

Works for Wind Orchestra²

Volume 8

Chan 9630

GRAINGER

Percy Grainger

CHANDOS
THE GRAINGER
EDITION
VOLUME EIGHT

Works for
Wind
Orchestra 2

ROYAL NORTHERN COLLEGE
OF MUSIC WIND ORCHESTRA

The Percy Grainger Society

Percy Grainger

Percy Grainger (1882–1961)

1	The Power of Rome and the Christian Heart*	12:06
	<i>premiere recording in this version</i>	
2	Children's March (RMTB No. 4)*	6:48
	(edited by R. Mark Rogers)	
	Hubert Francis · Roberto Garcia	
	Martin Quinn · Glenn Tweedie tenors	
	Simon Bailey · Ian Gray	
	Stephen Svanholm · Alexander Wall basses	
3	Bell Piece*	5:32
	(edited by Thomas Duffey and Barry Peter Ould)	
	James Gilchrist tenor solo	
	<i>premiere recording in this version</i>	
4	Blithe Bells†	3:35
	(edited by Keith Brion and Barry Peter Ould)	
5	The Immovable Do†	4:07
	<i>premiere recording in this version</i>	
6	Hill Song I†	14:18
	(edited by Alan Stout)	

7	<i>premiere recording in this version</i>	
	Hill Song II (1929)[†] (edited by R. Mark Rogers)	5:05
8	<i>premiere recording in this version</i>	
	Irish Tune from County Derry (BFMS No. 29)* (edited by Barry Peter Ould)	6:30
9	Marching Song of Democracy[†] (edited by Keith Brion)	6:36
		TT 65:04

Royal Northern College of Music Wind Orchestra
Timothy Reynish*
Clark Rundell[†]

RMTB – Room-music Tit-bits
BFMS – British Folk Music Settings

Percy Grainger: Works for Wind Orchestra 2

Whilst the first disc of Grainger's works for wind orchestra (CHAN 9549) was concerned primarily with arrangements of folk song, this second disc focuses mainly on original works for wind orchestra, including three of his longest compositions for this medium. Apart from his love of the sonorities created by the various combinations of wind instruments, Grainger also pioneered the use of 'tuneful' percussion instruments into the orchestra and band. These consisted of glockenspiels, marimbas, xylophones and bell families. He particularly favoured instruments produced by the Deagan Company of Chicago and would specify in his scores which model number of a particular instrument was to be used, as well as giving the specification for the mallets etc. Grainger clarified that his purpose in employing these instruments was

not to create a larger volume of sound. The listener is often disappointed when he sees large instruments and hears no enormous sonorities. I insist, though, we need more clarity and distinctness of tone than solid volume of tone. I have always been impressed by the clarity and

independence of tone in Oriental orchestras, notably the Javanese, Siamese and Chinese. Each instrument in these orchestras stands out independently and there is not the tendency to get 'soaked up' in indistinct conglomeration of sounds such as with our own orchestras when loud and complex in tone...

Grainger's article 'Possibilities of the Concert Wind Band from the Standpoint of a Modern Composer' appeared in print in September 1918 and in this he wrote:

When we consider the latent possibilities of a modern concert wind band it seems almost incomprehensible that the leading composers of our era do not write as extensively for it as they do for the symphony orchestra. No doubt there are many phases of musical emotion that the wind band is not so fitted to portray as is the symphony orchestra, but on the other hand it is quite evident that in certain realms of musical expressiveness the wind band has no rival...

Grainger served in the US Army from 12 June 1917 to 7 January 1919: his eventual return to civilian life led to the resumption of his unrelenting career as a

concert pianist. His interest in band music, however, was to stay with him for the remainder of his life.

The Power of Rome and the Christian Heart is Grainger's longest and most ambitious work for band. Although he did come to loathe its 'commonplace chords' he always counted it as one of his best compositions. Its title is best explained in Grainger's own words:

Just as the early Christians found themselves in conflict with the Power of Ancient Rome so, at all times and places, the Individual Conscience is apt to feel itself threatened or coerced by the Forces of Authority. And especially in war time. Men who hate killing are forced to become soldiers. And other men, though not unwilling to be soldiers, are horrified to find themselves called upon to fight in the ranks of their enemies. The sight of young recruits doing bayonet practice, in the first world war, gave the first impulse to this composition, which, however is not in any sense programme-music and does not portray the drama of actual events. It is merely the unfolding of musical feelings that were started by thoughts of the eternal agony of the Individual Soul in conflict with The-Powers-That-Be.

Children's March (Over the Hills and Far Away) is one of the earliest works written for

piano and wind band. Written while Grainger was serving in the American Army as bandsman, it was intended to make full use of all the instrumental resources available at Fort Hamilton where he was stationed. The First World War ended in November 1918, before Grainger had the chance to perform the work as originally planned. Its first performance did not take place until June 1919 at Columbia University, featuring the Goldman Band conducted by the composer with Ralph Leopold playing the piano part. It was subsequently published in an edition which allowed it to be used by the wind section of the symphony orchestra with the piano part being cued into the band parts. Another innovation in this score calls for certain members of the band to sing 'vocalise' in two passages where they are not employed with their own instruments.

Bell Piece (Ramble on John Dowland's 'Now, O now I needs must part') is based partly on Grainger's piano solo transcription of the same Dowland melody which appears as number six in his series of *Free Settings of Favorite Melodies*. In turn, Grainger's transcription was based on a transcription of the song by Sidney Beck as it appeared in a copy of *The First Book of Songs or Ayres of foure parts with Tablature for the Lute* in the

possession of the Henry E. Huntington Library and Art Gallery, San Marino, California. During his last years, Grainger would sing this song every night before retiring to bed. In terms of harmony, this Ramble is considered to be one of Grainger's finest achievements. In the version for voice and wind band he added a 'tail-piece' which calls for an independent 'bell' part, written for his wife, Ella, to play at various performances. The band version dates from 1953 and was first performed at South Broward High School, Hollywood, Florida on 9 April 1953, with the composer conducting.

Blithe Bells ('A Free Ramble on J. S. Bach's aria "Sheep May Graze In Safety When a Goodly Shepherd Watches O'er Them" from the Secular Cantata "Was Mir Behagt, Ist Nur Die Muntre Jagd") was originally written for 'elastic scoring' between November 1930 and February 1931. Grainger states that this ramble is coloured by the thought that Bach, by writing the melody that opens and closes the piece in thirds, may have aimed at giving a hint of the sound of sheep bells. The band version dates from March 1931.

The Immovable Do (or 'The Ciphering C') was composed between 1933 and 1939, and is dedicated to Grainger's 'Merry Wife', Ella.

The piece came about from an incident when Grainger was playing one of his harmoniums; he discovered that the mechanics of the high C were broken, causing the note to cipher through whatever was being played. Turning this fault to good use, he improvised around the drone and had soon worked out ideas for this engaging composition. Grainger tells us that the work draws its title

...from one of the two kinds of tonic sol-fa musical notations, one with a 'movable Do' ('Do' corresponding to the tonic or key-note of whatever key the music is couched in) and the other with an 'immovable Do' in which Do always designated the note C. In my composition – not based on folksong or any popular tune – the 'Immovable Do' is a high drone on C which is sounded throughout the entire piece.

The wind band version was completed between November and December 1939.

Hill Song I is one of Grainger's most original works. He himself regarded it as being among his 'most perfect'. Yet the extremely unconventional scoring has undoubtedly prevented the frequency of performance needed to ratify – or not – Grainger's high opinion of the piece. Indeed, the unusual combination employed – two

piccolos, six oboes, six cor anglais, six bassoons and double bassoon – so militated against performance that Grainger eventually rejected it, and rescored the work in 1921 for a more conventional wind group, as well as a two-piano four-hands version. This first recording of the work in its original scoring gives listeners the rare opportunity to judge whether or not Grainger's bold experiment in combining and juxtaposing multiple harsh reed sonorities has been successful.

Hill Song II (1929 scoring) was originally composed by Grainger between 1902 and 1907. He rescored it in June 1929 for two flutes (the second flute changing with piccolo), oboe, cor anglais, two clarinets, bass clarinet, bassoon, two trumpets, horn, trombone, cymbal, two harmoniums (or harmonium and reed-organ) and piano. This work is the result of Grainger wishing to present the fast energetic elements of *Hill Song I* as a unified whole, without contrasting passages of a slower, more dreamy nature. To this end the bulk of the fast elements of *Hill Song I* were used together with about the same amount of new material of a like character. Grainger's programme-note for his *Hill Songs* reads:

My Hill-Songs arose out of a longing for the wildness, freshness and purity of hill-countries,

hill-folk and hill-musics (Scotland, the Himalayas, the bagpipes etc.). Technically they seek to weave the bagpipe tone-type into many-voiced textures.

This version was first performed at the Harrogate Music Festival on 25 July 1929, conducted by Basil Cameron.

Irish Tune from County Derry (County Derry Air) is a wholly new harmonization dating from 1920, having nothing in common with Grainger's earlier setting for band (CHAN 9549). The score for this version lends itself to many different instrumental combinations, with or without voices, including the version for military band and pipe-organ recorded here for the first time.

Marching Song of Democracy is a sprawling tone poem which attempts to merge late-Romantic idiom with Grainger's own original techniques and spirit. As is common in Grainger's music, there is neither development nor recapitulation, and the listener is borne along on an unstoppable tide. The work, inspired while Grainger and his mother were attending the Paris Exhibition of 1900, was originally scored for chorus and orchestra. The band transcription dates from July 1948 and was made at the suggestion of Graham Overgard, a band

director from Detroit who was often in correspondence with Grainger about his band music. Grainger's original plan was to write a work for voices and whistlers only and have it performed by a chorus of men, women and children singing and whistling to the rhythms of their tramping feet as they marched along in the open air. Grainger described his choral version as a kind of modern and Australian version of the Gloria of a mass. The work carries the following dedication: 'For my darling mother, united with her in loving adoration of Walt Whitman.'

© 1998 Barry Peter Ould

James Gilchrist studied medicine at university and subsequently practised as a doctor. In 1996 he turned to a full-time music career. James's recent solo engagements include Britten's *St Nicholas* with the English Chamber Orchestra at the Barbican, Bach's *Christmas Oratorio* at St John's Smith Square and Handel's *Belshazzar* with the King's Consort at the Queen Elizabeth Hall. He has recently performed a programme of Schubert and Britten in a recital for BBC Radio Ulster. On the opera stage he has sung Ferrando in *Così fan tutte*. He has also appeared as a

soloist with the Tallis Scholars, I Fagiolini, Gabrieli Consort, the Monteverdi Choir and the King's Consort. Future engagements include a recital in the Purgina Festival, Bach's *St Matthew Passion* in the St Endellion Festival and Britten's *Serenade* for tenor, horn and strings.

The Royal Northern College of Music Wind Orchestra was formed just over sixteen years ago and is now recognized as one of the leading conservatoire ensembles in the world. In their regular concerts at the Royal Northern College of Music, they have led the field in commissioning premieres as well as rescuing neglected pieces. They have performed at the Aldeburgh, Cheltenham, Huddersfield and Uster (Switzerland) Festivals and in 1997 they gave world premieres of *The Palace Suite* by the distinguished Finnish composer, Aulis Sallinen at the Cheltenham Festival and *Distant Variations, Concerto for Saxophone Quartet and Wind Orchestra* by John Casken at the Barbican.

Timothy Reynish is Head of Wind and Percussion at the Royal Northern College of Music. He has conducted concerts with the Hallé, BBC Philharmonic, London

Symphony and City of Birmingham Symphony orchestras, and opera in Denmark and Sweden. In 1982 he was awarded a Churchill Fellowship to research wind orchestra training and repertoire in the United States. Since then he has conducted and lectured throughout Europe and the United States, and is largely responsible for the commissioning of new repertoire at all levels through his involvement with the British Association of Symphonic Bands and Wind Ensembles and the World Association for Symphonic Bands and Ensembles.

Clark Rundell studied trombone with Frank Crisafulli of the Chicago Symphony Orchestra

and graduated from Northwestern University in Chicago. In 1984 he was awarded a Junior Fellowship to study conducting with Timothy Reynish at the Royal Northern College of Music and now directs the college's orchestra, jazz band and contemporary music ensembles. He plays a leading role in the development of the wind band, broadcasting regularly on BBC Radio and giving jazz masterclasses throughout Britain. He is a Senior Lecturer in Wind and Percussion at the Royal Northern College of Music and in December 1994 he was awarded the first Frederick Fennell Prize for Young Conductors. In September 1996 he became Director of the Merseyside Youth Orchestra.

Percy Grainger: Blasorchesterwerke 2

Während das erste Album mit Graingers Werken für Bläserorchester (CHAN 9549) vorwiegend Arrangements von Volksliedern enthielt, konzentriert sich dieses zweite in erster Linie auf Originalkompositionen für Bläser, darunter seine drei längsten Kompositionen für diese Besetzung. Grainger hatte eine Vorliebe für die Klangfarben, die unterschiedliche Kombinationen von Blasinstrumenten erzeugten, und bereitete außerdem den Weg für den Einsatz gestimmter Perkussionsinstrumente – Glockenspiel, Marimba, Xylophon und verschiedene Glocken – im Ensemble. Er bevorzugte Instrumente der in Chicago ansässigen Deagan Company, pflegte in seinen Partituren anzugeben, welche Modellnummer eines bestimmten Instruments zu verwenden sei, und machte genaue Angaben über die Schlegel usw.

Graingers Artikel "Possibilities of the Concert Wind Band from the standpoint of a Modern Composer" (Die Möglichkeiten des konzertanten Bläserensembles, vom Standpunkt eines modernen Komponisten

aus gesehen) erschien im September 1918, und darin schrieb er:

Wenn wir die Möglichkeiten eines modernen konzertanten Bläserensembles bedenken, scheint es geradezu unbegreiflich, daß die führenden Komponisten unserer Epoche dafür nicht ebenso viel schreiben wie für Sinfonieorchester. Zweifellos gibt es manche Phasen musikalischer Emotion, die ein Bläserensemble nicht so gut darzustellen vermag wie das Sinfonieorchester, aber andererseits ist offensichtlich, daß das Bläserensemble für bestimmte Bereiche des musikalischen Ausdrucks unvergleichlich gut geeignet ist...

Grainger diente vom 12. Juni 1917 bis zum 7. Januar 1919 in der U.S. Army: Seine Rückkehr ins Zivilleben führte zur Wiederaufnahme seiner anstrengenden Karriere als Konzertpianist. Das Interesse an Musik für Blaskapelle blieb ihm jedoch den Rest seines Lebens erhalten.

The Power of Rome and the Christian Heart (Die Macht Roms und das christliche Herz) ist Graingers längstes und anspruchsvollstes Werk für Bläserensemble.

Obwohl er mit der Zeit seine “banalen Akkorde” verabscheuen lernte, zählte er es doch stets zu seinen besten Kompositionen. Der Titel läßt sich am besten mit Graingers eigenen Worten erklären:

Genau wie die frühen Christen in Widerspruch mit der Macht des alten Rom gerieten, so fühlt sich das Gewissen des Einzelnen zu allen Zeiten und an allen Orten von den Herrschenden bedroht oder unter Zwang gesetzt. Und zwar besonders zu Kriegszeiten. Männer, die das Töten hassten, sehen sich gezwungen, Soldaten zu werden. Und andere Männer, die nichts dagegen haben, Soldaten zu sein, sehen sich zu ihrem Entsetzen aufgerufen, in den Reihen ihrer Feinde zu kämpfen. Der Anblick junger Rekruten bei Bajonettübungen im ersten Weltkrieg lieferte den ersten Impuls zu dieser Komposition, die jedoch keinesfalls Programmmusik ist und nicht die Dramatik realer Ereignisse wiedergibt. Sie ist lediglich die Entfaltung musikalischer Gefühle, die ausgelöst wurden von Gedanken an die ewige Seelenqual des Einzelnen im Konflikt mit den Mächtigen der Welt.

Children's March – Kindermarsch (Über die Hügel und in die Ferne) ist eines von Graingers frühesten Werken für Klavier und Bläserensemble. Es entstand, während er als Militärmusiker in der amerikanischen Armee

diente und sich vorgenommen hatte, in Fort Hamilton, wo er stationiert war, alle gebotenen klanglichen Möglichkeiten zu nutzen. Die Uraufführung erfolgte jedoch erst im Juni 1919 an der Columbia University, mit der Goldman Band unter der Leitung des Komponisten und Ralph Leopold am Klavier. Das Werk wurde schließlich in einer Ausgabe veröffentlicht, die es der Bläsergruppe des Sinfonieorchesters zugänglich machte, wobei der Klavierpart in die Bläserstimmen integriert wurde. Eine weitere Neuerung dieser Partitur war es, daß bestimmte Mitglieder des Ensembles in zwei Passagen, in denen ihre eigenen Instrumente ruhen, “Vokalise” zu singen haben.

Bell Piece (Glockenstück; ein “Streifzug über Dowlands ‘Now, O now I needs must part’”) beruht teilweise auf Graingers Transkription der gleichen Dowland-Melodie für Soloklavier, die als Nummer sechs in der Reihe *Free Settings of Favorite Melodies* erschien. In den letzten Jahren seines Lebens pflegte Grainger dieses Lied jeden Abend vor dem Zubettgehen zu singen. Der Fassung für Gesangsstimme und Bläserensemble fügte er ein “Endstück” hinzu, das eine unabhängige Stimme für “Glocken” vorsieht und zur Darbietung durch seine Frau Ella geschrieben

wurde. Die Ensembleversion stammt von 1953.

Blithe Bells (Heitere Glocken – “ein freier Streifzug” über J.S. Bachs Arie “Schafe können sicher weiden” aus der weltlichen Kantate “Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd”) wurde zwischen November 1930 und Februar 1931 für “variable Besetzung” geschrieben. Grainger stellt dazu fest, dieser Streifzug sei von dem Gedanken geprägt, daß Bach, indem er die Melodie am Anfang und am Schluß seines Stücks in Terzen setzte, möglicherweise Schafsglocken andeuten wollte. Die Bläserfassung entstand im März 1931.

The Immovable Do (Das unverrückbare Do) wurde zwischen 1933 und 1939 komponiert und ist Graingers Frau Ella (seinem “lustigen Weib”) gewidmet. Das Stück geht darauf zurück, daß Grainger auf einem in seinem Besitz befindlichen Harmonium spielte; wie er dabei feststellte, war die Mechanik des hohen C beschädigt, so daß die Note bei allem, was gespielt wurde, mitheulte. Grainger nutzte den Defekt, improvisierte rund um den so entstandenen Bordun und hatte bald Ideen zu dieser einnehmenden Komposition gesammelt. Ihm zufolge bezieht das Werk seinen Titel

...von einer der zwei Notationsformen des Tonwortsystems, deren eine über ein “bewegliches Do” verfügt (d.h. “Do” entspricht der Tonika bzw. dem Grundton der jeweiligen Tonart, in der die Musik steht), die andere über ein “unverrückbares Do”, wobei Do immer der Note C zugeordnet wird. In meiner Komposition – die nicht auf einer Volksweise oder populären Melodie beruht – ist das “unverrückbare Do” ein hoher Bordun auf C, der das ganze Stück hindurch erklingt.

Die Fassung für Bläser wurde im November/Dezember 1939 fertiggestellt.

Hill Song I (Hügellied I) ist eines von Graingers originellsten Werken. Er selbst zählte es zu seinen “am ehesten perfekten”. Allerdings verhinderte seine extrem ungewöhnliche Besetzung die häufige Aufführung, die nötig gewesen wäre, um Graingers hohe Meinung von dem Stück zu bestätigen – oder auch nicht. Tatsächlich wirkte die außerordentliche Kombination – zwei Pikkolos, sechs Oboen, sechs Englischhörner, sechs Fagotte und ein Kontrafagott – jeglicher Aufführung so sehr entgegen, daß Grainger sie schließlich verwarf und das Werk 1921 für eine konventionellere Bläsergruppe sowie für zwei Klaviere zu vier Händen bearbeitete. Die hier vorliegende erste Einspielung der Komposition in ihrer ursprünglichen Besetzung gibt den Hörern die

seltene Gelegenheit, zu entscheiden, ob Graingers kühnes Experiment mit der Verbindung und Zusammenstellung der Klangfarben mehrerer schriller Rohrblattinstrumente erfolgreich war oder nicht.

Hill Song II (Hügel lied II; Instrumentierung von 1929) stammt ursprünglich aus der Zeit zwischen 1902 und 1904, doch instrumentierte Grainger das Stück im Juni 1929 neu. Es entspringt seinem Wunsch, die schnellen, energischen Elemente von *Hill Song I* als vereinheitlichtes Ganzes darzubieten, ohne kontrastierende Passagen mit langsamerem oder eher verträumtem Charakter. Zu diesem Zweck übernahm er die allermeisten schnellen Teile des *Hill Song I* und fügte etwa gleich viel neues Material ähnlicher Art hinzu. In Graingers Programmnotiz für seine *Hill Songs* heißt es:

Meine Hügellieder entstanden aus einem Sehnen nach der Unverdorbenheit, Frische und Reinheit von Hügeländern, Hügelvölkern und Hügelmusiken (Schottland, Himalaja, Sackpfeifen usw.). Technisch gesehen wollen sie den Klangtypus der Sackpfeifen in vielstimmige Strukturen einbinden.

Die vorliegende Fassung wurde unter der Leitung von Basil Cameron am 25. Juli 1929

beim Harrogate Music Festival uraufgeführt.

Irish Tune from County Derry (County Derry Air) (Irische Weise aus der Grafschaft Derry) ist eine völlig neue Harmonisierung aus dem Jahre 1920, die mit Graingers vorhergehender Vertonung für Blaskapelle (CHAN 9549) nichts gemein hat. Die Partitur dieser Fassung bietet sich für die unterschiedlichsten Instrumentenkombinationen mit oder ohne Gesang an, auch für die hier erstmals aufgenommene Version für Militärkapelle und Pfeifenorgel.

Marching Song of Democracy (Marschlied der Demokratie) ist ein umfangreiches Tongedicht, das versucht, das spätromantische Idiom mit Graingers ureigenen Techniken und Intentionen zu verbinden. Wie bei Graingers Musik üblich, gibt es weder Durchführung noch Reprise, und der Hörer wird auf einer unaufhaltsamen Flutwelle mitgerissen. Das Werk geht auf eine Inspiration von 1900 zurück, als Grainger und seine Mutter die Pariser Weltausstellung besuchten, und war ursprünglich für Chor und Orchester gesetzt. Die Transkription für Bläserensemble entstand im Juli 1948 auf Anregung von Graham Overgard, einem Kapellmeister aus Detroit, der oft mit Grainger über dessen Blasmusik korrespondierte. Eigentlich hatte

Grainger ein Werk nur für Gesang und Pfeifer schreiben wollen, um es von einem Chor aus Männern, Frauen und Kindern darbieten zu lassen, die im Rhythmus ihres eigenen Marschschritts im Freien sangen und pfliffen. Die Chorfassung beschrieb Grainger als moderne australische Version des Gloria der Messe. Das Werk trägt folgende Widmung: "Für meine geliebte Mutter, vereint mit ihr in liebevoller Verehrung Walt Whitmans."

© 1998 Barry Peter Ould

Übersetzung: Anne Steeb/Bernd Müller

James Gilchrist hat Medizin studiert und als Arzt praktiziert. Erst 1996 wandte er sich einer hauptberuflichen musikalischen Karriere zu. Zu seinen jüngsten Soloengagements zählen drei Auftritte in London: Brittens *St. Nicholas* mit dem English Chamber Orchestra am Barbican Centre, Bachs *Weihnachtsoratorium* in der Kirche St. John's Smith Square und Händels *Belsazzar* mit dem King's Consort in der Queen Elizabeth Hall. Vor kurzem hat er für BBC Radio Ulster ein Soloprogramm mit Werken von Schubert und Britten dargeboten. Auf der Opernbühne hat er in *Così fan tutte* den

Ferrando gesungen. Darüber hinaus ist er als Solist mit den Tallis Scholars, I Fagiolini, dem Gabrieli Consort, dem Monteverdi Choir und dem King's Consort aufgetreten. Zukünftige Verpflichtungen sind unter anderem ein Recital bei den Festspielen in Perugia, Bachs *Matthäuspassion* beim St. Endellion Festival und Brittens *Serenade* für Tenor, Horn und Streichinstrumente.

Das **Royal Northern College of Music Wind Orchestra** wurde vor nunmehr 16 Jahren gegründet und ist heute eines der führenden Ensembles seiner Art. In regelmäßigen Konzerten am Royal Northern College of Music haben sie sich durch die Vergabe von Kompositionsaufträgen sowie durch die Wiederentdeckung vergessener Werke einen Namen gemacht. Das Orchester ist auf den Festivals in Aldeburgh, Cheltenham, Huddersfield und Uster (Schweiz) aufgetreten; 1997 hat es auf dem Cheltenham Festival die Weltpremiere der *Palace Suite* des angesehenen finnischen Komponisten Aulis Sallinen und im Londoner Barbican die Uraufführung des Konzerts *Distant Variations* für Saxophon-Quartett und Blasorchester von John Caskin gespielt.

Timothy Reynish ist Leiter der Abteilung für Blasinstrumente und Schlagzeug am Royal Northern College of Music. Er hat Konzerte des Hallé-, des BBC Philharmonic, des London Symphony und des City of Birmingham Symphony Orchesters sowie Opern in Dänemark und Schweden dirigiert.

1982 erhielt er ein Churchill-Stipendium, um in den USA Studien zu Ausbildungsmethoden und Repertoire für Blasorchester durchzuführen. Seither ist er zahlreichen Einladungen zu Gastdirigaten und Vorträgen in Europa und den USA gefolgt; durch seine Tätigkeit für die "British Association of Symphonic Bands and Wind Ensembles" sowie die "World Association for Symphonic Bands and Ensembles" ist er maßgeblich an der Vergabe von Kompositionsaufträgen auf allen Ebenen beteiligt.

Clark Rundell studierte Posaune bei Frank Crisafulli (Chicago Symphony Orchestra) und ist Absolvent der Northwestern University in Chicago. 1984 erhielt er ein Stipendium, um in der Dirigierklasse von Timothy Reynish am Royal Northern College of Music zu studieren; dort dirigiert er heute das Blasorchester, die Jazz-Band und das Ensemble für zeitgenössische Musik. Rundell spielt eine führende Rolle in der Entwicklung des Blasorchesters, ist regelmäßig im BBC zu hören und unterrichtet Jazz-Meisterkurse in ganz England. Er ist Dozent für Blasinstrumente und Schlagzeug am Royal Northern College of Music; im Dezember 1994 erhielt er den ersten Frederick-Fennel-Preis für junge Dirigenten. Im September 1996 wurde Leiter des Merseyside Jugendorchesters.

Percy Grainger: Œuvres pour orchestre de vents 2

Tandis que le premier album consacré aux œuvres de Grainger pour orchestre à vents (CHAN 9549) s'intéressait principalement aux arrangements de chansons populaires, ce second album se concentre essentiellement sur les œuvres originales pour orchestre à vents, comprenant également trois de ses plus longues compositions pour cette formation. Outre son amour pour les sonorités créées par les différentes combinaisons d'instruments à vents, Grainger innova également dans son utilisation d'instruments de percussion harmonieux au sein de l'orchestre et de l'ensemble musicale. Il s'agissait de glockenspiels, de marimbas, de xylophones et de familles de cloches. Il favorisait particulièrement les instruments produits par la Deagan Company de Chicago et spécifiait dans ses partitions la référence des modèles d'instruments à utiliser de même qu'il précisait les différents maillets etc...

L'article de Grainger: "Possibilities of the Concert Wind Band from the Standpoint of a Modern Composer" (Des possibilités d'un ensemble à vents en concert du point de vue

d'un compositeur moderne) parut en septembre 1918 et il y écrivait:

Si nous considérons les possibilités latentes d'un ensemble à vents dans le concert moderne, il semble presque incompréhensible que les têtes de file de la composition actuelle n'écrivent pas autant pour cette formation que pour l'orchestre symphonique. Il n'y a aucun doute qu'il existe de nombreux aspects de l'émotion musicale que l'ensemble à vents n'est pas capable de rendre, mais par ailleurs il est absolument évident que dans certains domaines de l'expressivité musicale de l'ensemble à vents ne connaît pas de rival...

Grainger servit l'armée américaine du 12 juin 1917 au 7 janvier 1919: son retour définitif à la vie civile le conduisit à la reprise de sa carrière de pianiste de concert. Son intérêt pour la musique d'ensemble musicale allait cependant l'accompagner tout au long de son existence.

The Power of Rome and the Christian Heart (Le pouvoir de Rome et le cœur chrétien) est l'œuvre pour ensemble la plus longue et la plus ambitieuse de Grainger. Bien qu'il en arrivât à détester ses "accords

simplistes”, il la compta toujours parmi ses meilleures compositions. Ce sont les propres mots de Grainger qui expliquent le mieux son titre:

Tout comme les premiers Chrétiens se retrouvèrent en conflit avec le Pouvoir de la Rome antique, de même, quels que soient le lieu ou le moment, la Conscience individuelle peut se sentir menacée ou contrainte par la Force de l'autorité. Et particulièrement en temps de guerre. Les hommes qui détestent tuer sont contraints à devenir soldats. Et d'autres hommes, bien qu'ils ne soient pas contre l'idée de devenir soldats, sont horrifiés de se voir appelés à combattre dans les rangs de leurs ennemis. La vue de jeunes recrues occupées à des exercices de baïonnette, durant la Première guerre mondiale, lui procura l'impulsion initiale à la composition de cette œuvre, qui n'est en aucun cas, pourtant, de la musique à programme voulant décrire le drame d'événements réels. Il s'agit simplement de l'exposition de sentiments musicaux qui furent déclenchés par des pensées au sujet de l'éternelle agonie de l'Ame individuelle en conflit avec Les-Pouvoirs-Existants.

Children's March (La marche des enfants) – (Sur les collines et dans le lointain) est l'une des plus anciennes œuvres pour piano et ensemble à vents. Elle fut écrite tandis que

Grainger servait sous les drapeaux américains en tant que membre de l'orchestre et désinait de faire bon usage de toutes les ressources sonores disponibles à Fort Hamilton où il était stationné. Sa première exécution n'eut pas lieu avant juin 1919 à l'Université de Columbia, présentant le Goldman Band dirigé par le compositeur et avec Ralph Leopold au piano. Elle fut publiée par la suite dans une édition qui lui permit d'être utilisée par la section des vents de l'orchestre symphonique, la partie du piano étant confiée aux parties de l'ensemble musical. Une autre innovation de cette partition requiert de certains des membres de l'ensemble qu'ils fassent des “vocalises” dans deux passages où ils ne sont pas censés jouer de leur instrument.

Bell Piece (Pièce pour cloche – Vagabondage sur l'air de John Dowland “Now, O now I needs must part”) est fondée en partie sur une transcription pour piano solo de Grainger de la même mélodie de Dowland qui apparaît sous le numéro six dans sa série de *Free Settings of Favorite Melodies*. Durant les dernières années de sa vie, Grainger chanta cette chanson chaque soir avant d'aller se coucher. Dans la version pour voix et ensemble à vents, il ajouta une “pièce de queue” qui fait appel à une partie

pour “cloche” indépendante, écrite pour sa femme Ella, censée la jouer dans différents concerts. La version pour orchestre date de 1953.

Blithe Bells (Les joyeuses cloches – Un libre vagabondage sur l'air “Que le mouton paise en sécurité lorsqu'un bon berger veille sur lui” de J.S. Bach tiré de la cantate profane “Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd”) fut écrit à l'origine pour une “orchestration souple” entre novembre 1930 et février 1931. Grainger déclare que ce vagabondage est marqué par la pensée que Bach, en écrivant en tierces la mélodie qui ouvre et conclut la pièce, pourrait avoir voulu évoquer le son des cloches des moutons. La version pour ensemble date de mars 1931.

The Immovable Do (Le ut inébranlable) fut composé entre 1933 et 1939, et est dédié à Ella, l'“Aimable Epouse” de Grainger. La pièce vit le jour à cause d'un incident survenu alors que Grainger était en train jouer de ses harmoniums. Il découvrit que la mécanique du ut le plus élevé était cassée, rendant la note perceptible à travers tout ce qui était joué. Transformant ce défaut pour en faire bon usage, il improvisa à partir du bourdonnement et échafauda des idées pour cette composition prometteuse. Grainger nous dit que l'œuvre tire son titre

...de l'une des deux sortes de notations musicales de la tonique de sol-fa, celle comportant un “do mobile” (“do” correspondant à la tonique de la tonalité dans laquelle est écrite la musique) et l'autre un “do inébranlable” dans lequel do désignait toujours la note ut. Dans ma composition – non basée sur une chanson traditionnelle ou un air populaire – l'“Immovable Do” est un bourdonnement aigu sur ut qui s'entend tout au long de la pièce.

La version pour ensemble à vents fut achevée entre novembre et décembre 1939.

Hill Song I (Chanson de montagne I) est l'une des œuvres les plus originales de Grainger. Lui-même la considérait comme l'une des “plus parfaites”. Cependant l'orchestration extrêmement peu conventionnelle a indubitablement freiné le nombre d'exécutions nécessaires à la confirmation – ou non – de la haute opinion de Grainger pour la pièce. En réalité, l'inhabituelle combinaison employée – deux piccolos, six hautbois, six cors anglais, six bassons et un contrebasson – dissuadait tellement quiconque de jouer la pièce que Grainger la rejecta finalement et réorchestra l'œuvre en 1921 pour un ensemble de vents plus conventionnel, ainsi que pour deux pianos, dans une version à quatre mains. Ce

premier enregistrement de l'œuvre dans son orchestration originale donne aux auditeurs une rare occasion de juger si l'expérience audacieuse de Grainger de combiner et de juxtaposer de telles sonorités riches fut une réussite.

Hill Song II (Chanson de montagne II) – (orchestration de 1929) fut à l'origine composée par Grainger entre 1902 et 1907, mais il la réorchestra en juin 1929. Cette œuvre résulte du désir de Grainger de présenter les éléments rapides et énergiques de *Hill Song I* comme un tout uniforme, sans passages contrastants, d'un caractère plus lent ou plus rêveur. A cette fin, l'ensemble des éléments rapides de la *Hill Song I* fut utilisé et combiné à une quantité à peu près égale de nouveaux matériaux similaires. La note de programme écrite par Grainger pour ces *Hill Songs* disait:

Mes *Hill Songs* sont nées d'une nostalgie pour l'état sauvage, la fraîcheur et la pureté des montagnes, de leur population et de leur musique (Ecosse, Himalaya, la cornemuse). Techniquement, il s'agit d'une tentative de tisser les sonorités de la cornemuse dans des textures à plusieurs voix.

Cette version fut jouée pour la première fois au Festival de musique de Harrogate le 25 juillet 1929, sous la direction de Basil Cameron.

Irish Tune from County Derry – (Air irlandais du Comté de Derry) est une toute nouvelle harmonisation datant de 1920, n'ayant rien en commun avec les arrangements précédents pour ensemble musical (CHAN 9549). La partition de cette version propose de nombreuses et différentes combinaisons instrumentales, avec ou sans voix, comprenant la version pour fanfare militaire et orgue enregistrée ici pour la première fois.

Marching Song of Democracy (Chant pour la démocratie) est un poème symphonique informe qui tente de mêler un idiome romantique avec l'esprit et les techniques originales propres à Grainger. Comme souvent dans la musique de Grainger, il n'y a ni développement ni récapitulation, et l'auditeur est porté par un courant irrésistible. L'œuvre, l'autre, dont Grainger eut l'inspiration alors qu'il visitait avec sa mère l'Exposition universelle de Paris en 1900, fut écrite à l'origine pour chœur et orchestre. La transcription pour ensemble musical date de juillet 1948 et fut réalisée sur les suggestions de Graham Overgard, un chef de l'ensemble musical de Détroit qui entretenait une correspondance soutenue avec Grainger au sujet de sa musique pour ensemble musicale. Le projet initial de

Grainger était d'écrire une œuvre pour voix et siffleurs uniquement et de la faire exécuter par un chœur d'hommes, de femmes et d'enfants chantant et sifflant au rythme de leur pas tandis qu'ils marchent en plein air. Grainger décrivit sa version chorale comme une espèce de version moderne et australienne du Gloria de la messe. L'œuvre comporte l'indication suivante: "Pour ma mère chérie, unie à elle dans une adoration commune pour Walt Whitman."

© 1998 Barry Peter Ould

Traduction: Karin Py

Depuis 1996, après avoir étudié et pratiqué la médecine, **James Gilchrist** se consacre entièrement à une carrière musicale. Comme soliste, il a participé récemment à la production de *St Nicholas* de Britten avec l'English Chamber Orchestra au Barbican, de l'*Oratorio de Noël* de Bach au St John's Smith Square et de *Belsbazzar* de Haendel avec le King's Consort au Queen Elizabeth Hall. Il a interprété, il a peu, des œuvres de Schubert et de Britten lors d'un récital programmé par la BBC Radio Ulster. A l'opéra, il a chanté le rôle de Ferrando dans *Così fan tutte*. Il s'est aussi produit en soliste avec les ensembles suivants: Tallis Scholars, I Fagiolini, Gabrieli

Consort ainsi qu'avec le Monteverdi Choir et le King's Consort. Citons parmi ses futurs engagements, un récital au Festival de Pérouse, sa participation à la *Passion selon saint Matthieu* de Bach au St Endellion Festival et à la Sérénade pour ténor, cor et cordes de Britten.

L'**Orchestre de vents du Royal Northern College of Music** fut constitué il y a un peu plus de seize ans, et est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus importants ensembles de conservatoire du monde. Pour la saison de concerts donnés au Royal Northern College of Music, il a coutume de commander des œuvres ou d'exhumer quelques pièces oubliées. L'orchestre s'est produit aux Festivals d'Aldeburgh, de Cheltenham, de Huddersfield et d'Uster (en Suisse). En 1997, il a assuré les créations mondiales de *The Palace Suite* du compositeur finlandais Aulis Sallinen au Festival de Cheltenham et de *Distant Variations, Concerto pour quatuor de saxophones et ensemble de vents* de John Caskin au Barbican Centre.

Timothy Reynish dirige le secteur des vents et percussions du Royal Northern College of Music. Il a eu l'occasion de diriger l'Orchestre de Hallé, le Philharmonique de la

BBC, l'Orchestre symphonique de Londres et le City of Birmingham ainsi que des opéras au Danemark et en Suède. En 1982, une bourse de la Fondation Churchill lui a été accordée dans le but de faire des recherches sur la formation des orchestres de vents et leur répertoire aux Etats-Unis; ses charges au sein de l'Association britannique des orchestres symphoniques et ensembles de vents ainsi que de l'Association internationale des orchestres et ensembles symphoniques lui confèrent la responsabilité de passer commande à une grande échelle afin d'élargir le répertoire de ces instruments.

Clark Rundell a étudié le trombone auprès de Frank Crisafulli de l'Orchestre symphonique de Chicago et il a obtenu son

diplôme à la Northwestern University de Chicago. En 1984, il a bénéficié d'une bourse lui permettant d'étudier la direction avec Timothy Reynish au Royal Northern College of Music; il dirige actuellement l'orchestre de vents du collège, son jazz band ainsi que son ensemble de musique contemporaine. Il assure un rôle important dans le développement de l'Ensemble des vents, se produisant régulièrement à la BBC et donnant des masterclasses de jazz à travers toute l'Angleterre. Au Royal Northern College of Music, il est l'un des conférenciers les plus étudiés en matière de vents et de percussions et, en 1994, il s'est vu attribué le Prix Frederick Fennell décerné aux jeunes chefs. En septembre 1996, il est devenu chef de l'Orchestre des jeunes de Merseyside.

The Grainger Edition on Chandos

Volume 1
Orchestral Works
featuring
Shepherd's Hey!
CHAN 9493

Volume 3
Works for Chorus
& Orchestra
featuring
Handel in the Strand
CHAN 9499

Volume 2
Songs for Baritone
featuring
Shallow Brown
CHAN 9503

Volume 4
Works for Wind
Orchestra
featuring
Lincolnshire Posy
CHAN 9549

The Grainger Edition on Chandos

Volume 5
Works for Chorus
& Orchestra 2
featuring
Dreamery
CHAN 9554

Volume 6
Orchestral Works 2
featuring
The Warriors
and arrangements for
Stokowski
CHAN 9584

Volume 7
Songs for Tenor
featuring
The Twa Corbies
& three settings of
Robert Burns
CHAN 9610

THE GRAINGER EDITION

The Grainger Edition is an unprecedented and extensive cycle of recordings exploring the complete output of one of music's most original voices.

The series features Grainger's orchestral, chamber, solo song, choral and wind band music. Amongst Grainger's many folk-song arrangements are some of the world's best-known pieces, but the series also reveals a richly rewarding body of original and previously unrecorded work.

We would like to inform you about other recordings in The Grainger Edition. Please send your name and address to the The Grainger Edition, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, United Kingdom.

The Percy Grainger Society was founded in June 1978 in London. It has of the order of five hundred members worldwide. Membership is open to all by payment of an annual subscription, and for this members receive two journals a year and the newsletter *Random Round* which keeps them informed of international activities in performance and scholarship. The Society works in close co-operation with Grainger's

publishers, Bardic Edition and Schott & Co. Ltd, and a new catalogue of his works is now available. For further information please contact the Secretary,
Barry Peter Ould,
The Percy Grainger Society,
6 Fairfax Crescent,
Aylesbury,
Buckinghamshire HP20 2ES.

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, United Kingdom.

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.

E-mail: chandosdirect@chandos-records.com

Internet: www.chandos-records.com

Hill Song I is released by arrangement with BBC Worldwide Music

Producers Paul Hindmarsh for the BBC (*Hill Song I*) & Ralph Couzens (other works)

Sound engineers Harold Barnes (*Hill Song I*) & Don Hartridge (other works)

Editor Peter Newble

Recording venue New Broadcasting House, Manchester; 24 November 1992 (*Hill Song I*), 10 October 1997 (other works)

Design Jacquetta Sergeant

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Booklet editor Richard Denison

Copyright Bardic Edition

© 1992 BBC (*Hill Song I*), 1998 Chandos Records Ltd

© 1998 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

Timothy Reynish

Clark Rundell

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9630

Percy Grainger (1882–1961)

1 The Power of Rome and the Christian Heart* 12:06

premiere recording in this version

2 Children's March* 6:48

Hubert Francis · Roberto Garcia

Martin Quinn · Glenn Tweedie tenors

Simon Bailey · Ian Gray

Stephen Svanholm · Alexander Wall basses

3 Bell Piece* 5:32

James Gilchrist tenor solo

premiere recording in this version

4 Blithe Bells† 3:35

5 The Immovable Do† 4:07

6 *premiere recording in this version*
Hill Song I† 14:18

7 *premiere recording in this version*
Hill Song II† 5:05

8 *premiere recording in this version*
Irish Tune from County Derry* 6:30

9 Marching Song of Democracy† 6:36
TT 65:04

Royal Northern College of Music
Wind Orchestra
Timothy Reynish*
Clark Rundell† (DDD)

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

LC 7038

© 1992 BBC, 1998 Chandos Records Ltd. © 1998 Chandos Records Ltd.
Printed in the EU