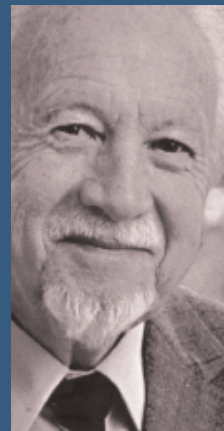

Chan **9714**

RICHARD HICKOX

**R
U
B
B
R
A**

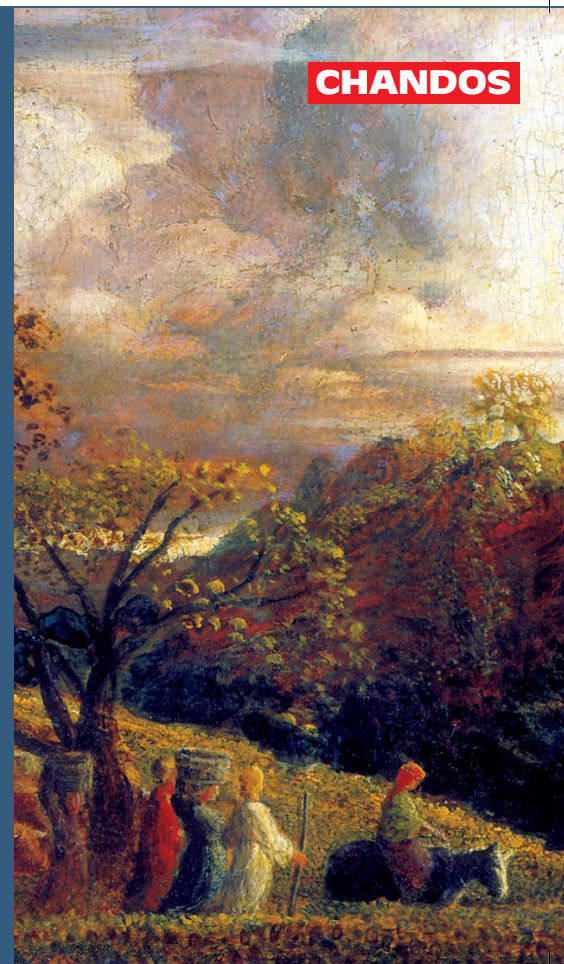
**Symphony No. 5
Symphony No. 8
Ode to the Queen**
premiere recording

Susan Bickley
mezzo-soprano

**BBC National
Orchestra of Wales**

RICHARD HICKOX

CHANDOS

C.E. Sweetland

Edmund Rubbra

Edmund Rubbra (1901–1986)

Symphony No. 8, Op. 132
(Hommage à Teilhard de Chardin)

24:20

1	I Moderato	8:50
2	II Allegretto con brio	6:31
3	III Poco lento	8:52

Ode to the Queen, Op. 83*

13:09

4	I Sound forth celestial organs	6:38
5	II Fair as unshaded light	4:30
6	III Yet once again, let us our measures move	1:51

Symphony No. 5, Op. 63

26:44

7	I Adagio	9:24
8	II Allegro moderato	5:47
9	III Grave –	7:04
10	IV Allegro vivo	4:23

TT 64:30

Susan Bickley mezzo-soprano*
BBC National Orchestra of Wales
Richard Hickox

New Beginnings

Edmund Rubbra was a very private man and generally gave few hints of the extra-musical ideas that helped fashion his music. However, as a creative artist he responded strongly to landscape, to contemporary political and social events and, perhaps most important of all, to religious and philosophical ideas and modes of thought. All these influences found direct expression in his music. In the symphonic cycle, for example, one can clearly sense the pre-war anxieties in the First and Second Symphonies; the wartime cragginess of the Fourth; the extraordinary spiritual landscape of the slow movement of the Sixth; the great elegy (for a lost friend?) in the Seventh; and the magical 'sea music' of the Eleventh (perhaps inspired by the seascape of West Pembrokeshire?). The two symphonies on this disc are no exception.

Symphony No. 5 was written between 1947 and 1948 and was first performed on 26 January 1949 by the BBC Symphony Orchestra under Sir Adrian Boult. Of the musical origins there is no better guide than the one Rubbra himself gave before the first broadcast performance:

When at the end of 1941 I was called up for war service, my Fourth Symphony was already finished, although not fully scored, and projects had been made for a fifth (choral) symphony. Preliminary sketches were actually noted down in 1942, but army life proved not to be the ideal milieu for symphonic thinking... In 1946 I was free to take up the abandoned threads, but my enthusiasm for a choral symphony had waned... [The sketches were turned into *The Morning Watch*.] ...It was not until 1947 that I was able to turn my thoughts to a new, purely orchestral, symphony. This gap of six years had enormous importance in determining the form and content of No. 5... It was sufficient to obliterate the previous symphonic period, and when at last I came to grips with No. 5 I did so with no sense of reference to the other four.

The Symphony was thus a new symphonic beginning for Rubbra. After the darker Fourth, this work has a new sense of key and a lightness of touch: the orchestration is sparer and the work contains many important woodwind and horn solo passages. It is not too fanciful to detect a post-war optimism in this piece, a new freshness of

spirit, and perhaps also the influence of the gentle chalk landscape of the Chiltern Hills where Rubbra lived and composed. Rubbra had also been received into the Roman Catholic Church in 1948 and this undoubtedly gave his music a spiritual focus. Indeed, his beautiful *St Dominic Mass* was begun whilst the Symphony was still in progress.

Rubbra goes on to describe the layout of the work:

Formally the work is in the nature of a triptych, the three 'panels' of which are as follows:

Adagio – Allegro energico: Allegro moderato:

Grave – Allegro vivo.

From this it will be seen that the first movement, with its long *Adagio* introduction, exactly balances the final two movements (for these are played without a real break), the middle movement (a scherzo) affording the necessary bright relief. This formal balance is reflected, too, in the return, at the end of the work, of the motivating phrase played in the first few bars by a solo oboe.

The slow movement is one of great intensity, whilst the exultant finale, shot through with fanfare-like phrases (associated with the word 'alleluia' in the composer's mind) ends quietly 'with the solemnity of the initial mood of the Symphony. Full circle is thus made.'

After the Fifth, two further symphonies followed in reasonably close succession: in the Sixth of 1953–4 and the Seventh of 1956–7. After this, however, there was to be a large gap before the appearance of **Symphony No. 8** of 1966–8. This was not written to a commission and so did not receive its first performance until 5 January 1971 with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra under Sir Charles Groves.

If a philosophical programme is only hinted at with the Fifth Symphony, it is asserted in this work as the Symphony has the sub-title 'Hommage à Teilhard de Chardin'.

De Chardin (1881–1955) was a Jesuit priest, geologist, paleontologist and philosopher. His studies in these areas gradually led him to a re-appraisal of evolutionary theory in the light of Christian thought. He saw matter and spirit as co-evolving towards Christ as the 'omega' point. The dichotomy between science and religion is therefore a false one. It is an optimistic view of the long-term future of mankind but, as Rubbra himself wrote, 'it was not part of my intention, even if possible, to translate these ideas into music: but they meet, I hope, in a like optimism.' In many ways, the Symphony portrays a

pilgrimage, also hinted at in the choral suite *Inscapes* of 1965 and the extraordinary final song of *The Jade Mountain* cycle of 1962.

In a radio talk (January 1971) Rubbra comments on the origin and structure of the Eighth Symphony:

The gap of ten years between No. 7 and... No. 8 has possibly contributed more than anything else to the differences in the way the Symphony is organized. In this ten-year gap I gradually became aware of the dramatic and expressive values inherent in intervals as such, and in the new Symphony the play of interval against interval, rather than of key against key, provides the motivating force behind the argument. Also new in the work was a method of composition I hadn't hitherto employed: that is, to compose straight into full score, without the preliminary reduced sketch which had been my previous practice. So the ideas arose spontaneously clothed in an appropriate colour, and the balancing of these colours was an important element in the overall formal scheme of the Symphony.

The result is one of Rubbra's finest symphonies. The orchestration is often luminous and the work full of a spiritual intensity and a warm humanity. Although Rubbra uses intervals rather than line as the basis of the work's development, the sense of

organic growth is always strongly present.

As in the Seventh Symphony, the work is in three movements, with a slow finale. This time, however, the mood of the movement is optimistic rather than elegiac. The quiet ending recalls the beginning of the work and provides a magical conclusion.

Ode to the Queen also represents a new beginning, although in a more direct way, as it was commissioned by the BBC to celebrate the Coronation of Queen Elizabeth II. It was first performed by Anne Wood with the BBC Symphony Orchestra under Sir Malcolm Sargent on 6 June 1953, four days after the Coronation itself.

By the time the commission came, however, Rubbra – who disliked working to deadlines – was under pressure to complete the Sixth Symphony. He had also been invited by Benjamin Britten to contribute to the *Variations on an Elizabethan Theme*, a multi-composer work for the 1953 Aldeburgh Festival. Rubbra was keen to do this, but pressure of work prevented him and he eventually had to withdraw from the project. In retrospect this was an opportunity lost, as Rubbra would undoubtedly have made a very valuable contribution to the set.

The Ode is in the form of three songs and is the only song-cycle by Rubbra to be set

with a full orchestra, which he uses to brilliant effect.

The first poem is taken from Crashaw's *Upon the King's Coronation*, the second from D'Avenant's *To the Queen: Entertained at Night by the Countess of Anglesey*, and the third from Campion's *A relationship of the Late Royal Entertainment given by the Right Honourable the Lord Knowles at Causome House near Reading to our most gracious Queene, Queene Anne, 1613*.

The first song is heralded by bold orchestral fanfares and is marked *quasi una fantasia*. Typically of Rubbra, in both the structure of the song and in the accompaniment he refers back to the fantasia style of the first Elizabethan age.

The second setting, marked *poco adagio e tranquillo* is an exceptionally beautiful and soul-searching one, the orchestral accompaniment perfectly matching the subtle metaphysical verse.

The shorter final song, marked *allegretto*, returns to the opening celebratory mood of the first song, but is more direct in expression, matching the imagery of the verse. The surprising coda ends a highly enjoyable short cycle.

Susan Bickley made her opera debut at the Maggio Musicale in Florence, subsequently performing in major houses, including Glyndebourne, Covent Garden, Paris, San Francisco, Flanders, Israel and notably English National Opera, where her roles include Turnage's opera for mezzo solo, *Twice through the Heart*. In concert, she has sung with most leading British orchestras and ensembles in contemporary and early music in the UK and abroad, and in festivals such as the Proms, Göttingen, Holland and Salzburg. She is frequently heard on the BBC and has made many recordings. She will create the roles of Maria Thins in Andriessen's opera *Writing to Vermeer* (Netherlands Opera), and the Ghost in Birtwistle's *The Last Supper*, with performances already scheduled in Berlin and Glyndebourne.

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.

Richard Hickox is one of Britain's leading conductors, recipient of the 1995 Philharmonic Society Music Award, three *Gramophone* Awards, the *Diapason d'Or*, the *Deutsche Schallplattenpreis* and a *Grammy* (for Britten's *Peter Grimes*). He is founder and Music Director of the City of London Sinfonia and (with Simon Standage) of Collegium Musicum 90, Associate

Conductor of the London Symphony Orchestra and Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia. Operatic engagements have included Los Angeles Opera, Rome 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), and with the radio orchestras of Munich, Cologne, Hamburg, Stockholm, Copenhagen and Paris (Orchestre philharmonique), the Berlin Symphony, the Residentie Orchestra The Hague, and the Camerata Academica Salzburg at the Vienna Easter Festival. Richard Hickox records exclusively for Chandos, for whom he celebrated his one hundredth recording in 1997. Future plans include works by Grainger, Rubbra, Bruch, Vaughan Williams, Haydn, Delius and Schmidt.

Neubeginnen

Edmund Rubbra war ein äußerst zurückhaltender Mann und gab im allgemeinen wenig Hinweise auf die außermusikalischen Ideen, die zur Gestaltung seiner Musik beitrugen. Als kreativer Künstler reagierte er jedoch nachdrücklich auf Landschaften, auf politische und soziale Ereignisse der damaligen Zeit und wohl insbesondere auf religiöse und philosophische Vorstellungen und Gedankengänge. Alle diese Einflüsse fanden direkten Ausdruck in seiner Musik. Im sinfonischen Zyklus kann man beispielsweise in der Ersten und Zweiten Sinfonie deutlich die Ängste der Vorkriegszeit spüren, in der Vierten die Schroftheit des Krieges, eine außerordentliche spirituelle Landschaft im langsamen Satz der Sechsten, die große Trauer (um einen verlorenen Freund?) in der Siebten und magische "Meeresmusik" in der Elften (möglicherweise angeregt durch die Küstenlandschaft von West Pembrokehire?). Die beiden vorliegenden Sinfonien sind keine Ausnahme.

Die **Sinfonie Nr. 5** entstand im Zeitraum 1947 bis 1948 und wurde am 26. Januar

1949 vom BBC Symphony Orchestra unter Sir Adrian Boult uraufgeführt. Was ihre musikalischen Ursprünge angeht, gibt es keine bessere Einführung als die, die Rubbra selbst vor der ersten Übertragung gegeben hat:

Als ich Ende 1941 zum Kriegsdienst eingezogen wurde, war meine Vierte Sinfonie bereits fertiggestellt, wenn auch noch nicht vollständig orchestriert, und ich hatte Entwürfe für eine fünfte (chorische) Sinfonie fertig. Vorbereitende Skizzen wurden 1942 zu Papier gebracht, doch es stellte sich heraus, daß das Soldatenleben nicht das geeignete Milieu für sinfonisches Denken war... Erst 1946 stand es mir frei, den fallengelassenen Faden wieder aufzunehmen, doch meine Begeisterung für eine Chorsinfonie war abgeklungen... [Die Skizzen fanden Eingang in *The Morning Watch*] ...Erst 1947 war ich dazu imstande, mich mit einer neuen, rein instrumentalen Sinfonie zu beschäftigen. Die Lücke von sechs Jahren war von ungeheurer Bedeutung für Form und Inhalt der Nr. 5... Sie genügte, um die vorherige sinfonische Schaffensperiode auszulöschen, und als ich endlich die Nr. 5 in

Angriff nahm, geschah dies ohne Bezugnahme auf die übrigen vier.

Das Werk war somit ein sinfonischer Neubeginn für Rubbra. Nach der eher düsteren Vierten Sinfonie vermittelt es das Gefühl einer neuen tonalen Sicherheit und leichten Hand: Die Orchestrierung ist sparsamer, und die Komposition enthält viele bedeutende Solopassagen für Holzbläser und Horn. Es ist nicht allzu abwegig, in ihr einen gewissen Nachkriegsoptimismus, eine neue geistige Frische zu entdecken, und vielleicht auch den Einfluß der lieblichen Kalksteinlandschaft der Chiltern Hills, wo Rubbra damals lebte und komponierte. Außerdem hatte Rubbra 1948 Aufnahme in die römisch-katholische Kirche gefunden, und das verlieh seiner Musik zweifellos einen spirituellen Brennpunkt. Im übrigen wurde seine schöne Messe *St. Dominic* begonnen, als die Arbeit an der Sinfonie noch in vollem Gang war.

Rubbra beschreibt als nächstes den Aufbau der Sinfonie:

Formal hat das Werk den Charakter eines Triptychons, dessen drei "Tafeln" folgendermaßen angeordnet sind:

Adagio – Allegro energico: Allegro moderato:
Grave – Allegro vivo.

Daraus ist zu ersehen, daß der erste Satz mit

seiner langen *Adagio*-Einleitung das genaue Gleichgewicht zu den letzten beiden Sätzen hält (die ohne wirkliche Unterbrechung gespielt werden), und der Mittelsatz (ein Scherzo) sorgt für die nötige leuchtend helle Abwechslung. Dieses formale Gleichgewicht schlägt sich auch darin nieder, daß am Ende des Werks die motivgebende Phrase wiederkehrt, die in den ersten paar Takten von einer Solooboe gespielt wurde.

Der langsame Satz ist von großer Intensität, während das jubelnde Finale, durchzogen von fanfarenartigen Phrasen (die der Komponist gedanklich mit dem Wort "Alleluja" verbindet), ruhig und "mit der ganzen Feierlichkeit der anfänglichen Stimmung der Sinfonie ausklingt. Der Kreis ist damit geschlossen".

Auf die Fünfte folgten zwei weitere Sinfonien relativ dicht aufeinander: die Sechste 1953/54, die Siebte 1956/57. Hiernach sollte jedoch eine große Lücke entstehen, ehe 1966–1968 die **Sinfonie Nr. 8** herauskam. Sie war keine Auftragskomposition und wurde deshalb erst am 5. Januar 1971 vom Royal Liverpool Philharmonic Orchestra unter Sir Charles Groves uraufgeführt.

Während ein philosophisches Programm im Fall der Fünften Sinfonie nur angedeutet

wurde, werden wir seiner in diesem Werk versichert, denn die Sinfonie trägt den Untertitel "Hommage à Teilhard de Chardin".

De Chardin (1881–1955) war Jesuit, Geologe, Paläontologe und Philosoph. Seine Untersuchungen auf diesen Gebieten ließen ihn nach und nach zu einer Neubewertung der Evolutionstheorie im Lichte christlichen Denkens gelangen. Ihm zufolge entwickelten sich Geist und Materie gemeinsam auf Christus als "Omegapunkt" zu. Die Dichotomie von Wissenschaft und Religion ist hiernach verfehlt. Es handelt sich um eine optimistische Auffassung von der langfristigen Zukunft der Menschheit, doch war es, wie Rubbra selbst schreibt, "selbst wenn es möglich gewesen wäre, nicht meine Intention, diese Ideen in Musik zu übertragen: Und doch begegnen sie einander, so hoffe ich, in gleich geartetem Optimismus." In vielerlei Hinsicht stellt die Sinfonie eine Pilgerfahrt dar, wie sie sich auch in der Chorsuite *Inscapes* von 1965 und im außergewöhnlichen Schlußlied des Zyklus *The Jade Mountain* von 1962 andeutet.

In einem Rundfunkvortrag (Januar 1971) erklärt Rubbra zum Ursprung und zur Struktur der Achten Sinfonie:

Die Abstand von zehn Jahren zwischen Nr. 7

und... Nr. 8 hat möglicherweise mehr als alles andere zu den Unterschieden im Aufbau der Sinfonie beigetragen. In dieser zehn Jahre währenden Pause sind mir nach und nach die dramatischen und expressiven Werte bewußt geworden, die den Intervallen als solchen innewohnen, und in der neuen Sinfonie ist das Spiel Intervall gegen Intervall anstatt Tonart gegen Tonart die treibende Kraft, die hinter der Argumentation steckt. Ebenfalls neu an dem Werk war eine Methode der Komposition, derer ich mich bis dahin noch nie bedient hatte: direkt in voller Besetzung zu komponieren, ohne vorher eine reduzierte Skizze anzufertigen, wie es zuvor meine Gewohnheit gewesen war. Darum kamen die Ideen spontan und in die passenden Klangfarbe gehüllt auf und die Gewichtung dieser Klangfarben war ein wichtiges Element des formalen Gesamtschemas der Sinfonie.

Das Ergebnis war eine der schönsten Sinfonien Rubbras. Die Orchestrierung ist oft von großer Strahlkraft, das Werk von spiritueller Eindringlichkeit und warmherzigem Humanismus erfüllt. Obwohl Rubbra Intervalle anstelle der Melodielinie als Grundlage für die Durchführung der Sinfonie heranzieht, ist das Gefühl organischen Wachstums immer sehr gegenwärtig.

Wie die Siebte Sinfonie ist auch dieses Werk in drei Sätzen angelegt, mit einem langsamen Finale. Diesmal jedoch ist die Stimmung im Satz optimistisch anstatt elegisch. Das stille Ende ruft den Anfang des Werks in Erinnerung und sorgt für einen magischen Abschluß.

Auch *Ode to the Queen* stellt einen Neubeginn dar, wenn auch auf direktere Art und Weise, denn dieses Stück wurde von der britischen Rundfunkgesellschaft BBC zur Feier der Krönung Königin Elisabeths II. in Auftrag gegeben. Es wurde von Anne Wood und dem BBC Symphony Orchestra unter Sir Malcolm Sargent am 6. Juni 1953 uraufgeführt, vier Tage nach der eigentlichen Krönung.

Als der Auftrag bei ihm einging, stand Rubbra – der nicht gern auf Termin arbeitete – bereits unter Druck, die Sechste Sinfonie fertigzustellen. Außerdem war er von Benjamin Britten aufgefordert worden, zu den *Variations on an Elizabethan Theme* beizutragen, einem Sammelwerk vieler Komponisten, das für das Aldeburgh Festival 1953 vorgesehen war. Rubbra hatte große Lust, mitzumachen, wurde jedoch durch zu große Arbeitsbelastung davon abgehalten und sah sich schließlich gezwungen, vom Projekt zurückzutreten. Im Rückblick war dies eine

verpaßte Gelegenheit, denn Rubbra hätte zweifellos einen wertvollen Beitrag zu der Zusammenstellung geleistet.

Die Ode besteht aus drei Liedern und ist der einzige Liedzyklus Rubbras für großes Orchester, das er mit brillanter Wirkung zum Einsatz bringt.

Das erste Gedicht entstammt Crashaws *Upon the King's Coronation*, das zweite D'Avenants *To the Queen: Entertained at Night by the Countess of Anglesey* und das dritte Campions *A relationship of the Late Royal Entertainment given by the Right Honourable the Lord Knowles at Causome House near Reading to our most gracious Queene, Queene Anne, 1613*.

Das erste Gesangsstück wird durch kühne Orchesterfanfaren angekündigt und ist mit *quasi una fantasia* überschrieben. Typisch für Rubbra ist, daß er sowohl mit der Struktur des Liedes als auch mit der Begleitung auf den Fantasie-Stil des ersten elisabethanischen Zeitalters zurückverweist.

Das zweite, *poco adagio e tranquillo* bezeichnete Lied ist eine außerordentlich schöne und herzerreißende Vertonung, und die Orchesterbegleitung paßt sich perfekt dem feinsinnig metaphysischen Text an.

Das kürzere letzte Gesangsstück mit der Bezeichnung *allegretto* greift die einleitende

Feststimmung des ersten Liedes wieder auf, ist jedoch vom Ausdruck her direkter und findet Entsprechungen für die Bildsprache des Textes. Die überraschende Coda beschließt einen höchst unterhaltsamen kurzen Zyklus.

© 1999 Adrian Yardley

Übersetzung: Anne Steeb/Bernd Müller

Susan Bickley hatte ihr Operndebüt auf dem Maggio Musicale in Florenz und trat in der Folge in zahlreichen großen Häusern auf, darunter Glyndebourne, Covent Garden, Paris, San Francisco, Flandern, Israel und besonders die English National Opera, wo sie unter anderem in Turnages Oper für Mezzo solo *Twice through the Heart* sang. In Konzertaufführungen hat sie in England und im Ausland mit den meisten führenden britischen Orchestern und Ensembles für zeitgenössische und alte Musik gesungen, so auf den Proms, in Göttingen, Holland und Salzburg. Sie ist regelmäßig in der BBC zu hören und hat zahlreiche Aufnahmen gemacht. In nächster Zeit wird sie die Rollen der Maria Thins in Andriessens Oper *Writing to Vermeer* (Niederländische Oper) und des Geists in Birtwistles *The Last Supper* geben; Aufführungen in Berlin und Glyndebourne sind bereits geplant.

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 ist einer der führenden Dirigenten Großbritanniens, 1995 mit dem Musikpreis der Philharmonic Society ausgezeichnet sowie mit drei *Gramophone Awards*, dem *Diapason d'Or*, dem deutschen Schallplattenpreis und einem *Grammy* (für Brittens *Peter Grimes*). Er ist Gründer und Musikdirektor der City of London Sinfonia und des Collegium Musicum 90 (letzteres

mit Simon Standage), Kodirigent des London Symphony Orchestra und emeritierter Dirigent der Northern Sinfonia. Zu seinen Opereingagements gehören Verpflichtungen an die Los Angeles Opera, das Teatro dell'Opera Rom, die Komische Oper Berlin, das Royal Opera House Covent Garden, die Scottish Opera, die Opera North und die English National Opera. Er war als Gastdirigent in Washington, San Francisco, Dallas, Tokio (Neues Japanisches Philharmonie-Orchester), hat die Rundfunk-

orchester von München, Köln, Hamburg, Stockholm, Kopenhagen und Paris (Orchestre philharmonique) geleitet, die Berliner Symphoniker, das Residentie-Orkest Den Haag und die Camerata Academica des Mozarteums Salzburg bei den Wiener Osterfestwochen. Richard Hickox nimmt exklusiv bei Chandos auf und hat 1997 seine 100. Einspielung für das Label gefeiert. Für die Zukunft ist vorgesehen, Werke von Grainger, Rubbra, Bruch, Vaughan Williams, Haydn, Delius und Schmidt aufzunehmen.

Nouveaux départs

Homme d'un caractère extrêmement réservé, Edmund Rubbra ne donnait généralement que de très rares aperçus des idées extramusicales qui l'aidaient à former sa musique. Cependant, en tant qu'artiste créateur, il réagissait avec intensité à la beauté des paysages, aux événements politiques et sociaux de son temps, et ce qui est peut-être plus important encore, aux idées religieuses et philosophiques et aux divers modes de pensée. Toutes ces influences trouvèrent une expression directe dans sa musique. Ainsi, dans son cycle symphonique, on peut très clairement percevoir l'anxiété d'avant la guerre dans la Première et la Deuxième symphonie; l'âpreté du temps de guerre dans la Quatrième, l'extraordinaire paysage spirituel du mouvement lent de la Sixième; la grande élégie (à l'ami défunt?) dans la Septième, et la magique "musique de mer" de la Onzième (peut-être inspirée par le bord de mer du sud-ouest du Pays de Galles?). Les deux symphonies enregistrées ici ne font pas exception.

Composée entre 1947 et 1948, la **Symphonie no 5** fut créée par le

BBC Symphony Orchestra sous la direction de Adrian Boult le 26 janvier 1949. Concernant sa genèse, on ne saurait trouver meilleure introduction que celle fournie par le compositeur lui-même lors de la première retransmission radiophonique:

Quand je fus appelé sous les drapeaux à la fin de 1941, ma Quatrième symphonie était déjà terminée, mais pas entièrement orchestrée, et j'avais projeté d'écrire une cinquième symphonie (chorale). En fait, j'avais noté quelques esquisses préliminaires en 1942, mais la vie militaire se révéla être un milieu peu favorable à la réflexion symphonique... En 1946, j'étais à nouveau libre pour reprendre les esquisses abandonnées, mais mon enthousiasme pour une symphonie chorale s'était amoindri... [Les esquisses furent incorporées dans *The Morning Watch*.] ...Ce ne fut pas avant 1947 que je pus de nouveau réfléchir à une nouvelle symphonie purement orchestrale. Cette interruption de six années eut une énorme importance sur ma manière de déterminer la forme et le contenu de la no 5... Elle fut suffisante pour effacer la période symphonique précédente, et quand enfin je me

mis à travailler à la no 5, je le fis sans aucun sentiment de référence aux quatre précédentes.

La Cinquième fut donc un nouveau départ symphonique pour Rubbra. Après la Quatrième symphonie de caractère plus sombre, celle-ci présentait un nouveau sentiment de tonalité et de légèreté de touche: l'orchestration est moins chargée, et comporte de nombreux passages importants pour les bois et le cor solo. Il n'est sans doute pas extravagant de déceler dans cette partition un optimisme d'après-guerre, une nouvelle fraîcheur d'esprit, et peut-être aussi l'influence du tendre paysage crayeux des Chiltern Hills où vivait et travaillait le compositeur. De plus, Rubbra se convertit au catholicisme en 1948, et cela donna sans aucun doute à sa musique un centre spirituel. En fait, il commença à travailler à sa magnifique *St Dominic Mass* alors que la Symphonie n'était pas encore achevée.

Rubbra décrit ainsi le plan de sa partition: Sur le plan formel, l'œuvre est un triptyque dont les trois "panneaux" se présentent comme suit:

Adagio – Allegro energico: Allegro moderato:
Grave – Allegro vivo.

On peut voir d'après cela que le premier mouvement, avec sa longue introduction *Adagio*, équilibre parfaitement les deux

mouvements finaux (qui sont joués sans réelle interruption), le mouvement central (un scherzo) offrant le relief brillant nécessaire. Cet équilibre formel est également reflété par le retour à la fin de l'œuvre de la phrase motrice jouée dans les première mesures par un solo de hautbois.

Le mouvement lent est d'une grande intensité d'expression, tandis que le triomphant finale, traversé par des exclamations de fanfares (associées au mot "alléluia" dans l'esprit du compositeur), s'achève "dans le même climat de solennité calme qui ouvrait Symphonie. Ainsi, la boucle est bouclée."

Après la Cinquième, deux autres symphonies suivirent d'assez près: la Sixième en 1953–1954 et la Septième en 1956–1957. Mais ensuite, il y eut une longue interruption avant la naissance de la *Symphonie no 8* en 1966–1968. Comme elle ne répondait pas à une commande, elle dut attendre le 5 janvier 1971 pour être créée par le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra sous la direction de Charles Groves.

Si la Cinquième symphonie ne fait que sous-entendre un programme philosophique, il est tout à fait manifeste dans la Huitième, sous-titrée "Hommage à Teilhard de Chardin".

Le père jésuite Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) était géologue, paléontologiste et philosophe. Les études qu'il mena dans ces divers domaines du savoir le poussèrent peu à peu à effectuer une réévaluation de la théorie évolutionniste à la lumière de la pensée chrétienne. Il percevait la matière et l'esprit comme co-évoluant vers le Christ qui constitue le point "omega". En conséquence, la dichotomie entre science et religion n'en est pas une. C'est là une vision optimiste du futur à long terme de l'humanité, mais comme l'écrivit Rubbra: "Il n'était pas dans mon intention, même si cela est possible, de traduire ces idées en musique: mais elles se rencontrent, je l'espère, dans un optimisme semblable." A bien des points de vue, la Symphonie dépeint un pèlerinage, également sous-entendu dans la suite chorale *Inscape* de 1965, ainsi que dans l'extraordinaire mélodie finale du cycle *The Jade Mountain* de 1962.

Dans un entretien radiophonique (janvier 1971), Rubbra commenta ainsi l'origine et la structure de la Huitième symphonie:

L'interruption de dix ans entre la no 7 et... la no 8 a peut-être contribué plus que tout le reste aux différences dans la manière dont la Symphonie est organisée. Au cours de cette interruption de dix ans, je suis devenu peu à peu conscient de la valeur dramatique et

expressive inhérente aux intervalles en tant que tels, et dans la nouvelle symphonie le jeu d'intervalles contre intervalles, plutôt que de tonalités contre tonalités, fournit la force motrice derrière l'argument. J'ai également eu recours dans cette œuvre à une méthode de composition nouvelle: c'est-à-dire d'écrire directement l'orchestration, sans l'esquisse préliminaire en réduction qui était ma manière de travailler auparavant. Ainsi, les idées naquirent spontanément revêtues de la couleur appropriée, et l'équilibre de ces couleurs fut un élément important dans le schéma formel d'ensemble de la Symphonie.

Le résultat est une des plus remarquables symphonies de Rubbra. L'orchestration est souvent lumineuse, et l'œuvre est pleine d'intensité spirituelle et de chaleur humaine. Bien que le compositeur fasse appel à des intervalles plutôt qu'à des lignes mélodiques comme point de départ du développement de la Symphonie, le sentiment d'une croissance organique est toujours très présent.

A l'instar de la Septième symphonie, la Huitième est en trois mouvements, avec un finale lent. Cependant, le caractère du mouvement est ici optimiste plutôt qu'élégiaque. La fin calme fait songer au début de l'œuvre, et offre une conclusion magique.

Ode to the Queen représente également un nouveau départ, mais d'une façon plus directe, car elle fut commandée par la BBC pour célébrer le couronnement de la reine Elisabeth II. Elle fut créée par Anne Wood et le BBC Symphony Orchestra sous la direction de Malcolm Sargent le 6 juin 1953, quatre jours après le couronnement.

Quand il reçut cette commande, Rubbra – qui détestait travailler en un temps imposé – était tout occupé à l'achèvement de la Sixième symphonie. Britten lui avait également demandé de contribuer aux *Variations on an Elizabethan Theme*, une œuvre écrite par plusieurs compositeurs pour le festival d'Aldeburgh de 1953. Rubbra avait très envie de prendre part à ce projet, mais la pression du travail l'en empêcha, et il finit par retirer du projet. Rétrospectivement, ce fut une opportunité perdue, car il ne fait aucun doute que la contribution de Rubbra eût été de qualité.

L'Ode se présente sous la forme de trois mélodies. C'est le seul cycle de mélodies avec orchestre du compositeur, un orchestre dont il tire de brillants effets.

Le premier poème est emprunté à "Upon the King's Coronation" de Crashaw, le deuxième à "To the Queen: Entertained at Night by the Countess of Anglesey" de

D'Avenant, et le troisième à "A relationship of the Late Royal Entertainment given by the Right Honourable the Lord Knowles at Cawsome House near Reading to our most gracious Queene, Queene Anne, 1613" de Campion.

La première mélodie, *quasi una fantasia*, est annoncée par de fières fanfares orchestrales. Dans la structure de la mélodie ainsi que dans l'accompagnement, Rubbra se réfère au style de la fantaisie de l'époque de Elisabeth Ier.

La deuxième mélodie, *poco adagio e tranquillo*, est d'une beauté exceptionnelle, l'accompagnement de l'orchestre s'alliant parfaitement à la subtilité de ces vers d'inspiration métaphysique.

La mélodie finale, *allegretto*, est plus courte. Elle retrouve le climat de célébration de la première mélodie, mais avec une expression plus directe s'accordant aux images du poème. La surprenante coda conclut ce cycle bref et très agréable.

© 1999 Adrian Yardley

Traduction: Francis Marchal

Susan Bickley a fait ses débuts à l'opéra au Maggio Musicale à Florence, puis s'est produite dans quelques lieux réputés,

notamment à Glyndebourne, à Covent Garden, à Paris, à San Francisco, en Flandre, en Israël et en particulier à l'English National Opera, notamment dans l'opéra de Turnage pour mezzo solo, *Twice through the Heart*. Elle a chanté en concert avec la plupart des orchestres et des ensembles anglais de musique ancienne ou contemporaine les plus en vue en Grande-Bretagne et à l'étranger, et lors de festivals tels ceux de Göttingen, des Pays-Bas, de Salzbourg ou les Proms. Les interprétations de Susan Bickley sont souvent diffusées par la BBC et elle a fait de nombreux enregistrements. Elle créera les rôles de Maria Thins dans *Writing to Vermeer* de Andriessen (Opéra néerlandais), et le Fantôme dans *The Last Supper* de Birtwistle; des exécutions sont déjà prévues à Berlin et à Glyndebourne.

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-Pétersbourg. 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.

Richard Hickox est un des plus grands chefs d'orchestre de Grande-Bretagne. Il a reçu le *Philharmonic Society Music Award* 1995, trois *Gramophone Awards*, le *Diapason d'Or*, le *Deutsche Schallplattenpreis* et un *Grammy Award* (pour *Peter Grimes* de Britten). Il est fondateur et directeur musical du City of London Sinfonia et (avec Simon Standage) de Collegium Musicum 90, chef d'orchestre associé de l'Orchestre symphonique de Londres et chef d'orchestre honoraire du Northern Sinfonia. Dans le domaine lyrique, ses engagements l'ont mené aux opéras de Los Angeles et de Rome, à la Komische Oper de Berlin, au Royal Opera de Covent Garden,

au Scottish Opera, à Opera North et à l'English National Opera. Il a été invité à diriger les orchestres de Washington, San Francisco, Dallas, Tokyo (le New Japan Philharmonic Orchestra), et les orchestres des radios de Munich, Cologne, Hambourg, Stockholm, Copenhague et Paris (Orchestre philharmonique), l'Orchestre symphonique de Berlin, l'Orchestre de la Résidence de la

Haye, ainsi que la Camerata Academica de Salzbourg à l'occasion du Festival des Pâques de Vienne. Richard Hickox qui enregistre en exclusivité pour Chandos a célébré son 100e anniversaire pour cette maison en 1997. Des œuvres de Grainger, Rubbra, Bruch, Vaughan Williams, Haydn, Delius et Schmidt s'inscrivent au nombre de ses projets futurs.

Edmund Rubbra with his wife Antoinette, at their Buckinghamshire home in the Chiltern Hills, December 1949

Ode to the Queen

4 I. Sound forth celestial organs

Sound forth celestial organs, let heaven's quire
Ravish the dancing orbs, make them mount
higher
With nimble capers, and force Atlas tread
Upon his tip-toes,
Ere his silver head
Shall kiss his golden burden.
Thou, glad Isle,
That swimst as deep in joys as seas, now smile;
Let not thy weighty glories, this full tide
Of bliss, debase thee, but with a just pride
Swell, swell to such a height that thou may'st vie
With heaven itself for stately majesty.
Do not deceive me, eyes; do I not see
In this blest earth heaven's bright epitome,
Circled with pure refined glory?
Here I view a rising sun in this our sphere,
Whose blazing beams, maugre the blackest night
And mists of grief, dares force a joyful light.
The gold in which he flames does well presage
A precious season and a golden age.
Shine forth, ye flaming sparks of
Deity, ye perfect emblems of divinity;
Fix'd in your spheres of glory, shed from thence
The treasures of our lives, your influence:
For if you set, who may not justly fear
The world will be one ocean, one great tear?

Richard Crashaw (c. 1612–1649)

5 II. Fair as unshaded light

Fair as unshaded light, or as the day

In its first birth, when all the year was May;
Sweet as the altar's smoke, or as the new
Unfolded bud, swelled by the early dew;
Smooth as the face of waters first appeared,
Ere tides began to strive or winds were heard;
Kind as the willing saints, and calmer far
Than in their sleeps forgiven hermits are:
You, that are more than our discreeter fear
Dares praise, with such full art, what makes
you here?
Here, where the summer is so little seen,
That leaves (her cheapest wealth) scarce reach
at green;
You come, as if the silver planet were
Misled awhile from her much injured sphere,
And t'ease the travails of her beams tonight,
In this small lantern would contract her light.

Sir William D'Avenant (1606–1668)

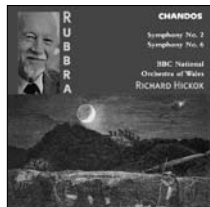
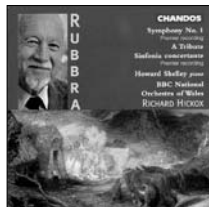
6 III. Yet once again, let us our measures move

Yet once again, let us our measures move,
And with sweet notes record our joyful love.
An object more divine none ever had:
Then with a dance triumphant let us sing,
Her high advanced praise,
And ev'n to heaven our gladsome welcome
With wings of music raise;
Yet once again, let us our measures move,
And with sweet notes record our joyful love.
An object more divine none ever had:
Welcome, O welcome, ever-honoured Queen,
To this now blessed place.

Thomas Campion (1567–1620)

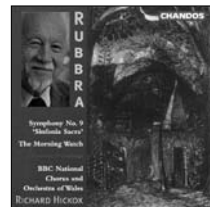
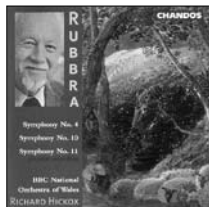
Already Released

Rubbra
Symphony No. 1
A Tribute
Sinfonia concertante
CHAN 9538

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
The Morning Watch
CHAN 9441

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, United Kingdom
E-mail: chandosdirect@chandos-records.com Website: www.chandos-records.com

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.

Producer & engineer Ralph Couzens
Co-producer Mike George
Assistant engineer Richard Smoker
Project advisor Adrian Yardley
Editor Peter Newble
Recording venue Brangwyn Hall, Swansea; 25–26 February 1998
Front cover *A Bright Cloud* by Samuel Palmer (© The Manchester Art Galleries)
Back cover Photo of Richard Hickox by Nicky Johnston
Design Penny Lee
Booklet typeset by Michael White-Robinson
Booklet editor Kara Reed
Copyright Alfred Lengnick & Co. (Symphonies Nos 5 & 8) & Alfred Lengnick & Co./Chester Music Ltd (*Ode to the Queen*)
© 1999 Chandos Records Ltd
© 1999 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England
Printed in the EU

RUBBRA: SYMPHONIES NOS 5 & 8/ODE - Bickley/BBC NOW/Hickox

CHANDOS
CHAN 9714

20bit

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9714

Edmund Rubbra (1901–1986)

Symphony No. 8, Op. 132
(Hommage à Teilhard de Chardin)

24:20

1	I Moderato	8:50
2	II Allegretto con brio	6:31
3	III Poco lento	8:52

premiere recording

Ode to the Queen, Op. 83*

13:09

4	I Sound forth celestial organs	6:38
5	II Fair as unshaded light	4:30
6	III Yet once again, let us our measures move	1:51

Symphony No. 5, Op. 63

26:44

7	I Adagio	9:24
8	II Allegro moderato	5:47
9	III Grave –	7:04
10	IV Allegro vivo	4:23

TT 64:30

Susan Bickley mezzo-soprano*
BBC National Orchestra of Wales
Richard Hickox

(DDD)

RUBBRA: SYMPHONIES NOS 5 & 8/ODE - Bickley/BBC NOW/Hickox

CHANDOS
CHAN 9714

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester - Essex - England

LC 7038

© 1999 Chandos Records Ltd. © 1999 Chandos Records Ltd.
Printed in the EU