

Chan **9538**

R
U
B
B
R
A

CHANDOS

Symphony No. 1

Premier recording

A Tribute

Sinfonia concertante

Premier recording

Howard Shelley *piano*

BBC National

Orchestra of Wales

RICHARD HICKOX

Edmund Rubbra

Edmund Rubbra (1901–1986)

Symphony No. 1, Op. 44[†]			34:36
1	I	Allegro moderato e tempestoso	9:53
2	II	Perigourdine: Allegro bucolico e giocoso	5:40
3	III	Lento	18:55
4	A Tribute, Op. 56		4:29
	Andante		
	Sinfonia concertante, Op. 38[*]		31:51
5	I	Fantasia: Lento con molto rubato – Allegro	12:33
6	II	Saltarella: Allegro vivace	5:15
7	III	Prelude and Fugue: Lento – ♩ = 56	13:52
			TT 71:13

Howard Shelley piano*
 BBC National Orchestra of Wales
 Lesley Hatfield leader[†]
 Peter Manning leader
 Richard Hickox

Rubbra: Symphony No. 1/A Tribute/Sinfonia concertante

'This strange and powerful composition, which reproduces with an overwhelming fidelity the sounds of a swelling and resounding bombardment, the rattle of machine guns, and the shriek of shells, is the work of a young composer, Mr E. Duncan-Rubbra.' Thus wrote a reviewer in the *Yorkshire Post* in June 1930, of Rubbra's incidental music to a now long-forgotten anti-war play *The Searcher*.

Rubbra is now so associated with the symphony that it is almost forgotten that he came to the form rather late in his career, and had spent much of his younger life as a jobbing composer, writing music for the theatre, and as a professional pianist, specializing in the contemporary music of the period.

Rubbra's association with the theatre began in the mid-1920s with the Arts League of Service travelling group, where he was asked to produce music for a variety of productions on very limited instrumental resources. These included such diverse productions as a Japanese Noh play, *Hagoromo*, and an adaptation of Hardy's *The Dynasts*. In the

1930s he also actively participated in the Dartington Dance Mime Group and produced music for a London production of *Volpone*. These experiences helped Rubbra to learn the use of instrumental colour from practical use.

Rubbra's work as a pianist brought him in contact with the whole European scene and he had a particular interest in the music of Debussy, Bartók and Stravinsky, his love for which deepened throughout his life. He also played for the dancers of the Ballets Russes on their visits to London. Maurice Jacobson, a fellow student at the Royal College of Music in the 1920s, vividly recalls Rubbra in these early days as a man whose gentle exterior was 'contradicted by an inner dynamic demon', whose love of the more percussive works of Bartók was echoed in many of his own student compositions and was as much a characteristic of him as a more 'inward man' as revealed in some of his early song settings such as the 'Hymn to the Virgin' of 1925 or the very early carol-setting 'Dormi Jesu'.

All these influences should be borne in

mind in approaching the sound-world of the two major early works presented here. The **First Symphony** was begun in 1935 but not completed until 1937 when it received its first performance on 30 April in a BBC contemporary music concert under Adrian Boult. It is a remarkably mature piece from a thirty-four-year-old composer facing the genre for the first time, and displays the sureness of touch of an imaginative and confident artist.

The striking opening presents the brass playing a chorale-like homophonic texture against a stuttering B flat pedal from the basses whilst the violins and violas, in strident octave unison, articulate a tightly knit semitone and seventh motive which is, in fact, the intervallic material of the brass music played in diminution. At once, Rubbra has not only given us a bold, shining beginning, but he has also opened the door to the remainder of his entire symphonic output. What appears to the listener as the main idea and accompaniment, reveals itself as two polyphonic strands which are, at the deepest level, identical.

The first movement is long-breathed and highly charged. The energetic counterpoint, rhythmic vitality and overall coherence are remarkable: even the ostinato pedal figures

derive from the initial interval pattern in the first bar. As the lengthy, intense movement subsides, there is a troubled calm. Although in triple metre, this music at times reveals a marching quality, including an episode with side drum, and the final cadence is no moment of resolution.

The second movement, 'Perigourdine', is based on a French dance, taken from a late eighteenth-century source, the intervals of which are a diatonic version of the first movement's troubled chromatic motive, and the final chord of that movement can be heard as a link into the brighter world of this scherzo. The orchestra here is used with alluring imagination, each family of instruments being finely characterized. It is as though *Le tombeau de Couperin* has collided head-on with a Vaughan Williams scherzo. After its jovial start, however, 'Perigourdine' moves into darker waters and, indeed, it ends on the relative minor, F, of the key of the melody's original presentation, A flat major.

The third movement (in fact, like the much later finale of the Sixth Symphony, sketched first) is strongly related to the first movement's opening bars and is one of extraordinary dramatic tensions. Only at the coda is the final goal, C, reached in a

wonderful polyphonic web of sound. Everything in this symphony is organically derived and the whole work is a tour de force from a young composer facing up to the symphonic challenge for the first time.

The *Sinfonia concertante* was actually started before the First Symphony in 1934 and its first version, never performed, was completed in 1936. The work was revised in the early 1940s, however, and given its first performance with the composer at the piano, conducted by Adrian Boult at a Promenade concert on 10 August 1943. It is Rubbra's earliest published large-scale orchestral piece and the title indicates the problem he set himself: that of writing a work featuring a solo piano, the character and argument of which was to be symphonic. Perhaps the only completely successful precedent is Brahms's Second Piano Concerto, so Rubbra needed to re-invent the genre.

Prophetically, with regard to his entire symphonic output, the work starts with a pedal note, C, from which the piano rises with an ascending idea; the upper strings' high octave unison figure both accompanies and contrasts with the piano's arpeggio-like material. There is a Bartókian tension and toughness to much of the piano writing as the sectionalized character of the movement

proceeds, the slow music returning intermittently and providing a dramatic conflict with the more aggressive fast material. The piano and orchestra frequently exchange ideas and yet, despite this apparent unity, there is a very real sense of dramatic conflict present throughout. The whole movement moves from a pedal C to A minor.

The second movement, 'Saltarella', is an Italian dance, beginning and ending in a modal C minor. Several times a *Petrushka*-like motive arises and one cannot but assume, with a composer of Rubbra's sophistication, that there is an oblique *commedia dell'arte* reference intended here, especially since Stravinsky's work features a solo piano as well. There lurks in this overtly untroubled piece an ironic quality which acts as a suitable preparation for the profoundly poised finale: a prelude and fugue written in response to the death of Gustav Holst, who died in the year the work was begun. This movement is a true memorial to Rubbra's great teacher and long-standing friend. The economy is truly in the spirit of Holst and the movement shares the extraordinarily powerful elegiac quality as the slow movement of the First Quartet which dates from the same period.

With its continental dance-form scherzo and fugal finale, the *Sinfonia concertante* appears as a trial run for the masterly First Symphony, and it is fascinating to hear Rubbra solving in the symphony problems of form and expression which he had set himself in the earlier work. Both works reflect the uneasiness of the inter-war period in which they were written and the dramatic tensions are rarely counterbalanced by prolonged moments of undisturbed calm.

A **Tribute** was composed in 1942 as part of a triptych commission in honour of Vaughan Williams's seventieth birthday, the other two works being Constant Lambert's *Aubade*, and *One Morning in Spring* by Patrick Hadley. The first performance was given in a BBC broadcast of 12 October 1942 under Clarence Raybould.

Although Rubbra was never part of the 'pastoral school', he admired Vaughan Williams's work tremendously and the older composer responded with his very warm support and encouragement right up until his death in 1958. Indeed, Vaughan Williams regarded Rubbra as his natural successor as a symphonist. This short piece, therefore, originally entitled *Introduction and Rondo alla danza*, whilst including no specific references to Vaughan Williams's music, is a

heartfelt tribute from the younger composer to a man to whom many composers of Rubbra's generation had reason to be very grateful.

© 1997 Robert Saxton & Adrian Yardley

As pianist, recording artist and more recently conductor, **Howard Shelley** has enjoyed a distinguished career since his highly acclaimed London recital debut in 1971. He performs regularly in Europe, Scandinavia, North America, Israel, Australia and the Far East.

Howard Shelley is especially associated with the music of Rachmaninov and has performed and recorded complete cycles of his solo piano works and concertos. He has also performed the Beethoven Piano Concerto Cycle and in 1995 was the soloist in the historic 100th Anniversary Prom.

He is Principal Guest Conductor of the London Mozart Players and has guest conducted many major symphony and chamber orchestras in the UK, Europe and Australia.

The speedy rise of the **BBC National Orchestra of Wales** to international recognition is a notable success story. It has

attracted consistent critical acclaim for performances at most of the world's musical capitals. Celebrated platforms visited in recent years include Vienna's Musikverein, Berlin's Schauspielhaus, the Leipzig Gewandhaus, the Lincoln Center in New York and the Soviet International Music Festival in St Petersburg. A national and broadcasting orchestra the BBC NOW is heard regularly on Radio 3, Radio Cymru/Wales and on S4C. The Orchestra has St David's Hall, Cardiff as its principal performing home and also undertakes an extensive series of concerts on tour throughout Wales and the UK. The Orchestra's Music Director is Mark Wigglesworth.

One of Britain's leading conductors, **Richard Hickox** is founder and Music Director of the City of London Sinfonia, Associate

Conductor of the London Symphony Orchestra, Principal Conductor of the London Symphony Chorus, and co-founder of Collegium Musicum 90 with Simon Standage. He was Artistic Director of the Northern Sinfonia from 1982–90 and Principal Guest Conductor of the Bournemouth Symphony from 1992–95.

His foreign engagements have included National Symphony (Washington), San Francisco Symphony, Dallas Symphony, New Japan Philharmonic, Orchestre philharmonique de Radio France, Rotterdam Philharmonic, Swedish Radio, Berlin Symphony, Hamburg and Cologne Radio Orchestras. Opera engagements include the Royal Opera House, English National Opera, Los Angeles Opera, Australian Opera and Rome Opera.

He has made over 130 recordings and has won three *Gramophone* Awards.

Rubbra: Sinfonie Nr. 1/A Tribute/Sinfonia concertante

“Diese seltsame und ergreifende Komposition, die mit packender Authentizität das An- und Abschwollen eines lärmenden Bombenangriffs, das Rattern von Maschinengewehren und das Heulen von Granaten veranschaulicht, ist das Werk eines jungen Komponisten, E. Duncan-Rubbra.” So kommentierte ein Rezensent im Juni 1930 in der *Yorkshire Post* zu Rubbras Inzidenzmusik zu *The Searcher*, einem längst vergessenen Schauspiel, das gegen den Krieg protestierte.

Heute ist Rubbra vor allem für seine Sinfonien bekannt, und man vergisst leicht, daß er sich der Sinfonie erst verhältnismäßig spät in seiner Komponistenlaufbahn zuwandte. In seinen jungen Jahren schrieb er hauptsächlich fürs Theater und trat außerdem als Berufspianist auf, wobei er sich auf die Interpretation zeitgenössischer Musik spezialisierte.

Rubbra begann sich Mitte der zwanziger Jahre fürs Theater zu interessieren, als er für die Arts League of Service die Musik zu verschiedenen Aufführungen schrieb, bei denen die Instrumentalbesetzung sehr

beschränkt war. Dazu gehörte ein japanisches Noh-Spiel, *Hagoromo*, und eine Bearbeitung von Hardys *The Dynasts*. In den dreißiger Jahren schloß er sich der Dartington Dance Mime Group an, für die er die Musik zu einer Londoner Inszenierung von *Volpone* schrieb. Er erarbeitete sich so wertvolle Erfahrung in der Anwendung von Instrumentalfarben in der Praxis.

In seiner Arbeit als Pianist gewann er einen Einblick in die ganze europäische Musikszene und entwickelte eine Vorliebe für Debussy, Bartók und hauptsächlich Strawinsky, für dessen Musik er sich im Laufe seines Lebens zunehmend interessierte. Er spielte für die Ballets Russes bei ihrem Londoner Besuch. Maurice Jacobson, ein Mitstudent Rubbras am Royal College of Music in den zwanziger Jahren, erinnert sich an Rubbra als jemanden, dessen anscheinend gleichmütiges Äußeres einen “dynamischen inneren Dämon” verbarg und dessen Vorliebe für Bartóks stark perkussive Werke sich in vielen seiner eigenen Studentenkompositionen niederschlug. Dieser Charakterzug war für ihn nicht weniger

typisch als das mehr "Verinnerlichte" seiner frühen Lieder wie z.B. die "Hymn to the Virgin" (1925) oder das Weihnachtslied "Dormi Jesu".

All diese Einflüsse müssen in der Beurteilung der zwei in dieser Einspielung vertretenen frühen Werke berücksichtigt werden. Rubbra begann mit der Arbeit an der **Ersten Sinfonie** 1935, vollendete sie jedoch erst 1937. Sie erlebte ihre Erstaufführung unter der Leitung von Adrian Boult am 30. April desselben Jahres im Rahmen eines Konzerts zeitgenössischer Musik der BBC. Diese Sinfonie – der erste sinfonische Versuch des damals vierunddreissigjährigen Komponisten – ist ein erstaunlich reifes Werk und offenbart das sichere Fingerspitzengefühl eines phantasievollen und selbstbewußten Künstlers.

Am Anfang der Sinfonie steht einer choralartigen, homophonen Melodie der Blechbläser ein stotternder Orgelpunkt in B gegenüber, während die Violinen und Bratschen in durchdringenden unisono-Oktaven ein dichtgewebtes Motiv in Halbtönen und Septimen artikulieren, das von den (hier verminderten) Intervallen der Bläsermelodie abgeleitet ist. Und damit hat Rubbra nicht nur seiner Ersten Sinfonie einen kühnen, strahlenden Anfang gegeben sondern

gleichzeitig das Ziel für sein sinfonisches Gesamtwerk gesteckt. Was der Hörer als Hauptmotiv und Begleitung identifiziert entpuppt sich als zwei polyphone Stränge, die im innersten Wesen identisch sind.

Der erste Satz ist gleichzeitig weitläufig und spannungsgeladen. Der energische Kontrapunkt, die rhythmische Vitalität und der konsequente Zusammenhang sind bemerkenswert; sogar die ostinaten Baßfiguren sind von den Intervallen der ersten Takte abgeleitet. Die Musik hat, obwohl sie im Dreiertakt steht, zeitweilig den Charakter eines Marsches, vor allem in einer von den Trommeln bestrittenen Episode, und die Schlusskadenz bringt keine Auflösung. Der weitgespannte Satz klingt beunruhigend ruhig aus.

Der zweite, "Périgourdine" betitelte Satz, basiert auf einem französischen Tanz aus dem achtzehnten Jahrhundert. Seine Intervalle sind eine diatonische Version des chromatischen Motivs im ersten Satz. Der Komponist setzt in diesem Scherzo das Orchester mit viel Phantasie ein, und jede Instrumentengruppe wird liebevoll charakterisiert. Das Ganze klingt wie eine Kollision von *Le tombeau de Couperin* und einem Scherzo von Vaughan Williams. Doch nach diesem gutgelaunten Anfang gerät

sich die Stimmung der "Périgourdine", die schliesslich in f-Moll, der parallelen Tonart zum anfänglichen As-Dur, ausklingt.

Der dritte Satz (der, wie das Finale der Sechsten Sinfonie, als erster skizziert wurde), steht in enger Beziehung zu den Eingangstakten des Kopfsatzes und ist voller dramatischer Spannung. Erst in der Koda wird in einem wunderbaren, polyphonen Klanggewebe das Ziel, nämlich das C erreicht. Die Sinfonie ist durchweg organisch aufgebaut und von Anfang bis Ende eine aussergewöhnliche Leistung für einen jungen Komponisten der sich zum ersten Mal den Anforderungen sinfonischer Komposition stellt.

Mit der Arbeit an der **Sinfonia concertante** begann Rubbra schon vor der Ersten Sinfonie, und zwar 1934. Die erste Fassung, die niemals zur Aufführung gelangte, war 1936 vollendet. Nachdem der Komponist das Werk Anfang der vierziger Jahre überarbeitet hatte, wurde es am 10. August 1943 bei einem Promenade Concert unter der Leitung von Adrian Boult mit Rubbra als Pianist erstaufgeführt. Die *Sinfonia concertante* ist Rubbras frühestes grosses sinfonisches Werk, und der Titel verrät die problematische Aufgabe die sich der Komponist setzte, nämlich ein Werk zu

schreiben, in dem prominent ein Soloklavier auftritt, das jedoch dem Charakter und der Anlage nach sinfonisch ist. Brahms' Zweites Klavierkonzert ist wohl der einzige erfolgreiche Vorgänger; Rubbra mußte das Genre sozusagen neu erfinden.

Wie eine Prophezeiung im Vorausblick auf Rubbras gesamtes sinfonisches Oeuvre beginnt die *Sinfonia concertante* mit einem Orgelpunkt auf C, aus dem sich das Klavier mit einem ansteigenden Motiv erhebt. Die unisono-Oktaven der hohen Streicher sind gleichzeitig Begleitung und Kontrast zu den Arpeggio-Figuren des Klaviers. Im Klavierpart herrscht eine Bartóksche Spannung und Härte, und der Wechsel von langsamen und aggressiv schnellen Passagen trägt zum dramatischen Konflikt bei. Dieser dramatische Konflikt hält an obwohl durch den häufigen Ideenaustausch zwischen Klavier und Orchester der Eindruck von Einigkeit entstehen könnte. Vom anfänglichen Orgelpunkt auf C bewegt sich der Satz auf einen Abschluss in a-Moll zu.

Der zweite Satz, der nach dem italienischen Tanz "Saltarella" betitelt ist, beginnt und schliesst modal in c-Moll. An mehreren Stellen tritt ein an *Petruschka* erinnerndes Motiv auf, und man ist versucht anzunehmen, daß Rubbra hier bewußt auf

die *Commedia dell'arte* anspielt, zumal in Strawinsky ebenfalls ein Soloklavier auftritt. Man entdeckt in diesem oberflächlich heiteren Satz eine gewisse Ironie, die auf den Ernst des Finales vorbereitet, ein Präludium und Fuge zum Gedenken an Rubbras Lehrer und Freund Gustav Holst, der im selben Jahr gestorben war. Dieses Finale, das von derselben ergreifend elegischen Stimmung durchdrungen ist wie der langsame Satz von Rubbras zur selben Zeit entstandenem Ersten Quartett, ist in seiner Knappheit ganz in der Holst-Tradition.

Mit ihrem Scherzo im Tanzstil und ihrem fugalen Finale erscheint die *Sinfonia concertante* sozusagen als Probelauf für die meisterhafte Erste Sinfonie, in der Rubbra Form- und Ausdrucksprobleme löst die er sich in der *Sinfonia* gestellt hat. In beiden Werken spiegelt sich die Unruhe der Jahre zwischen den beiden Weltkriegen; nur selten löst sich die dramatische Spannung in kurzen Momenten ungestörter Ruhe auf.

A **Tribute** entstand 1942 als eines von drei Auftragswerken zum siebzigsten Geburtstag von Vaughan Williams. Die beiden anderen waren Constant Lamberts *Aubade* und Patrick Hadleys *One Morning in Spring*. Die Erstaufführung dieser Werke fand am 12. Oktober 1942 unter der Leitung von

Clarence Raybould im Rahmen einer Sendung der BBC statt.

Rubbra gehörte nie der "pastoralen Schule" an, doch war er leidenschaftlicher Bewunderer von Vaughan Williams' Werken, und der sehr viel ältere Komponist revanchierte sich, indem er Rubbra bis zu seinem Tod im Jahr 1958 in seiner Arbeit unterstützte und ermunterte. Er sah in Rubbra seinen logischen Nachfolger als Sinfonist. Im dem letzten hier eingespielten Stück, das ursprünglich *Introduction and Rondo alla danza* betitelt war, bringt Rubbra, obwohl er sich nicht spezifisch auf Vaughan Williams' Musik bezieht, seine tiefe Verehrung für einen Komponisten zum Ausdruck, dem viele Komponisten in Rubbras Generation zu Dank verpflichtet waren.

© 1997 Robert Saxton und Adrian Yardley
Übersetzung: Inge Moore

Seit seinem glänzenden Recital-Debüt in London im Jahr 1971 erfreut sich der Pianist **Howard Shelley** auch im Aufnahmestudio und in jüngster Zeit als Dirigent einer namhaften Karriere. Er tritt regelmäßig in Europa, Nordamerika, Israel, Australien und Fernost auf.

Howard Shelley ist ein Rachmaninow-Spezialist und hat ganze Zyklen seiner

Konzerte und solistischen Werke interpretiert und eingespielt. Er konzertiert mit sämtlichen Klavierkonzerten von Beethoven und war 1995 der Solist bei der historischen Hundertjahrfeier der Promenaden-Konzerte in London.

Er ist Erster Gastdirigent der London Mozart Players und gastiert mit vielen bedeutenden Sinfonie- und Kammerorchestern in Großbritannien, Europa und Australien.

Das **BBC National Orchestra of Wales** ist in erstaunlich kurzer Zeit zu internationalem Ruhm gelangt und hat für seine Auftritte bei vielen Musikfestspielen weltweit kritische Anerkennung gefunden. In den letzten Jahren haben seine Auftritte im Wiener Musikverein, im Berliner Schauspielhaus, im Leipziger Gewandhaus, im Lincoln Center in New York und bei den Sowjetischen Internationalen Musikfestspielen in St. Petersburg großen Anklang gefunden. Als Radioorchester ist das BBC NOW regelmäßig auf den Sendern Radio 3, Radio Cymru/Wales und S4C zu hören. Die St. David's Hall in Cardiff ist sein angestammter Konzertsaal, außerdem tritt es im Rahmen ausgedehnter Konzertreisen in vielen Teilen der Britischen Inseln auf. Der

Musikdirektor des Orchesters ist Mark Wigglesworth.

Richard Hickox, einer der namhaftesten Dirigenten Großbritanniens, ist der Gründer und Musikdirektor der City of London Sinfonia, Erster Kapellmeister des London Symphony Orchestra, Chefdirigent des London Symphony Chorus und neben Simon Standage Mitbegründer des Collegium Musicum 90. Von 1982 bis 1990 war er künstlerischer Leiter der Northern Sinfonia und von 1992 bis 1995 Erster Gastdirigent der Bournemouth Symphony.

Auslandsgastspiele: National Symphony (Washington), San Francisco Symphony, Dallas Symphony, New Japan Philharmonic, Orchestre philharmonique de Radio France, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Sveriges Radio Symfonieorkester, Berliner Sinfonie-Orchester, Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, Hamburg, und Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester. Dirigate im Opernhaus: Royal Opera House, Covent Garden, English National Opera, Los Angeles Opera, Australian Opera, Sydney, und Rom.

Richard Hickox, der mehr als 130 Schallplatten eingespielt hat, sind bereits drei Auszeichnungen der Fachzeitschrift *Gramophone* verliehen worden.

Rubbra: Symphonie no 1/A Tribute/Sinfonia concertante

“Cette étrange et puissante composition, qui reproduit avec une fidélité saisissante les sons d’un retentissant bombardement, le crépitemment des armes à feu, et le sifflement des obus, est l’œuvre d’un jeune compositeur, Monsieur E. Duncan-Rubbra.” Tels sont les mots qu’employa un critique du *Yorkshire Post* en juin 1930 à propos d’une musique de scène qu’écrivit Rubbra pour *The Searcher*, une pièce anti-militariste tombée aujourd’hui dans l’oubli.

De nos jours, Rubbra est associé de façon si étroite au genre symphonique qu’on oublie presque qu’il n’en est venu à cette forme que bien tardivement et qu’il a passé la plupart de sa jeunesse à composer de manière occasionnelle, écrivant de la musique pour le théâtre, ainsi que comme pianiste, se dédiant principalement à l’interprétation de la musique de ses contemporaines.

L’association de Rubbra avec le théâtre prit forme dans le milieu des années vingt avec le groupe itinérant de la Arts League of Service, qui lui demanda d’écrire de la musique pour des productions très variées mais avec un nombre d’instruments très limité. Celles-ci

comprenaient des œuvres aussi diverses qu’un No japonais, *Hagoromo*, ou une adaptation de *The Dynasts* de Hardy. Dans les années trente, il collabora également activement avec le Dartington Dance Mime Group et composa la musique d’une production de *Volpone* donnée à Londres. Ces expériences permirent à Rubbra d’apprendre l’usage des couleurs instrumentales à partir de la pratique.

L’activité de pianiste de Rubbra le fit entrer en contact avec le milieu européen; il avait une affection particulière pour la musique de Debussy, Bartók et Stravinsky, son goût pour cette dernière s’accroissant au fil du temps. Il joua également pour les danseurs des Ballets Russes lors de leurs visites à Londres dans les années vingt. Maurice Jacobson, un compagnon d’études au Royal College of Music, se souvient nettement de Rubbra à ses débuts comme d’un homme dont l’apparence calme était “contredite par un dynamisme intérieur démoniaque”. D’ailleurs, son amour pour les pièces les plus percutantes de Bartók trouvait un écho dans la plupart de ses compositions

d’étudiant et ces œuvres reflétaient un aspect de sa personnalité au même titre que certaines de ses premières mises en musique comme l’“Hymne à la Vierge” de 1925 ou encore la berceuse “Dormi Jesu” révélaient un “homme plus introverti”.

Il est nécessaire d’avoir conscience de toutes ces influences afin d’aborder l’univers sonore des deux importantes œuvres présentées ici. La **Première symphonie** fut commencée en 1935 mais ne fut achevée qu’en 1937 lorsqu’elle fut créée le 30 avril lors d’un concert de musique contemporaine dirigé par Adrian Boult. Il s’agit de l’œuvre remarquablement mûre d’un compositeur de trente-quatre ans affrontant le genre pour la première fois, et révélant l’assurance du trait d’un artiste imaginatif et confiant.

La frappante introduction présente un jeu des cuivres dans une texture homophonique de type chorale contre une bégayante pédale de si bémol aux contrebasses, tandis que les violons et les altos en un strident unisson d’octave articulent un motif maillé serré de demi-ton et de septième qui est, en fait, le matériau intervallique en diminution de la musique jouée par les cuivres. D’un seul coup, Rubbra ne nous a pas seulement donné un audacieux et brillant commencement, mais il a aussi ouvert la porte sur son œuvre

symphonique à venir. Ce qui apparaît à l’audition comme l’idée principale et son accompagnement, se révèle être deux courants polyphoniques identiques au niveau le plus profond.

Le premier mouvement respire profondément et est hautement chargé. On remarquera le contrepoint énergétique, la vitalité rythmique et la cohérence de l’ensemble: même les figures d’ostinato en pédale dérivent du schéma intervallique initial, dès la première mesure. En s’apaisant, le long et intense mouvement cède la place à un calme troublé. Bien qu’en triple mètre, cette musique révèle parfois son caractère martial, incluant un épisode de caisse claire, et la cadence finale n’est pas un moment de résolution.

Le deuxième mouvement, “Périgourdine”, repose sur une danse française, remontant à la fin du XVIIIe siècle, dont les intervalles sont une version diatonique du motif chromatique agité du premier mouvement; l’accord final de ce mouvement peut s’entendre comme une passerelle vers la partie plus brillante de ce scherzo. L’orchestre fait preuve ici d’une imagination attrayante, chaque famille d’instruments se définissant avec finesse. C’est comme si *Le tombeau de Couperin* était entré, tête la première, en

collision avec un scherzo de Vaughan Williams. Après ce début jovial, cependant, “Périgourdine” plonge dans de plus sombres eaux et, en vérité, s’achève sur la relative mineure, fa, de la tonalité de l’exposition de la mélodie, la bémol majeur.

Le troisième mouvement (en fait, à l’instar du final plus tardif de la Sixième symphonie, esquissé plus tôt) nous rappelle fortement les mesures d’introduction du premier mouvement avec ses tensions dramatiques extraordinaires. Ce n’est qu’à la coda que l’objectif, ut, est atteint en un merveilleux réseau polyphonique. Tout dans cette symphonie dérive organiquement, et l’ensemble de l’œuvre est un tour de force de la part d’un jeune compositeur relevant pour la première fois le défi symphonique.

La **Symphonie concertante** fut commencée en réalité avant la Première symphonie, en 1934 et sa première version, jamais jouée, date de 1936. L’œuvre fut cependant révisée au début des années quarante et donnée en création avec le compositeur au piano sous la direction d’Adrian Boult lors d’un concert Promenade, le 10 août 1943. Il s’agit du premier grand ouvrage orchestral publié de Rubbra et le titre indique le problème auquel il entendait se confronter: celui d’écrire une œuvre

comprenant un piano solo dont le caractère et l’argument relevaient du symphonique. Peut-être le seul précédent totalement réussi était le Second concerto pour piano de Brahms, dont Rubbra devait réinventer le genre.

Prophétiquement, en regard de sa production symphonique, l’œuvre commence avec une note pédale, ut, d’où émerge le piano avec une idée ascendante; la figure à l’unisson dans l’octave supérieure des cordes à la fois accompagne et contraste avec l’écriture en arpèges du piano. Dans la plupart de l’écriture du piano transparaissent une tension et une rudesse bartókienne tandis que progresse le caractère séquentiel du mouvement, la musique lente retournant de manière intermittente donnant lieu à un conflit dramatique avec le matériau rapide et plus agressif. Le piano et l’orchestre échangent fréquemment des idées et cependant, en dépit de cette apparente unité, on trouve un véritable sens à ce conflit dramatique présent à travers tout le mouvement, évoluant d’une pédale de ut vers la mineur.

Le deuxième mouvement, “Saltarella”, est une danse italienne, commençant et finissant en ut mineur modal. Plusieurs fois, un motif à la *Petrouchka* apparaît et l’on ne peut que

supposer, face à un compositeur sophistiqué tel que Rubbra, qu’il existe une référence oblique à la *Commedia dell’arte*, d’autant que l’œuvre de Stravinsky comprend aussi bien au piano solo. Dans ce mouvement résolument paisible se cache une qualité ironique qui agit comme une préparation adéquate au finale profondément équilibré: un prélude et fugue écrit en réaction à la mort de Gustav Holst, décédé l’année où l’œuvre fut commencée. Ce mouvement est un vrai mémorial au grand maître de Rubbra et son ami de longue date. L’économie est tout à fait dans l’esprit de Holst et le mouvement partage une extraordinaire puissance élégiaque avec le mouvement lent du Premier quatuor qui date de la même époque.

Avec son scherzo en forme de danse continentale et son final fugué, la Symphonie concertante apparaît comme un terrain d’expérimentation pour la magistrale Première symphonie, et il est fascinant d’entendre Rubbra résolvant les problèmes de forme et d’expression de la symphonie tels qu’il se les posait dans l’œuvre précédente. Les deux œuvres reflètent le malaise de l’entre-deux guerres au cours duquel elles furent écrites et les tensions dramatiques sont rarement compensées par de longs moments de calme imperturbable.

A **Tribute** fut composé en 1942 comme partie de la commande d’un triptyque en l’honneur du soixante-dixième anniversaire de Vaughan Williams, les deux autres œuvres étant l’*Aubade* de Constant Lambert et *One Morning in Spring* de Patrick Hadley. La première exécution fut donnée dans une émission de la BBC du 12 octobre 1942 sous la direction de Clarence Raybould.

Bien que Rubbra n’appartint jamais à l’“Ecole Pastorale”, il nourrissait à l’égard de l’œuvre de Vaughan Williams une admiration débordante et ce dernier le lui rendit par son soutien chaleureux et ses encouragements jusqu’à sa mort en 1958. En effet, Vaughan Williams considérait Rubbra comme son successeur naturel en tant que symphoniste. Cette courte pièce, par conséquent, originellement intitulée *Introduction et Rondo alla danza*, quoique ne comprenant pas de référence spécifique à la musique de Vaughan Williams, est un hommage cordial du jeune compositeur à un homme envers qui de nombreux compositeurs de la génération de Rubbra avaient des raisons de se sentir reconnaissants.

© 1997 Robert Saxton et Adrian Yardley

Traduction: Karin Py

Depuis ses brillants débuts en récital à Londres en 1971, **Howard Shelley** poursuit une remarquable carrière de pianiste au disque et au concert, et plus récemment comme chef d'orchestre. Il se produit régulièrement à travers toute l'Europe, la Scandinavie, l'Amérique du Nord et l'Extrême-Orient.

Howard Shelley est tout particulièrement associé avec la musique de Rachmaninov dont il a joué et enregistré des cycles complets d'œuvres pour piano solo et les concertos. Il a également donné en concert le cycle des cinq Concertos pour piano de Beethoven. En 1995, il fut le soliste du concert historique marquant le centième anniversaire des Henry Wood Proms de Londres.

Howard Shelley est chef principal invité du London Mozart Players et a été invité à diriger de nombreux orchestres symphoniques et de chambre à travers le Royaume-Uni, l'Europe continentale et l'Australie.

La rapidité avec laquelle le **BBC National Orchestra of Wales** (BBC NOW) est parvenu à se faire reconnaître à l'échelon international constitue un succès remarquable. Les concerts qu'il a donnés dans la plupart des grandes capitales

musicales du monde lui ont régulièrement valu l'accueil enthousiaste de la critique. Au nombre des grandes salles dans lesquelles il s'est rendu ces dernières années figurent la Musikverein de Vienne, le Schauspielhaus de Berlin, le Gewandhaus de Leipzig, le Lincoln Center de New York et le Festival soviétique international de Musique de Saint-Petersbourg. On entend régulièrement le BBC NOW, Orchestre national dont les concerts sont radiodiffusés, sur les ondes de Radio 3 ainsi qu'à la radio et à la télévision galloises. L'orchestre qui a pour principale salle de concert le St David's Hall de Cardiff entreprend aussi de vastes séries de concerts lors de tournées qui lui font parcourir le Pays de Galles et le Royaume-Uni. Son directeur musical est Mark Wigglesworth.

Un des principaux chefs d'orchestre de Grande-Bretagne, **Richard Hickox** est fondateur et Directeur musical du City of London Sinfonia, chef associé de l'Orchestre symphonique de Londres, principal chef du London Symphony Chorus et co-fondateur avec Simon Standage de Collegium Musicum 90. Il a été le directeur artistique du Northern Sinfonia de 1982 à 1990 et Principal chef invité de l'Orchestre symphonique de Bournemouth de 1992 à 1995.

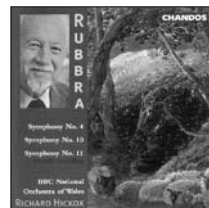
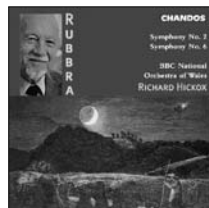
Au nombre de ses engagements à l'étranger, figurent des engagements auprès de l'Orchestre symphonique national (Washington), l'Orchestre symphonique de San Francisco, l'Orchestre symphonique de Dallas, le New Japan Philharmonic Orchestra, l'Orchestre philharmonique de Radio-France, l'Orchestre philharmonique de Rotterdam, l'Orchestre symphonique de la

Radio suédoise, l'Orchestre symphonique de Berlin, les Orchestres des radios de Hambourg et Cologne. Au nombre de ses engagements à l'opéra figurent des passages au Royal Opera House, à l'English National Opera, à l'Opéra de la Los Angeles, à l'Opéra australien et à l'Opéra de Rome.

Il a effectué plus de 130 enregistrements et a remporté trois *Gramophone Awards*.

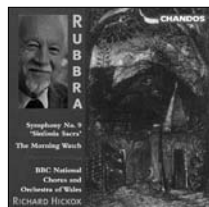
Richard Hickox conducts Rubbra's Symphonies

Rubbra
Symphony No. 2
Symphony No. 6
Chan 9481

Rubbra
Symphony No. 4
Symphony No. 10
Symphony No. 11
Chan 9401

Rubbra
Symphony No. 9
'Sinfonia Sacra'
The Morning Watch
Chan 9441

Cheltenham Art Gallery & Museums

Edmund Rubbra &
Gustav Holst with students at Reading

We would like to keep you informed of all Chandos' work. If you wish to receive a copy of our catalogue and would like to be kept up-to-date with our news, please write to the Marketing Department, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone Chandos Direct on +44 (0) 1206 225225. Fax: +44 (0) 1206 225201. E-mail: sales@chandos.u-net.com

We have been unable to trace the copyright holder of the line drawing of Rubbra on page 2, but if notified we should be pleased to amend the acknowledgement in any future edition

Producer Mike George

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineers Richard Smoker (Symphony No. 1) & Jonathan Cooper (other works)

Project advisor Adrian Yardley

Editor Peter Newble

Recording venue Brangwyn Hall, Swansea; 13 November 1995 (Symphony No. 1) & 28 August 1996 (other works)

Front cover *The Bellman with Oxen* by Samuel Palmer (National Gallery of Ireland, Dublin/Bridgeman Art Library, London)

Back cover Photo of Richard Hickox by Nigel Luckhurst

Design Jaquetta Sergeant

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Copyright Chester Music (Symphony No. 1), Complete Music (*A Tribute*) & Lengnick (*Sinfonia concertante*)

© 1997 Chandos Records Ltd

© 1997 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

Howard Shelley

Fritz Curzon

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9538

Edmund Rubbra (1901–1986)

premier recording

Symphony No. 1, Op. 44

1	I	Allegro moderato e tempestoso	34:36
2	II	Perigourdine: Allegro bucolico e giocoso	9:53
3	III	Lento	5:40
4			18:55

A Tribute, Op. 56

Andante

4:29

premier recording

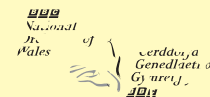
Sinfonia concertante, Op. 38*

5	I	Fantasia: Lento con molto rubato – Allegro	31:51
6	II	Saltarella: Allegro vivace	12:33
7	III	Prelude and Fugue: Lento – $\text{♩} = 56$	5:15
			13:52

TT 71:13

Howard Shelley piano*
BBC National Orchestra of Wales
Richard Hickox

(DDD)

RUBBRA: SYMPHONY NO. 1/A TRIBUTE/SINFONIA CONCERTANTE - Shelley/BBCNOW/Hickox

CHANDOS
CHAN 9538

RUBBRA: SYMPHONY NO. 1/A TRIBUTE/SINFONIA CONCERTANTE - Shelley/BBCNOW/Hickox

CHANDOS
CHAN 9538

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

© 1997 Chandos Records Ltd. © 1997 Chandos Records Ltd.
Printed in the EU

