CHAN 9243 Front.qxd 23/8/07 12:48 pm Page 1

CHAN 9243

RICHARD HICKOX

CHANDOS
MOVIES

ODD MAN OUT
THE HISTORY OF MR POLLY
THE FALLEN IDOL
THE RAKE'S PROGRESS

THE FILM MUSIC of WILLIAM ALWYN

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA • RICHARD HICKOX

CHAN 9243 BOOK.qxd 23/8/07 12:51 pm Page 2

William Alwyn

The Film Music of William Alwyn (1905–1985)

		Suite from 'Odd Man Out' (1946)	**26:26**
		arranged by Christopher Palmer	
1	I	Prelude. Lento funebre – Tranquillo	3:58
2	II	Police Chase. Moderato – Allegro agitato	3:20
3	III	Delirium and Lullaby. Moderato, ma misterioso – Lento, molto tranquillo – Adagio molto	6:48
4	IV	Nemesis (Finale). Lento funebre – Agitato – A tempo, lento funebre	12:08
		Suite from 'The History of Mr Polly' (1949)	**20:36**
		arranged by Christopher Palmer	
5	I	Prelude. Allegro vivace – Meno mosso, broader – A tempo I	1:36
6	II	Wedding and Funeral. Moderato, maestoso – Alla marcia funebre	4:01
7	III	Fire ('Murder Arsonical'). Misterioso – Molto allegro, con fuoco	3:49
8	IV	Christabel. Lento moderato	4:32
9	V	Punting Scene (The Ferry). Allegro scherzoso	1:53
10	VI	Utopian Sunset (Finale). Slow – Poco animato (ma sempre tranquillo)	4:30

CHAN 9243 BOOK.qxd 23/8/07 12:51 pm Page 4

		Suite from 'The Fallen Idol' (1948)	**20:41**
		edited by Christopher Palmer	
11	I	Overture	1:44
12	II	Prelude and Opening Scene. Moderato	2:59
13	III	Love Scene (Part 1). Slow	3:34
14	IV	Love Scene (Part 2). Warmly	2:56
15	V	Hide and Seek (Scherzo)	2:26
16	VI	Panic and Flight. Slow – Allegro molto agitato – Molto allegro	3:13
17	VII	Finale. Slow but with movement – Allegro giocoso	2:50
18	VIII	Coda (End Titles). Grazioso	0:39
19		**Calypso from 'The Rake's Progress'** (1945)	**3:48**
		arranged by Christopher Palmer	
		Drowsy – Subito allegro (Tempo di Rumba) – Allargando – Tempo primo	
			TT 71:55

London Symphony Orchestra
Richard Hickox

The Film Music of William Alwyn

William Alwyn became a pioneer in the great Documentary Film Movement of the 1930s when, through a mechanical fault, the recorded music for *The Future's in the Air* failed to register and Paul Rotha asked him – well known at film sessions as a virtuoso flautist – to compose a substitute score.

> Requests for a succession of documentary films followed, all made on seemingly inadequate budgets (£15–£20 seemed a magnificent fee, then, out of which I had to arrange for copying, 'fix' the orchestra and conduct the sessions myself!).

During the war Alwyn worked for the Ministry of Information, composing for officially secret films to instruct the armed forces as well as films to boost home morale, and to encourage America to join the anti-Nazi struggle. Among these were the historic *Fires were Started*, *World of Plenty*, the Academy-Award winner *The True Glory*, *The Way Ahead* and the film which did so much for morale during the darkest days of the war, *Desert Victory*.

> Our efforts were so successful and roused the wrath of the Nazi counter-propaganda to such an extent that our names were included on Hitler's black-list!

Penn of Pennsylvania in 1941 was Alwyn's first feature film. Later came such classics as Reed's *Odd Man Out* and *The Fallen Idol*, Pelissier's *The History of Mr Polly* and *The Rocking-Horse Winner*, and the film industry's gift to the 1951 Festival of Britain, *The Magic Box*. He wrote the score for the first stereo film, which inaugurated the National Film Theatre, and was also commissioned to compose the *Festival March* for the opening of the newly built Royal Festival Hall.

For the concert hall he wrote five symphonies, concertos for piano, violin, viola, harp, oboe and cor anglais, two major operas, five song cycles and much chamber music. At the same time he composed the scores for over 200 films (including sixty features), ending in 1962 with Reed's *The Running Man*. They range from dramas (*A Night to Remember*, *Malta Story* and *State Secret*) to comedies (*The Smallest Show on Earth* and *The Million-Pound Note*) and include Walt Disney's *In Search of the Castaways*, *Swiss Family Robinson* and *The Third Man on the Mountain*.

In 1958, for his 'outstanding contribution to the art of the British Film', Alwyn was one of the few elected to a Fellowship of the British Film Academy (now the Society for Film

and Television Arts), an honour shared with Sir Carol Reed, Sir Michael Balcon, Sir Alexander Korda, Sir David Lean, John Grierson and Paul Rotha. He served on the Councils of the British Film Academy and the Edinburgh Film Festival and lectured for the British Film Institute. His pioneer work helped to establish the international prestige of British film music and paved the way for the present generation of film composers.

But what happened to the scores of all this film music? Immediately Alwyn had seen the first viewing of a 'rough cut' he sketched themes for the characters and the plot. These sketches were enlarged when he had the cue sheets and then scored for orchestra; but his journal for October 1955 tells us:

> Committee meeting of the B.F.A., where I learned quite by chance that all my major film scores (*Odd Man Out* etc) and Walton's score for *Henry V* had been destroyed in a holocaust of tidying-up at Pinewood Studios. This was devastating news as I had not kept the original manuscript sketches and I don't think Walton has either. What makes it worse is that the original sound tracks were 'junked' at the same time, so all the work on these scores is irreplaceable!

After my husband's death I set to work to sort out the quantities of manuscripts stored in the attic. There were pieces written when he was eight or nine, his first opera *The Fairy Fiddler*, piano music, orchestral music, songs, music for the theatre and for some forty BBC productions. Suddenly I found the piano sketches and four pages of score for *Odd Man Out*, with some other film scores and sketches. Together they represent about two thirds of Alwyn's film work: far from complete, but more than I had ever hoped to find.

Odd Man Out

Johnny MacQueen (James Mason), an IRA gunman, leads a raid to get funds, is shot and so fails to escape with his comrades. Police hunt him through Belfast whilst his girlfriend Kathleen (Kathleen Ryan) searches for him, having arranged their escape by a ship due to leave that night. It is snowing when he approaches the docks where she finds him, near death. As the police close in, Kathleen fires two shots. Priest, friend and police stand, dismayed, by the lovers' bodies; behind them the ship sails. The camera pans and tilts up to the clock; it is midnight. The music has to carry the whole action of the final scene.

Carol Reed, who directed *Odd Man Out*, was a director who always thought in terms of music whilst shooting a picture, so Alwyn read the book and discussed the film script with him…

> …long before the shooting in the studios started. We worked out the very pace of the music with the aid of a piano while I improvised and Carol limped up and down the room in the person of the wounded gangster, Johnny. Most of the scenes were shot to pre-recordings and transformed and orchestrated afterwards. I worked in the closest collaboration with the editor, so that we knew what we were doing individually with sound effects and music, and the final result is a complete integration of sound and visuals: a sound-film in the real meaning of the word, where music had been allowed to speak in terms of the Film as a Fine Art.

The History of Mr Polly

The film is based on the novel by H.G. Wells. Mr Polly (John Mills), a draper's assistant, buys a small shop but after fifteen years' marriage to a nagging wife stages his 'suicide' by setting fire to it. Free at last he settles down as a handyman at The Potwell Inn where Megs Jenkins is the landlady.

I *Prelude*: Mr Polly's cycling theme, with a hint of the romantic tune for Christabel (Sally Ann Howes).

II *Wedding and Funeral*: Polly has doubts about his wedding, followed by music from his father's funeral.

III *Fire* ('Murder Arsonical'): Polly sets fire to the shop, but then rescues an old lady from the roof top and is regarded as a hero.

IV *Christabel*: the little romance in Mr Polly's life.

V *Punting Scene*: Alwyn's scherzo (scored for woodwind) is in the form of a fugue. Polly tries his hand at punting, but with little success.

VI *Utopian Sunset (Finale)*: Mr Polly returns to The Potwell Inn and, we presume, lives happily ever after!

The Fallen Idol

Graham Greene wrote this screenplay from his short story *The Basement Room*. The action centres on an Embassy in Belgrave Square where the ambassador's young son Félipe (Bobby Henrey) is left in the care of the butler Baines (Ralph Richardson) while his parents are away. He idolises the butler but is terrified of the butler's shrewish wife. The boy is witness to her death and the butler's relationship with the secretary Julie (Michèle Morgan).

Among the scores in the attic I discovered a complete photocopy of *The Fallen Idol* so this music is exactly as Alwyn wrote and scored it.

I *Overture*: the theme associated with Félipe.

II *Prelude and Opening Scene*: the household prepares for the ambassador's departure.

III *Love Scene* (Part 1): Félipe interrupts Baines and Julie's secret meeting in a tea-shop. The first violin and cello play solos over muted strings.

IV *Love Scene* (Part 2): the lovers continue their conversation outside the shop:

Baines promises to speak to his wife about a separation. The music, scored for full orchestra, plays *molto appassionata* a version of *Love Scene* (Part 1).

V *Hide-and-Seek*: Félipe plays hide-and-seek 'in the deserted, dust-sheeted Embassy – he becomes more and more excitable and frightened until the tension is broken by his scream. The music is scored for muted strings and muted brass, both playing *fortissimo* but held down in the dubbing to add a sense of strain to the sound-track – almost like trying to scream in a whisper'.

VI *Panic and Flight*: 'Félipe sees through a window a quarrel and a supposed murder. He turns, runs down the fire-escape and tears through the deserted London streets as if all the devils in hell were after him – until eventually he is stopped by a night-patrolling policeman. Carol Reed wanted to build a huge emotional climax in order to start the second part of his film on a flat, unemotional level. The boy could not possibly have heard the quarrel through a closed window and there are few sounds to be heard in the dead of night in the London streets – so Reed was only able to shoot this long and most effective visual sequence, and build to an emotional climax followed by silence, if he knew that the music would supply both the drama and the tension suggesting the nightmare fear in the child's mind.'

VII *Finale*

VIII *Coda* (*End Titles*)

After this film Alwyn's music was widely acclaimed by film critics and music critics alike, and his prestige became such that he was from then on given a separate 'credit' on the film titles.

Calypso from 'The Rake's Progress'

After his disgrace at Oxford, the Rake (Rex Harrison) is sent to a West Indian coffee plantation. All the settings for this sequence were built in the studio, so the composer was responsible for creating the hot, steamy atmosphere. Alwyn's short piece is founded on two West Indian dance rhythms: the calypso and the rumba. It is played by a classical symphony orchestra, the only additions being a guitar, and maracas and bongos to the percussion.

© Mary Alwyn

I had many offers from Hollywood, but remembering those, once famous, composers who had responded to its lures only to have their talents dimmed and even obliterated by the demands of the film world, I resisted the temptation. In spite of my interest in film making, I was first and foremost a serious composer and each film score I had written was an opportunity for experiment and an exceptional chance, given the splendid orchestras who played my scores, to improve and polish my technique and widen my dramatic range.

William Alwyn

The film contains potentialities for the combination of all the arts such as Wagner never dreamed of.

Ralph Vaughan Williams

The **London Symphony Orchestra** is the capital's longest established orchestra and was the first in Britain to become self-governing. Founded in 1904, the Orchestra has attracted principal conductors of the highest international stature. Since taking up residency in the City of London at the Barbican Centre in 1982, the London Symphony Orchestra has pioneered the multi-disciplinary festivals which have become a central feature of London's cultural life. Concert-giving is just one part of the Orchestra's life; as well as recordings the London Symphony Orchestra has a strong commitment to education work and this includes work in schools and prisons as well as workshops, special events and performances.

Richard Hickox, recipient of three *Gramophone* awards, the *Diapason d'Or*, the *Deutsche Schallplattenpreis*, and a *Grammy* (for Britten's *Peter Grimes*), is Music Director of the City of London Sinfonia, the Spoleto Festival (Italy) and (with Simon Standage) of Collegium Musicum 90; he is also Associate Guest Conductor of the London Symphony Orchestra, Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia, and from Autumn 2000 will be Principal Conductor of the BBC National Orchestra of Wales.

Operatic engagements have included Opera Australia, Los Angeles Opera, Teatro dell'Opera, Rome, Hamburg State Opera, Komische Oper Berlin, The Royal Opera, Covent Garden, Scottish Opera, Opera North and English National Opera. He has guest-conducted in Washington, San Francisco, Dallas, Tokyo (New Japan Philharmonic), at the radio orchestras of Munich, Cologne, Hamburg, Stockholm, Copenhagen and Paris (Orchestre philharmonique); the Berlin Symphony, Residentie Orchestra The Hague, and the Camerata Academica Salzburg in the Vienna Musikverein.

Richard Hickox celebrated his 100th recording with Chandos Records in 1997. Future plans include symphonic and choral works by Grainger, Rubbra, Bruch and Vaughan Williams, and Haydn symphonies.

Die Filmmusik von William Alwyn

William Alwyns Karriere als Komponist von Filmmusiken begann sozusagen zufällig in den dreißiger Jahren, als die Tonaufnahme der Musik zu dem Film *The Future's in the Air* durch einen mechanischen Fehler ausfiel und ihn Paul Rotha, der ihn als virtuosen Flötisten kannte, bat, eine neue Musik zu komponieren. Darauf folgten mehrere Aufträge für Dokumentarfilme, die alle, laut Alwyn, "unzureichend finanziert" waren.

Während des Kriegs arbeitete Alwyn für das britische Aufklärungsministerium und komponierte die Musik für mehrere geheime Ausbildungsfilme der Wehrmacht, sowie für Propagandafilme zur moralischen Ermutigung der Zivilbevölkerung.

Penn of Pennsylvania (1941) war Alwyns erster Spielfilm. Später folgten Klassiker wie Reeds *Odd Man Out* und *The Fallen Idol*, sowie Pelissiers *The History of Mr Polly*.

Abgesehen von Filmmusiken schrieb Alwyn fünf Sinfonien, Konzerte für Klavier, Violine, Bratsche, Harfe, Oboe und Englischhorn, zwei Opern, fünf Liederkreise und viel Kammermusik. Er komponierte die Musik zu über 200 Filmen, davon 60 Spielfilme aller Art, von Dramen bis Komödien, darunter Walt Disney's *In Search of the Castaways*, *Swiss Family Robinson* und *The Third Man on the Mountain*.

Im Jahr 1958 wurde Alwyn in Anerkennung seines "hervorragenden Beitrags zur Kunst des britischen Films" zum Mitglied der British Film Academy (der jetzigen Society for Film and Television Arts) ernannt. Diese Ehre wurde außer ihm Sir Carol Reed, Sir Michael Balcon, Sir Alexander Korda, Sir David Lean, John Grierson und Paul Rotha zuteil. Alwyn gehörte dem Gremium der British Film Academy und des Edinburgh Film Festivals an und dozierte für das British Film Institute. Seine bahnbrechende Arbeit trug dazu bei, britische Filmmusik auf internationaler Basis zu etablieren und bereitete einer neuen Generation von Filmkomponisten den Weg.

Was geschah jedoch mit all den Partituren von Alwyns Filmmusiken? In seinem Tagebuch für Oktober 1955 machte er folgende Eintragung:

> Bei der Ausschußsitzung der B.F.A. erfuhr ich ganz zufällig, daß alle meine wichtigsten Filmpartituren (*Odd Man Out* usw.) sowie Waltons Partitur für *Henry V* bei einer großen Ausmistungsaktion in den Pinewood Studios weggeworfen wurden. Diese Nachricht hat mich zutiefst erschüttert, denn ich habe die ursprünglichen Manuskriptskizzen nicht aufbewahrt, und Walton wahrscheinlich auch nicht. Und was noch schlimmer ist, die Originaltonstreifen haben sie gleichzeitig auch zum Müll gegeben, so daß meine ganze Arbeit unwiederbringlich verloren ist!

Nach dem Tod meines Mannes machte ich mich daran, die Stapel von Manuskripten auf dem Dachboden zu sichten. Ich fand darunter Stücke, die Alwyn im Alter von 8 oder 9 Jahren komponiert hatte, seine erste Oper, *The Fairy Fiddler*, Klaviermusik, Orchesterstücke, Lieder, Musik fürs Theater und ungefähr 40 Filme der BBC. Dabei fielen mir auch die Klavierskizzen und vier Seiten der Partitur zu *Odd Man Out* in die Hände, sowie Partituren und Skizzen zu anderen Filmen – im ganzen ungefähr zwei Drittel von Alwyns Filmkompositionen; keineswegs vollständig, doch mehr als ich zu hoffen gewagt hatte.

Odd Man Out

Johnny MacQueen (James Mason), Mitglied der IRA, ist der Anführer einer Gang, die einen Raubüberfall ausübt, um sich Finanzen zu beschaffen. Doch er wird dabei angeschossen und kann nicht mit seinen Kumpanen entkommen. Die Polizei verfolgt ihn durch Belfast, während seine Freundin Kathleen (Kathleen Ryan), die ein Schiff organisiert hat, mit dem sie in der Nacht entkommen wollen, auf der Suche nach ihm ist. Sie findet ihn schließlich halbtot am Hafen; es beginnt zu schneien. Als sich die Polizei nähert, gibt Kathleen zwei Schüsse ab. Erschüttert betrachten Priester, Freund und Polizei die Leichen der zwei Liebenden, während im Hintergrund das Schiff aus dem Hafen segelt. Die Kamera schwenkt zur Uhr hinauf: es ist Mitternacht.

Carol Reed, der Regisseur von *Odd Man Out*, hatte bei den Dreharbeiten zu einem Film immer schon die Musik im Sinn. Alwyn las deshalb das Drehbuch und besprach es mit Reed. In der Schlußszene stützt sich die Handlung vollkommen auf die Musik…

> …schon lange bevor die Dreharbeiten im Studio begannen. Wir bestimmten das Tempo der Musik, indem ich auf dem Klavier improvisierte und Carol, als der verwundete Gangster Johnny, im Raum auf und ab humpelte. Die meisten Szenen wurden dann mit vorher eingespielter Klavierbegleitung gedreht, die ich später ausfüllte und orchestrierte. Auf diese Weise arbeitete ich aufs Engste mit dem Schnittmeister zusammen und jeder von uns wußte, was mit den Toneffekten und der Musik zu tun war. Im Endresultat waren Ton und Bild vollkommen integriert: ein Tonfilm im wahrsten Sinne des Wortes, in dem die Musik und das Bild zusammen ein filmisches Kunstwerk schaffen.

The History of Mr Polly

Der Film basiert auf dem Roman von H. G. Wells. Mr Polly (John Mills), ein Verkäufer in einem

Stoffgeschäft, kauft seinen eigenen, kleinen Laden. Doch nach 15jähriger Ehe hat er seine streitsüchtige Frau satt und inszeniert deshalb einen "Selbstmord", indem er seinen Laden in Brand setzt. Endlich hat er die langersehnte Freiheit und läßt sich als Faktotum bei Megs Jenkins, der Wirtin des "Potwell Inn" nieder.

I *Vorspiel*: Mr Pollys Radfahr-Thema, mit einem leichten Anklang an das romantische Thema im Zusammenhang mit Christabel (Sally Ann Howes).

II *Hochzeit und Begräbnis*: Mr Polly kommen Zweifel an seiner Heirat. Es folgt die Musik vom Begräbnis seines Vaters.

III Feuer ("Mord durch Feuerstiftung"): Polly setzt seinen Laden in Brand, doch rettet gleichzeitig eine alte Dame vom Dach und wird so zum Helden.

IV *Christabel*: Die flüchtige Romanze in Mr Pollys Leben.

V *Szene auf dem Fluß*: Scherzo (für Holzbläser) in Form einer Fuge. Mr Polly versucht sich im Kahnfahren, mit wenig Erfolg.

VI *Utopischer Sonnenuntergang* (*Finale*): Mr Polly kehrt zum "Potwell Inn" zurück, wo er vermutlich noch heute glücklich und zufrieden lebt!

The Fallen Idol

Graham Greene schrieb hierzu das Drehbuch nach seiner Kurzgeschichte *The Basement Room*. Die Handlung spielt sich zumeist in einer Botschaft im Belgrave Square in London ab, wo Félipe (Bobby Henrey), der kleine Sohn des Botschafters, der Aufsicht des Butlers Baines (Ralph Richardson) überlassen wird, während seine Eltern verreisen. Der Junge vergöttert den Butler, fürchtet sich jedoch vor dessen zänkischer Frau. Er wird Zeuge ihres Todes und des Verhältnisses zwischen dem Butler und der Sekretärin Julie (Michèle Morgan).

Unter den Papieren auf den Dachboden fand ich eine vollkommene Xerokopie der Partitur zu *The Fallen Idol*, und wir können mit Sicherheit annehmen, daß es sich hier um die Musik handelt so wie Alwyn sie geschrieben und orchestriert hat.

I *Ouvertüre*: Félipes Thema.

II *Vorspiel und Eröffnungsszene*: Im Haus werden Vorbereitungen zur Abfahrt des Botschafters getroffen.

III *Liebesszene* (1. Teil): Félipe unterbricht Baines' heimliches Rendezvous mit Julie in einem Café. Die erste Geige und ein Cello spielen von gedämpften Streichern untermalte Soli.

IV *Liebesszene* (2. Teil): Die Liebenden setzen ihr Gespräch vor dem Café fort. Baines verspricht, mit seiner Frau über eine Trennung zu sprechen. Das Orchestertutti spielt, *molto appassionata*, eine Version von *Liebesszene* (1. Teil).

V *Versteckspiel*: Félipe spielt "in der verlassenen Botschaft, wo die Möbel mit Tüchern zugedeckt sind, mit sich selbst Verstecken. Er wird immer aufgeregter und bekommt immer mehr Angst, bis er die Spannung plötzlich durch einen lauten Schrei löst. Streicher und Blech spielen hier gedämpft, d.h. in Wirklichkeit spielen sie *fortissimo*, werden jedoch bei der Synchronisation unterdrückt um dem Ton ein Gefühl der unterdrückten Spannung zu verleihen, gerade als ob jemand im Flüsterton zu schreien versucht."

VI *Panik und Flucht*: "Félipe beobachtet durch ein Fenster einen Streit und einen mutmaßlichen Mord. Er flieht über eine Feuerleiter und rast durch die verlassenen Straßen Londons, als ob alle Teufel der Hölle hinter ihm her wären, bis er schließlich von einem Polizisten auf Patrouille angehalten wird. Carol Reed geht es hier um einen ungeheuren emotionsgeladenen Höhepunkt, um dann den zweiten Teil des Films nüchtern und sachlich zu beginnen. Der Junge kann unmöglich durch ein geschlossenes Fenster hindurch den Streit gehört haben, und auf den nächtlichen Straßen Londons ist kaum ein Laut zu hören. Indem Reed diese lange und visuell höchst eindrucksvolle Szene drehte, in der auf den emotionalen Höhepunkt nur Stille folgt, mußte er sich also vollkommen darauf verlassen, daß die Musik die dramatische Spannung und die Furcht des Kindes vermittelt."

VII *Finale*

VIII *Coda*

Nach diesem Film wurde Alwyns Musik von Film- und Musikkritikern gleichermaßen gepriesen, und in zukünftigen Filmen wurde er als Komponist namentlich aufgeführt.

Calypso aus "The Rake's Progress"

Nachdem er unter peinlichen Umständen von der Universität Oxford relegiert worden ist, schickt man den "Wüstling" (The Rake: Rex Harrison) auf eine westindische Kaffeeplantage. Alle diese Szenen wurden mit entsprechender Kulisse im Filmstudio gedreht, und es fiel größtenteils der Musik zu, die feuchtheiße Atmosphäre zu vermitteln. Die vorliegende kurze Nummer stützt sich auf zwei westindische Tanzrhythmen, den Calypso und den Rumba. Sie wird von einen klassischen Sinfonieorchester unter Hinzufügung von Maracas, Bongos und einer Gitarre gespielt.

© Mary Alwyn

Übersetzung: Inge Moore

Ich hatte viele Angebote aus Hollywood, aber da ich mich an jene einst berühmten Komponisten erinnerte, die seinen Verlockungen erlegen waren,

nur um zu erleben, wie ihre Gaben von den Anforderungen der Filmwelt geschwächt, ja sogar ausgelöscht wurden, widerstand ich der Versuchung. So sehr ich mich für das Filmemachen interessierte, war ich doch in erster Linie ein ernsthafter Komponist; jede Filmmusik, die ich schrieb, war eine Gelegenheit zum Experimentieren und in Anbetracht der hervorragenden Orchester, die meine Kompositionen spielten, eine außerordentliche Chance, meine Technik zu verbessern und auszufeilen und meine dramatische Palette zu erweitern.

William Alwyn

Der Film enthält Möglichkeiten für die Kombination sämtlicher Künste, wie sie sich Wagner nie erträumt hat.

Ralph Vaughan Williams

Das 1904 gegründete **London Symphony Orchestra** ist das älteste Orchester Londons und war das erste britische Orchester, das seine eigene Verwaltung übernahm. Prominente Dirigenten von internationalem Rang arbeiten regelmäßig mit ihm zusammen. Seit es sich 1982 im Barbican Centre in der City of London niederließ, hat das London Symphony Orchestra seine breitgefächerten Musikfestspiele gefördert, die ein Höhepunkt des Londoner Musiklebens geworden sind. Doch ist das London Symphony Orchestra, abgesehen von seinen vielen Einspielungen, auch auf anderen Gebieten engagiert, z.B. im Erziehungs- und Ausbildungswesen. So ist es in Schulen und Gefängnissen, bei Workshops und anderen besonderen Anlässen und Aufführungen tätig.

Richard Hickox, Empfänger dreier *Gramophone Awards*, des *Diapason d'Or*, des *Deutschen Schallplattenpreises* und eines *Grammy* (für Brittens *Peter Grimes*), ist Musikdirektor der City of London Sinfonia, der Festspiele von Spoleto (Italien) und (zusammen mit Simon Standage) des Collegium Musicum 90, außerordentlicher Gastdirigent des London Symphony Orchestra und emeritierter Dirigent der Northern Sinfonia; ab Herbst 2000 wird er als Chefdirigent des BBC National Orchestra of Wales tätig sein.

Er war an der Opera Australia und der Los Angeles Opera, am Teatro dell'Opera in Rom, an der Hamburgischen Staatsoper, der Komischen Oper Berlin, der Royal Opera, Covent Garden, der Scottish Opera, der Opera North und der English National Opera engagiert. Als Gastdirigent ist er in Washington, San Francisco, Dallas und Tokio (Neues japanisches Philharmonie-Orchester) aufgetreten und hat sowohl die Rundfunkorchester von München, Köln, Hamburg, Stockholm, Kopenhagen und Paris (Orchestre philharmonique) geleitet, als auch die Berliner Sinfoniker, das Residentie-Orchester in Den Haag und die Camerata Academica Salzburg beim Wiener Musikverein.

Richard Hickox hat 1997 seine 100. Einspielung auf Tonträger für Chandos gefeiert. Für die Zukunft sind Aufnahmen sinfonischer und chorischer Werke von Grainger, Rubbra, Bruch und Vaughan Williams geplant, als auch Haydn-Sinfonien.

Les Musiques de films de William Alwyn

William Alwyn, pionnier de la musique de film au moment des grands documentaires des années 30, débuta par hasard. Une faute mécanique et la musique du film *The Future's in the Air* (L'avenir est dans les airs) ne figurait point sur la bande son. Paul Rotha demanda à Alwyn – flûtiste virtuose, alors très connu dans les studios d'enregistrement – d'écrire une musique de remplacement. Ce fut sûrement une réussite car le compositeur reçut "une succession de requêtes pour des films documentaires, qui semblaient tous avoir des budgets insuffisants".

Pendant la guerre, Alwyn travailla pour le Ministère de l'Information, et écrivit les partitions de films pour les forces armées, officiels et secrets, et de films destinés à relever le moral de la population britannique et à encourager l'Amérique à se joindre à la lutte anti-nazie.

En 1941 il composa la musique de *Penn of Pennsylvania*, son premier long métrage, et plus tard celle des grands films classiques comme *Odd Man Out* (L'Homme éliminé) et *The Fallen Idol* (L'Idole déchue) de Reed, et *The History of Mr Polly* (L'Histoire de M. Polly) de Pelissier.

En même temps qu'il écrivait cinq symphonies, des concertos pour piano, violon, alto, harpe, hautbois et cor anglais et une grande quantité de morceaux de musique de chambre, sans parler de deux grands opéras et de cinq cycles de mélodies, il produisit les partitions de plus de 200 films (dont soixante longs métrages) le dernier étant *The Running Man* (L'Homme qui court) de Reed (1962). Les sujets allaient du comique au dramatique, et il y avait aussi des films de Walt Disney: *In Search of the Castaways* (A la recherche des naufragés), *Swiss Family Robinson* (La Famille suisse Robinson), et *The Third Man on the Mountain* (Le Troisième Homme sur la montagne).

En 1958, "pour avoir si bien contribué à enrichir l'art cinématographique britannique", Alwyn fut élu dignitaire de la British Film Academy (à présent la Society for Film and Television Arts). Il partagea cet honneur, plutôt rare, avec Sir Carol Reed, Sir Michael Balcon, Sir Alexander Korda, Sir David Lean, John Grierson et Paul Rotha. Il fut membre des Conseils de la British Film Academy et de l'Edinburgh Film Festival et conférencier au British Film Institute. C'est au travail d'Alwyn, un travail de pionnier, que la musique de film britannique doit une partie de son prestige

international; c'est Alwyn qui ouvrit la voie à la génération actuelle de compositeurs de musique de film.

Comment étaient écrites les partitions de tous ces films et qu'en est-il advenu? Dès qu'Alwyn avait vu le premier montage, non-édité, il notait brièvement des thèmes correspondants aux personnages et au déroulement de l'intrigue. Ensuite, après avoir étudié les répliques des acteurs, il développait ses notes, et finalement il les orchestrait. Dans son journal d'octobre 1955 on peut lire:

> A une réunion du Comité de la British Film Academy j'ai appris par hasard que toutes mes partitions pour films à long métrage (*Odd Man Out*, etc.) et celle de Walton pour *Henry V* avaient été détruites au cours d'un grand rangement – un véritable holocauste – effectué aux studios de Pinewood. Quel désastre! Moi qui n'avait pas cru devoir garder mes premières notes manuscrites! Je ne pense pas non plus que Walton ait conservé les siennes. Par la même occasion, comme si cette destruction ne suffisait pas, les bandes-son originales ont été mises au rebut; tout notre travail sur ces partitions est donc définitivement perdu!

Après le décès de mon mari j'ai trié les manuscrits entassés dans la mansarde. J'ai retrouvé des morceaux composés lorsqu'il avait huit ou neuf ans, son premier opéra *The Fairy Fiddler* (La Violoniste fée), de la musique pour piano, de la musique orchestrale, des mélodies, de la musique de scène et des partitions pour une quarantaine de programmes de la BBC. Finalement, j'ai découvert les ébauches pour piano et quatre pages de la partition de *Odd Man Out*, plus d'autres ébauches et diverses partitions de musique de films. Cela représente quelque deux tiers du travail d'Alwyn dans ce domaine – dommage que ce ne soit pas la totalité, mais c'est tout de même mieux que je ne pensais.

Odd Man Out

Johnny MacQueen (James Mason), partisan armé membre de l'IRA, organise un coup pour se procurer des fonds; blessé au cours du raid il ne peut s'enfuir avec ses camarades. La police le chasse dans Belfast et sa petite amie Kathleen (Kathleen Ryan) le cherche désespérément ayant arrangé son évasion en bateau, cette nuit-là. Elle finit par le trouver, près des docks où il vient d'arriver, mourant, dans la neige. Mais la police les découvre; lorsqu'elle les encercle Kathleen tire deux coups de feu. Un prêtre, un ami et les policiers s'immobilisent, stupéfaits, près des corps des deux amants. Derrière eux, le bateau s'en va. La caméra fait un plan panoramique sur l'horloge: il est minuit. C'est la musique qui devait rendre toute l'action de la scène finale.

Carol Reed, qui dirigea *Odd Man Out,* pensait toujours en termes de musique lorsqu'il tournait un film. Donc Alwyn lut le livre et le script et en discuta avec lui…

…bien avant le début du tournage en studio. Nous avons décidé, à l'aide d'un piano, de la rapidité de la musique; j'improvisai sur l'instrument et Carol arpentait la pièce en boîtant, pour imiter le personnage du gangster Johnny, blessé. La plupart des scènes ont été tournées avec les pré-enregistrements musicaux, modifiés en conséquence, amendés et orchestrés. J'ai travaillé en collaboration étroite avec l'éditeur de façon à savoir exactement ce qui se passait avec les effets sonores et la musique. Le résultat est l'intégration parfaite du sonore et du visuel: un film au sens réel du mot, dans lequel il est permis à la musique de parler en terme de "Film œuvre d'Art".

The History of Mr Polly

Le scénario est basé sur le roman de H. G. Wells. M. Polly (John Mills), vendeur chez un drapier, s'installe à son compte. Marié depuis quinze ans à une femme acariâtre, il fait semblant de se "suicider" et met le feu à son magasin. Libre enfin, il devient homme à tout faire à l'auberge "The Potwell Inn" dont Megs Jenkins est la propriétaire.

I *Prélude*: le thème de M. Polly en bicyclette, et une allusion à l'air romantique pour Christabel (Sally Ann Howes).

II *Mariage et Enterrement*: M. Polly a des doutes au sujet de son mariage; on assiste à l'enterrement de son père.

III *L'incendie* ("Meurtre par le feu"): M. Polly a mis le feu au magasin, mais il vole au secours d'une dame âgée, réfugiée sur le toit; on l'acclame, c'est un héros.

IV *Christabel*: le petit brin de romanesque dans la vie de M. Polly.

V *Canotage à la gaffe*: (scherzo, pour hautbois, en forme de fugue). M. Polly essaie de canoter à la gaffe, sans grand succès.

VI *Coucher de soleil chimérique (Finale):* M. Polly revient à l'Auberge "The Potwell Inn"; on devine qu'il y sera heureux, et pour toujours!

The Fallen Idol

Graham Greene écrivit le scénario d'après sa nouvelle *The Basement Room* (La Chambre en sous-sol). L'action se déroule dans une ambassade de Belgrave Square. Félipe (Bobby Henrey), le jeune fils de l'ambassadeur, est confié aux soins du maître d'hôtel, Baines (Ralph Richardson), les parents devant s'absenter. Le jeune garçon adore le maître d'hôtel mais sa mégère de femme lui fait peur. Il est témoin de sa mort et des relations amoureuses entre Baines et la secrétaire Julie (Michèle Morgan).

J'ai trouvé les photocopies de toute la partition de *The Fallen Idol*, la musique est donc exactement celle qu'Alwyn avait écrite et orchestrée:

I *Ouverture*: thème associé à Félipe.

II *Prélude et première scène*: le personnel prépare le départ de l'ambassadeur et de son épouse.

III *Scène d'amour* (1ère partie): Félipe interrompt le tête-à-tête secret de Julie et Baines, dans un salon de thé. Le premier violon et le premier violoncelle jouent en solo au-dessus des cordes en sourdine.

IV *Scène d'amour* (2ème partie): Les amants poursuivent leur conversation dans la rue, devant le salon de thé. Baines promet de parler à sa femme et de demander une séparation. L'orchestre au grand complet reprend *molto appassionata* une version de la *Scène d'amour* (1ère partie).

V *Cache-cache*: Félipe semble jouer à cache-cache "dans l'ambassade déserte, aux meubles recouverts de housses. Il a peur, il est de plus en plux anxieux; n'en pouvant plus, il se met à crier. Le morceau est orchestré pour cordes en sourdine et cuivres bouchés; les deux pupitres jouent *fortissimo* mais le son est retenu dans le doublage – c'est un peu comme si quelqu'un essayait de crier en murmurant – de façon à créer sur la bande sonore un effet de surtension accentué".

VI *Panique et course folle:* "Félipe voit, par une fenêtre, des gens qui se disputent et il pense aussitôt à un meurtre. Il tourne en rond, s'enfuit par l'escalier de secours et court sans but dans les rues sombres et désertes de Londres comme s'il avait le diable à ses trousses. Finalement il tombe sur une partouille de police. Carol Reed voulait atteindre ici au paroxysme des émotions et commencer la seconde partie au niveau zéro, c'est-à-dire dénué d'émotion. Le jeune garçon ne pouvait certainement pas avoir entendu de querelle à travers les persiennes d'une fenêtre close, et il n'y a guère de bruits au plein cœur de la nuit dans les rues d'un quartier très huppé de Londres. Reed tourna cette séquence visuelle dans un apogée d'émotions extrêmement convaincant. Puis il la fit suivre d'un silence, car il savait que la musique fournirait à la fois l'essence dramatique et la tension engendrée dans l'esprit de l'enfant par une peur cauchemardesque".

VII *Finale*

VIII *Coda*

A la projection du film, la critique – musicale et cinématographique – fit de tels éloges de la musique d'Alwyn, que son nom figura, séparément, au générique – témoin de son prestige.

Calypso, extrait de "The Rake's Progress"
(Le Libertin)
Le Libertin (Rex Harrison) a dû quitter Oxford, en disgrâce; il est expédié aux Antilles, dans une plantation de café. Tous les décors de cette séquence ayant été fabriqués en studio, ce fut au compositeur qu'il appartint de créer l'atmosphère sub-tropicale chaude et humide des Caraïbes. Cette courte pièce est bâtie sur des rythmes de danses antillaises: le calypso et la rumba. Elle est interprétée par un orchestre symphonique classique, auquel sont ajoutés une guitare, et, dans les percussions, des maracas et bongos.

© Mary Alwyn
Traduction: Paulette Hutchinson

J'ai reçu de nombreuses propositions d'Hollywood, mais me souvenant de ces compositeurs, autrefois célèbres, qui, après avoir cédé à ses attraits, virent leur talent diminué et même annihilé par les exigences imposées par le monde du cinéma, j'ai résisté à la tentation. Malgré mon intérêt pour le cinéma, j'étais d'abord et avant tout un compositeur sérieux, et chacune des musiques de film que j'ai composées fut une occasion de faire des expériences, et une chance exceptionnelle, étant donné les orchestres magnifiques qui jouaient mes partitions, d'améliorer et de parfaire ma technique, ainsi que d'élargir ma palette dramatique.

William Alwyn

Le film possède des possibilités de combiner tous les arts à un degré que Wagner n'aurait jamais pu rêver.

Ralph Vaughan Williams

Le **London Symphony Orchestra** qui est l'orchestre le plus anciennement établi de la capitale fut le premier à pratiquer l'autogestion. Fondé en 1904, l'Orchestre a attiré des chefs permanents du plus haut calibre international. Depuis qu'il a établi sa résidence dans la Cité de Londres au Barbican Centre en 1982, le London Symphony Orchestra a été un des premiers à participer aux festivals pluridisciplinaires qui sont devenus de grands événements au centre de la vie culturelle londonienne. Les concerts n'occupent qu'une partie de la vie de l'Orchestre – en même temps que des enregistrements, le London Symphony Orchestra poursuit avec vigueur des activités éducatives qui comprennent des séances de travail dans les écoles et les prisons ainsi que des ateliers, des manifestations et des interprétations spéciales.

Richard Hickox, qui compte à son palmarès trois Prix décernés par la revue *Gramophone*, un *Diapason d'Or*, le *Deutsche Schallplattenpreis* et un *Grammy* (pour son *Peter Grimes* de Britten), est directeur musical du City of London Sinfonia, du Festival de Spolète (Italie) et, en collaboration avec Simon Standage, de Collegium Musicum 90; il est aussi chef associé du London Symphony Orchestra, chef honoraire du Northern Sinfonia et à partir de l'automne 2000 il deviendra chef principal du BBC National Orchestra of Wales.

Il s'est produit avec Opera Australia, l'Opéra de Los Angeles, le Teatro dell'Opera de Rome et celui de Hambourg, le Komische Oper de Berlin, le Royal Opera, Covent Garden, le Scottish Opera, Opera North et l'English National Opera. Il a été invité à diriger à Washington, San Francisco, Dallas, Tokyo (la Nouvelle Philharmonie du Japon), il a travaillé avec l'Orchestre de la Radio de Munich, de Cologne, de Hambourg, de Stockholm, de Copenhague ainsi qu'à Paris (Orchestre philharmonique); il a dirigé l'Orchestre symphonique de Berlin, l'Orchestre de la Résidence de la Haye et le Camerata Academica de Salzbourg au Musikverein de Vienne.

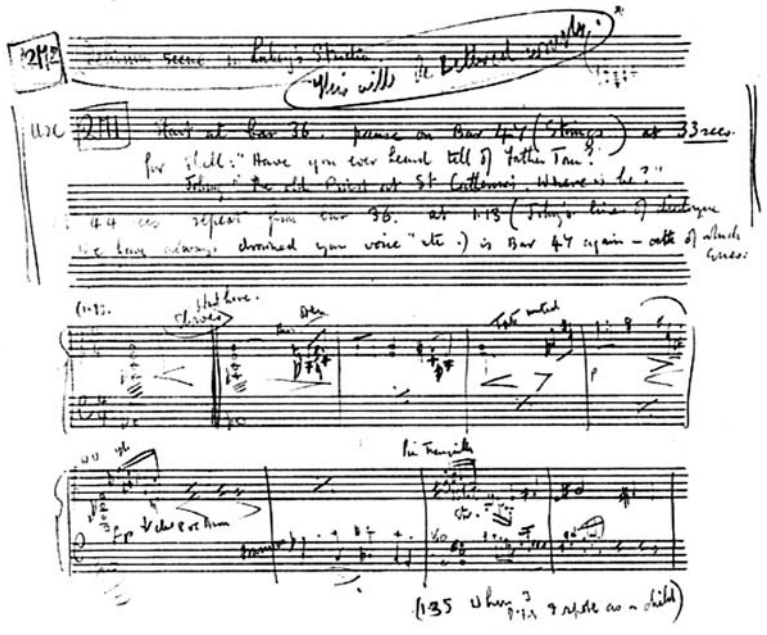
Richard Hickox a réalisé son centième enregistrement pour Chandos Records en 1997. Ses projets d'avenir concernent entre autres des œuvres chorales et symphoniques de Grainger, Rubbra, Bruch et Vaughan Williams, et des symphonies de Haydn.

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201.
Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made directly to the Copyright Administrator, Chandos Records Ltd, at the above address.

Chandos is grateful to Mrs Mary Alwyn for her dedicated work in making this recording possible.

Recording producer Brian Couzens
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineer Ben Connellan
Editor Peter Newble
Recording venue All Saints' Church, Tooting, London; 15 & 16 January 1993
Front cover Poster artwork for *Odd Man Out* © Carlton International
Back cover Photograph of Richard Hickox by Nicky Johnston
Design Sean Coleman
Booklet typeset by Dave Partridge
Copyright William Alwyn (copyright control)
℗ 1993 Chandos Records Ltd
© 2000 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England
Printed in the EU



Facsimile of Sketch from 'Odd Man Out'

CHAN 9243 Inlay.qxd 23/8/07 12:54 pm Page 1

CHANDOS DIGITAL CHAN 9243

THE FILM MUSIC of WILLIAM ALWYN (1905 - 1985)

1 - 4	**Suite from 'Odd Man Out'** (1946) arranged by Christopher Palmer	26:26
5 - 10	**Suite from 'The History of Mr Polly'** (1949) arranged by Christopher Palmer	20:36
11 - 18	**Suite from 'The Fallen Idol'** (1948) edited by Christopher Palmer	20:41
19	**Calypso from 'The Rake's Progress'** (1945) arranged by Christopher Palmer	3:48
		TT 71:55

London Symphony Orchestra
Richard Hickox

DDD

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

LC 7038

℗ 1993 Chandos Records Ltd © 2000 Chandos Records Ltd
Printed in the EU

THE FILM MUSIC OF WILLIAM ALWYN - LSO/Hickox
CHANDOS CHAN 9243

THE FILM MUSIC OF WILLIAM ALWYN - LSO/Hickox
CHANDOS CHAN 9243