouverture romantique, l'embellissement sinueux (piano) et le thème passionné du violoncelle.

Deuxième quatuor à cordes

Au cours des années suivantes Bax écrivit ses fameuses œuvres orchestrales, plus de la musique de chambre sous diverses formes, dont le premier quatuor à cordes, le *Trio Elegiacque*, pour flûte, alto et harpe, plusieurs quintettes pour harpe, hautbois et cordes, et le quatuor avec piano. En 1925, il composait sa seconde Symphonie et travaillait également à ce second quatuor à cordes très particulier.

Si on compare la belle étendue harmonique et romantique du quintette précédent à la concision

de l'argument pressant du second quatuor, l'évolution du style est remarquable. Ce quatuor, dédié à Vaughan Williams, fut achevé le 5 février 1925 et édité en 1927. Toutefois, la première interprétation n'eut lieu qu'au mois de mars 1929 dans son ouverture en mi mineur, le quatuor partage une des deux tonalités nommées par Bax dans la seconde Symphonie. La partition du quatuor est vraiment spéciale; les textures contrapuntiques, l'aspect "caillouteux" de certaines harmonies peuvent rebuter les admirateurs de Bax qui connaissent mieux de lui le côté luxuriant. Par contre, certaines caractéristiques personnelles — la variété de texture et d'effets — ne les surprendra pas.

Le protagoniste du quatuor c'est le violoncelle, qui, dès le départ est chargé d'exécuter un récitatif solo sur lequel va porter tout l'édifice. Dans les 21 mesures de ce récitatif il y a dix changements de chiffrage, ce qui laisse tout le paragraphe virtuellement libre de métrique. L'alto se met ensuite à dialoguer avec le violoncelle et ce n'est qu'après la 39ème mesure que nous entendons le quatuor en son entier. Le discours d'ouverture du violoncelle comprend au moins quatre motifs, utilisés au fur et à mesure que l'argument se développe. Sans tarder, Bax introduit un passage prolongé, suivi d'une transition *leggiero* qui conduit au chant *molto cantabile* de l'alto, le second sujet. Le développement fait alterner ces divers matériels jusqu'à ce que le second sujet passe à la tonalité majeure pour la séquence de clôture.

Le mouvement lent revêt une riche texture. La plus grande partie du matériel provient du thème d'ouverture *molto espressivo*, qui, peu après le début, engendre une deuxième idée à un octave de distance, et qui, vers la fin se fait longue version fluide. A peu près à mi-chemin le mouvement cite deux mesures du thème de "A Romance", un morceau pour piano écrit en 1918 pour Harriet Cohen, au moment où Bax avait abandonné femme et enfants pour aller vivre avec elle. (Ce thème allait être longuement repris plus tard dans le mouvement lent de la quatrième symphonie).

Le dernier mouvement, lancé avec un panache irrésistible, comprend deux fugatos. La musique d'ouverture du violoncelle, au commencement de l'ouvrage, devient maintenant premier sujet du finale. Nous entendrons la fin de cette transformation plus tard dans le mouvement. La section médiane, d'un ton plaisant, en sourdine, est une de ces idées d'harmonie "liturgique" si familières aux symphonies. Une fois de plus la musique rapide reprend, dans le style du début du premier mouvement; suivie d'une reprise du commencement de ce finale. La coda contrapuntique adopte le motif final du premier thème du finale et pour terminer la musique d'ouverture se joint à sa transformation pour donner une brillante coda.

© 1990 Lewis Foreman
Traduction: Paulette Hutchinson

Le *Quartette à cordes Mistry* fut créé en 1984 à l'Ecole de Musique et d'Art dramatique Guildford, sous la direction de feu-Hans Keller. Il a commencé à attirer l'attention du public lors d'un concert donné en la mémoire d'Hans Keller, au Wigmore Hall, et retransmis en direct par la BBC (Radio 3). Son interprétation exceptionnelle du quartette de Haydn, Op. 42, lui valut les compliments de la critique des grands quotidiens: *The Times*, le *Daily Telegraph* et le *Guardian*.

En 1986 le Quartette reçut le Trophée Miller et le Prix pour Ensemble musical, du festival de la Royal Overseas League. Il reçut encore le Prix du trust Frank Britton et le Prix d'enregistrement Ivan Sutton, qui lui permirent de donner ses premiers récitals au Wigmore Hall. Ces récitals suscitèrent, dans les journaux londoniens, des commentaires si élogieux que, par la suite, deux programmes de télévision (*South Bank Show* et *Yorkshire Television*) faisaient du Quartette leur sujet principal. A présent, le groupe Mistry est classé parmi les premiers des meilleurs quartettes existants.

Le Quartette a fait plusieurs tournées à l'étranger sous les auspices du British Council: Allemagne, Espagne, Italie et Inde. Son concert en Italie a été enregistré par la télévision italienne RAI et retransmis sur le réseau Eurovision. Un documentaire de sa tournée en Inde a été projeté au cours du programme de la Chaîne 4 'The Bandung File'. Ces quatre dernières années les musiciens de Mistry ont dirigé le festival de Paxos en Grèce, et ils ont été invités à prendre part à diverses écoles estivales du Royaume-Uni, dont Dartington.

Leur répertoire reflète un enthousiasme pour tous les genres de musique, depuis Haydn et Mozart jusqu'à la musique électronique de Steven Montague et de Barry Anderson. Outre les concerts et les programmes de télévision le Quartette Mistry compte déjà, à son actif, plusieurs enregistrements.

Jagdish Mistry et Charles Sewart échangent régulièrement leur rôle de premier et de second violon, ce qui permet au quartette d'élargir ses perspectives d'interprétation.

Le Quartette Mistry est en résidence à l'Université de York.

David Owen Norris est un ancien élève de la *Royal Academy of Music* (où il fut boursier, et devint professeur agrégé) et de l'Université d'Oxford où il se spécialisa dans la musique d'orgue (gagna un diplôme de théorie musicale, première classe; et une bourse de composition à son départ). A Paris ses études auprès d'Yvonne Lefebvre se terminèrent par une violente altercation, ce qui le força à voyager à travers l'Europe, à la recherche de divers chanteurs et d'un moyen de gagner sa vie.

Il a été répétiteur à Covent Garden, directeur musical adjoint et harpiste à la *Royal Shakespeare Company*, organiste à l'Eglise (francophone et germanophone) suisse. A dix neuf ans il était boursier-chargé de cours au *Royal College of Organists*, et depuis onze ans il est professeur à la *Royal Academy of Music*. Il compte à son actif plus de 170 programmes radiodiffusés: récitals de piano (soliste), de clavecin et accompagnement.

Il a accompagné Dame Janet Baker, Larry Adler et Jean-Pierre Rampal. Il est maintenant l'associé musical de Ernst Kovacic, le violoniste autrichien, et de David Wilson-Johnson, le baryton. Les récitals enregistrés avec ce dernier ont obtenu le Prix des Critiques.

La série "Les Oeuvres" sur la chaîne culturelle de la BBC, Radio 3, commentée par Norris totalise 70 émissions; et le documentaire télévisé de 80 minutes qu'il a réalisé au sujet d'interprétations authentiques: Est-ce bien la chose réelle? a été projeté au cours de l'été 1990.

Norris, en compagnie de sa femme et de leurs deux enfants, demeure à la campagne au sommet d'une colline près de Petworth, où il dirige le festival annuel.

- **A Chandos Digital Recording**
- Recording Producer: Tim Oldham
- Sound Engineer: Trygg Tryggvason • Assistant Engineer: Andrew Hallifax
- Recorded in St Silas The Martyr Church, London NW5, 27 June 1989 (Quintet) and 29 March 1990 (Quartet)
- Front Cover Photograph of *The Pond, Hilliers Arboretum*, by John Glover
- Sleeve Design: Penny Olymbios • Art Direction: Miranda Cook

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom, licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd, Ganton House, 14-22 Ganton Street, London W1V 1LB.

BAX: PIANO QUINTET / STRING QUARTET No. 2 - Mistry / Norris

CHANDOS
CHAN 8795

CHANDOS DIGITAL

CHAN 8795

SIR ARNOLD BAX (1883-1953)

Piano Quintet in G minor (46:14)

Klavierquintett in g-Moll; Quintette avec piano, en sol mineur

- 1 I Passionate and Rebellious (Tempo moderato con passione) (20:40)
- 2 II Slow and Serious (Lento serioso) (11:38)
- 3 III Moderate Tempo (Tempo moderato)
— Allegro vivace — Lento con gran'espressione (13:48)

String Quartet No 2 in E minor (30:47)

Zweites Streichquartett; Deuxième Quatuor à cordes

- 4 I Allegro — Tempo vivace (12:44)
- 5 II Lento molto espressivo — Poco allegro (10:17)
- 6 III Allegro vivace — Lento (7:42)

DDD TT = 77:07

THE MISTRY QUARTET

Jagdish Mistry, Violin

Charles Sewart, Violin

Caroline Henbest, Viola

Susan Monks, Cello

with DAVID OWEN NORRIS, Piano

Subsidised by the Sir Arnold Bax Trust

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

© 1990 Chandos Records Ltd. © 1990 Chandos Records Ltd.

BAX: PIANO QUINTET / STRING QUARTET No. 2 - Mistry / Norris

CHANDOS
CHAN 8795