

Works for Chamber Ensemble 2

CHAN 9819

Volume **14**

GRAINGER

Percy Grainger

CHANDOS
THE GRAINGER
EDITION
VOLUME FOURTEEN

Works for Chamber Ensemble 2

DELLA JONES *mezzo-soprano*

MARTYN HILL *tenor*

STEPHEN VARCOE *baritone*

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
CHAMBER ENSEMBLE

The Percy Grainger Society

Grainger with Evald Tang Kristensen, 1922

Percy Grainger (1882–1961)

[1]	<i>premiere recording in this version</i>
Lord Peter's Stable-Boy [DFMS No. 1]
for violin, cello, piano and harmonium	3:12
[2]	<i>premiere recording in this version</i>
The Shoemaker from Jerusalem [DFMS No. 6]
edited by Barry Peter Ould
for flute, trumpet, violin, viola, cello, double bass and piano (four hands)	3:15
[3]	<i>premiere recording in this version</i>
Hubby and Wifey [DFMS No. 5]
edited by Barry Peter Ould
for mezzo-soprano, baritone, cello and two guitars	1:18
[4]	<i>premiere recording in this version</i>
The Only Son [KS No. 21]
realised by Barry Peter Ould
for string quartet and harmonium	3:41
[5]	<i>premiere recording in this version</i>
Ye Banks and Braes O' Bonnie Doon
[BFMS No. 31]
for two violins, viola, cello and harmonium	2:36

6	Lisbon [BFMS No. 40] for wind quintet	1:23
7	<i>premiere recording in this version</i> The Bridegroom Grat [BFMS Unnumbered] edited by Barry Peter Ould for mezzo-soprano, two violas, cello and double bass	1:43
8	<i>premiere recording in this version</i> The Land O' the Leal [BFMS Unnumbered] edited by Barry Peter Ould for mezzo-soprano, violin, two violas, cello and double bass	2:22
9	Walking Tune [RMTB No. 3] for wind quintet	3:40
10	Willow Willow [OEPM No. 1] for tenor, violin, viola, two cellos and guitar	4:18
11	<i>premiere recording in this version</i> Harvest Hymn for string quartet and piano	3:04
12	The Old Woman at the Christening [DFMS No. 11] for mezzo-soprano, piano and harmonium	2:42

13	<i>premiere recording</i> The Nightingale [DFMS Unnumbered] for cello and harmonium	2:04
14	<i>premiere recording</i> The Two Sisters [DFMS Unnumbered] for cello and harmonium	2:30
15	<i>premiere recording in this version</i> Sea Song (Sketch for the style of 'Grettir the Strong' Overture or 'Hærmændene paa Helgeland' Overture) for string quartet and harmonium	0:33
16	Bold William Taylor [BFMS No. 43] for baritone, two clarinets, two violins, viola, two cellos, double bass and harmonium	3:39
17	<i>premiere recording in this version</i> The Power of Love [DFMS No. 2] for violin, cello, piano and harmonium	4:00
18	Lord Maxwell's Goodnight [BFMS No. 42] for tenor, violin, viola and two cellos	3:26
19	<i>premiere recording in this version</i> Colonial Song [Sentimentals No. 1] for mezzo-soprano, tenor, violin, cello and piano	6:21

20	<i>premiere recording in this version</i> Free Music for string quartet	1:57
21	<i>premiere recording in this version</i> The Twa Corbies for tenor, two violins, two violas, two cellos and double bass	3:28
22	Died for Love [BFMS No. 10] for mezzo-soprano, flute, viola and cello	2:01
23	Molly on the Shore [BFMS No. 1] for string quartet	3:30
		TT 67:49

Della Jones mezzo-soprano
Martyn Hill tenor
Stephen Varcoe baritone
Academy of St Martin in the Fields
Chamber Ensemble:
David Butt flute
Celia Nicklin oboe
Julian Farrell clarinet 1
Rachel Cannon clarinet 2
Graham Sheen bassoon
Joanna Hensel horn

William Houghton trumpet
George Black guitar 1
Daniel Thomas guitar 2
John Constable piano 1
John Alley harmonium/piano 2
Kenneth Sillito violin 1
Malcolm Latchem violin 2
Robert Smissen viola 1
Stephen Tees viola 2
Stephen Orton cello 1
John Heley cello 2
Lynda Houghton double bass

DFMS – Danish Folk Music Settings
KS – Kipling Settings
BFMS – British Folk Music Settings
RMTB – Room-music Tit-bits
OEPM – Old English Popular Music

Grainger: Works for Chamber Ensemble 2

To the casual observer the composer Grainger is synonymous with arrangements. For almost all his life and beyond, Grainger was known for only a handful of popular pieces described usually as 'light' music. Yet Grainger's arrangements are far more than pieces transferred from one medium to another. He liked to think of his arrangements as dishes, and his 'blue-eyed English' term for them was 'dishings-up'. Sometimes many years would pass before certain dished-up versions were served to the public. Most of Grainger's scores show this process, containing the date of the root version of a particular work as well as the successive dates on which his arrangements or 'dished-up' versions appeared. This practice began in the early part of the twentieth century when he was asked by his original publishers Schott & Co. to make available piano versions of popular pieces like *Handel in the Strand*. After initial hesitation Grainger soon saw the possibility this had for furthering interest in his work.

Until that time Grainger had already made several versions of a few of his orchestral

pieces and it was not until his flitting to America that he conceived the idea of 'elastic scoring': a work having an almost limitless number of performable versions. In the arrangement of folksongs, Grainger is hard to surpass. Benjamin Britten exclaimed, 'in the art of folksong arrangements Grainger is my master!'. There is much to be savoured in hearing the 'elastically scored' works reduced to their minimum scoring: for example, 'The Power of Love' and 'Lord Peter's Stable-Boy' from the *Danish Folk-Song Suite* which appear on this album for the first time. Yet many works by Grainger only exist in one version: for example, 'The Old Woman at the Christening' for voice, piano and harmonium, also featured on this album.

Grainger took the art of arranging to new heights, and a rich reward awaits those prepared to listen to 'yet another' arrangement of, say, *Colonial Song* as subtle changes of scoring reveal themselves from version to version. Grainger's originality shines through the various incarnations of his works and through his wonderful sense of instrumental colouring.

Lord Peter's Stable-Boy is an 'elastically' scored work which forms part of the *Danish Folk-Song Suite* completed in 1928. This sturdy dance-song relates the story of Little Kirsten who dons male attire to gain admittance to the Dane-King's Court. She is employed as a stable boy, but her giving birth to twins seems not to have been expected by the royal court. The version here uses the paired down scoring.

After Grainger had adapted and scored the old folksong **The Shoemaker from Jerusalem** for the *Danish Folk-Song Suite* he sketched a version for cello and piano (CHAN 9746) as well as the version recorded here for room-music, which was scored and written out at Battle Creek, Michigan in January 1929. The song had originally been collected from the singing of Evald Tang Kristensen's wife at Molholm, Vejle, Jutland in 1922.

Hubby and Wifey is a miniature quarrelling duet that Grainger noted down from the singing of Jens Christian Jensen of Ålbæk, Jutland in 1922. In this version two guitars and cello accompany the singers. The first guitar is asked to play the opening chords by means of tapping a pencil or toothbrush against the strings, being instructed to 'let it bounce'.

The Only Son makes use of Kipling's poem from *Many Inventions* which deals with Mowgli's dreams of life amongst the wolf pack. Sketches date from 1945, and the piece was finished and scored in March 1947, at which time it was incorporated into the *Jungle Book Cycle* as the tenth movement. The version recorded here has been realised from an incomplete set of parts, marked 'special version for string quartet'.

Grainger's first arrangement of the tune **Ye Banks and Braes O' Bonnie Doon** dates from October 1901 and probably stems from his trip to Scotland earlier that year when he also arranged fourteen Scottish songs from *Songs of the North* (CHAN 9503; CHAN 9610; CHAN 9730). This memorable melody, surely one of the world's loveliest, is often thought of as a folksong, but it can be traced to a musical collaboration in the mid-eighteenth century. A copy of the tune was given to Neil Gow who called it *The Caledonian Hunt's Delight* and printed it in his *Strathspey Reels* (1788). Four years later it appeared with words by Robert Burns. In 1936 Grainger, using the root form of his arrangement, set about making a version for 'School or Amateur Orchestra or School Ensembles of String and Wind Instruments (with or without Harmonium or Organ)'.

The score of this edition gives a listing of twenty-five possible combinations, and it is one of the smaller instrumentations that is recorded here.

Lisbon, in this arrangement for wind quintet, dates from 1937, a few years before Grainger included it as the first movement in his masterpiece for symphonic wind band, *Lincolnshire Posy* (CHAN 9549). The folk-tune was collected by Grainger from the singing of Mr Deane of Hibaldstow, Lincolnshire in 1906, and the arrangement heard here is one of a number of versions for different wind and brass groups which Grainger made. It is a jaunty sailor's song, sometimes known as 'Dublin Bay'. Midway through the piece a horn plays a counter-melody based on the first phrase of 'The Duke of Marlborough', a folksong noted down by Lucy E. Broadwood from the singing of Mr Burstow of Horsham, Sussex, England.

The Bridegroom Grat and **The Land O' the Leal** are two Scottish folk-tunes that Grainger sketched in April 1902. 'The Land O' the Leal' has words by Lady Nairne, a Scottish songwriter and collector whose works include 'Will Ye No Come Back Again?' and 'The Rowan Tree'. It is a moving ballad of illness and death. 'The Bridegroom

Grat' is an Aberdonian ballad with a very curious and complicated history. It was collected by Peter Buchan and relates the story of a proxy consummation of marriage.

Walking Tune is an original piece based on a little tune Grainger made on a three-day walk in Western Argyll, Scotland in the summer of 1900 as a hummed accompaniment to his tramping feet. Grainger had just turned eighteen and was enchanted by the Celtic world. The tune was worked out and scored in 1905, and in 1940 Grainger adapted it for symphonic wind choir (CHAN 9493).

Grainger originally set the text of **Willow Willow** for voice and piano in 1898 (CHAN 9730) but it is the revisions of 1912 that have become well known: for voice and piano and, as recorded here, for voice with room-music accompaniment. A variant of the words are sung by Desdemona in Shakespeare's *Othello*.

Harvest Hymn is the final title of a melody which Grainger originally sketched in 1905 as 'Hymny Tune', the 'elastic' scoring of which he completed in 1932. The version recorded here is for small room-music ensemble.

The Old Woman at the Christening is a Danish folksong collected by Grainger and

Tang Kristensen from the singing of Jens Søballe of Sandvad, Jelling, Jutland in August 1922. It is one of the rare folksongs that transmit the story of the god Thor, dressed up as the goddess Freyja, descending to the subterranean lair of the winter giants in order to recover his hammer. Grainger scored his version for voice, harmonium and piano during a visit to Buffalo, New York in October 1925. A performance took place at the 'Bundles for Britain' concert in 1940 for which Grainger had engaged the Australian soprano Marjorie Lawrence: he himself accompanied at the piano.

The present arrangements of **The Two Sisters** and **The Nightingale** for cello and harmonium date from the summers of 1923 and 1925 respectively. They were later joined to form the second movement of the *Danish Folk-Song Suite* (CHAN 9721). The original folk-tunes were collected by Grainger in collaboration with Tang Kristensen from the singing of Mrs Ane Nielsen Post of Gjedso, Tem Sogn, Jutland on 25 August 1922 and noted down from the phonograph recording on 12 July 1923.

Sea Song (Sketch for the style of 'Grettir the Strong' Overture or 'Hærmændene paa Helgeland' Overture) is the title Grainger gave to a series of sketches he began in 1907

for 'beatless music'. From a very early age he had heard this kind of music in his head. In 1899 he began to think it out consciously and devised a means of notation, with irregular barring. The first four bars of the original sketch were composed in May 1907 while the remainder was written out in August the same year during a trip to Jutland. Around 1921 he conceived the idea of experimenting with beatless music on the pianola or roll-player organ. The version recorded here is a sound trial for string quartet and reed-organ (harmonium) scored in Columbia, Missouri in October 1946.

Bold William Taylor is something of a rarity in the Grainger canon, existing only in this version for voice with large room-music accompaniment, though he did also produce a piano reduction of the accompaniment (CHAN 9503). The folksong was noted down from the singing of Mr George Gouldthorpe of Barrow-on-Humber, Lincolnshire in 1906. Grainger began his dishing-up of the tune on 22 April 1908 when living in Chelsea, London. The scoring was begun during a voyage on the SS *Orontes* in August that year and was finished aboard the same ship when it weighed anchor in Marseilles on 14 August.

The Power of Love is a stentorian evocation of lost love. Grainger collected the song from Mrs Post during his 1922 trip to Jutland with Tang Kristensen. It tells of a young maiden who has a clandestine lover. Her seven brothers challenge him to combat because he has not asked their consent. In the ensuing fight all the brothers are killed but the maiden swears that even if her father had been killed she would not leave her lover. A version for voice with instrumental accompaniment was written a few months after the composer's mother Rose had committed suicide. Grainger wrote, 'Love's sway is firm and ruthless and this tune seemed to match my soul-seared mood of that time'. The 'elastic' version was completed in 1928 and the version recorded here, for violin, cello, harmonium and piano, makes use of the minimum instrumentation indicated in the published score.

Lord Maxwell's Goodnight is based upon a folk ballad found in Sir Walter Scott's *Minstrelsy of the Scottish Border*. Eight bars of an extant melody were used by Grainger, to which he added eight bars of his own. The setting for male voice and string quartet (violin, viola and two cellos) was completed in November 1904. The Lord Maxwell of the ballad is John, ninth Lord Maxwell, who

killed Sir James Johnstone following a feud in 1608. Maxwell fled the country but was sentenced to death *in absentia*. He returned to Scotland four years later, was betrayed by a kinsman and beheaded in Edinburgh in May 1613.

Colonial Song exists in a multitude of versions, all stemming from Grainger's 'elastic' scoring edition for theatre band. It was the first of a projected series of pieces entitled 'Sentimentals' which research has now revealed to number three. The version recorded here is for piano trio (CHAN 9746) with the addition of two voices (mezzo-soprano and tenor).

In an article written in 1938 Grainger stated that 'Free Music' had been heard in his head since he was a boy of eleven or twelve. The music had been suggested to him by the movements of waves in the sea, first observed when he was sailing a dinghy on the Albert Park Lagoon in Melbourne. The first actual notation of **Free Music** was a short 'sample' for string quartet composed in January 1935 and performed shortly after. It is this 'sample' that is recorded here for the first time. Later Grainger collaborated with Léon Thérémin (1896–1993), inventor of an early form of electronic instrument, and it was during this period (1936–7) that Grainger produced in

graph form a *Free Music No. 1* for four theremins and *Beatless Music* and *Free Music No. 2* for six theremins. Their work, however, was cut short when Thérémin was taken by the Russian authorities and returned to his native country. Grainger wrote,

In my 'Free Music' (the only music of mine to which I attach importance) I strive to tally the irregularity, the formlessness and the unforeknowableness of nature, as it is revealed to us. In this type of music, the lack of rhythmic conformity (the lack of beats in common between the parts that make up the musical texture) and the lack of harmony (as practised heretofore) are in agreement with my anti-moral and anti-social views of life.

The Twa Corbies (The Two Ravens), with words from Sir Walter Scott's *Minstrelsy of the Scottish Border*, were set to original music and scored for high male voice and either seven strings or piano accompaniment (CHAN 9610) in November 1909. The macabre eeriness of the work is accentuated by the spare string accompaniment. The score bears the dedication: 'For my dear friend Roger Quilter'.

Died for Love is a setting of a Lincolnshire folksong jointly collected by Lucy Broadwood and Grainger from Joseph Taylor at Brigg on 28 July 1906. Grainger

wrote of the experience, 'Mr Taylor sang this song with an exquisite tender gaiety and gentle dance-like rhythmic lilt...'. He made four different versions of this poignant melody, including one for piano solo, but it is the version for voice accompanied by three wind or string instruments which has established itself as one of Grainger's most inspired miniature masterpieces.

Molly on the Shore is one of Grainger's most popular folksong arrangements. This string quartet version was first dished-up in 1907, followed by the piano solo version and an augmented version for theatre orchestra. It is based on two Cork reels taken from *The Complete Collection of Irish Music as Noted by George Petrie*, edited by Charles Villiers Stanford, and shows Grainger's ability to combine these tunes while adding a counter-melody of his own.

© 2000 Barry Peter Ould

Della Jones, one of Great Britain's leading mezzo-sopranos, has appeared with all the major British opera companies, throughout Europe, in the United States, Canada, Russia and Japan. Her operatic repertoire includes the title roles in *Ariadante*, *La Cenerentola* and *Carmen*, as well as Adalgisa, Baba the

Turk (*The Rake's Progress*), Brangäne, Dido (*Les Troyens*) and Samira (Corigliano's *The Ghosts of Versailles*). Della Jones broadcasts regularly on radio and television both in England and abroad, and her more than sixty recordings include, in addition to recitals and larger vocal works, numerous operas, among them, for Chandos, *Sancta Susanna* (Hindemith), *The Bear* (Walton) and, in association with the Peter Moores Foundation, *La traviata*, *Julius Caesar* and *The Barber of Seville*.

The tenor **Martyn Hill** has sung with many of the world's leading orchestras including the Berlin Philharmonic, Sydney Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, l'Orchestre de la Suisse Romande and Israel Chamber Orchestra. His wide concert repertoire includes Mendelssohn's *Elijah*, Elgar's *The Dream of Gerontius*, Berlioz's *La Damnation de Faust* and Verdi's *Requiem* as well as the major vocal works of Britten. He has championed contemporary works such as Schoenberg's *Von heute auf morgen*, Lutoslawski's *Paroles tissées*, Nono's *Canto sospeso* and Carter's *In sleep, in thunder*. On the recital platform he has performed the complete song cycles of Tippett and Schubert, and his comprehensive operatic

repertory ranges from Monteverdi to Sir Peter Maxwell Davies. Martyn Hill is an active recording artist.

Stephen Varcoe, one of Britain's most versatile baritones, has made operatic appearances in a repertoire ranging from Peri to Tavener in London, Antwerp, Lisbon and at the Drottningholm and Aldeburgh Festivals. He has performed with leading orchestras in Great Britain, Europe, North America, Mexico and New Zealand with such internationally recognised artists as Frans Brüggen, Sir John Eliot Gardiner, Richard Hickox, Sir Charles Mackerras, Jean-Claude Malgoire, Trevor Pinnock, Joshua Rifkin, Sir Roger Norrington, Gennady Rozhdestvensky and Yan Pascal Tortelier. He performs regularly in recital and has appeared with Graham Johnson, Roger Vignoles, Julius Drake, Clifford Benson and Penelope Thwaites in Lieder by Schubert, Schumann, Brahms and Wolf and songs by Finzi, Somervell and Grainger. Stephen Varcoe is an active recording and broadcasting artist.

The Academy of St Martin in the Fields was formed in 1959 by a group of eleven enthusiastic musicians with the aim of

performing in public without a conductor. Its first three recordings proved so successful that recording contracts soon followed. As their repertoire increased from Baroque composers to Mozart, Beethoven to Bartók, so it became necessary for the principal violin Neville Marriner to conduct the growing

orchestra. The Academy's Chamber Ensemble was created in 1967 to perform the larger chamber works and to recapture the original fervour of its founders. Made up from the principals of the orchestra, the Chamber Ensemble performs in the UK and tours regularly in Europe and the USA.

Grainger: Werke für Kammerensemble, Band 2

Außenstehende kennen den Komponisten Percy Grainger vor allem als Arrangeur. Zeit seines Lebens und auch noch lange nach seinem Tod war er praktisch nur durch eine Handvoll gängiger Stücke bekannt, die als "U-Musik" eingestuft wurden. Dennoch sind Graingers Arrangements sehr viel mehr als nur Musikstücke, die von einem Medium in ein anderes übertragen wurden. Grainger betrachtete seine Arrangements gerne als Kochkunst, die er dann in seiner betont naiven Sprache als "Angerichtetes" bezeichnete. In manchen Fällen dauerte es viele Jahre, bis so eine neu angerichtete Version schließlich dem Publikum serviert wurde. Die meisten Partituren Graingers machen diesen Prozess nachvollziehbar. Sie enthalten das Datum der Ausgangsversion eines Werkes, gefolgt von Eintragungen der Daten, an denen seine Arrangements oder "angerichteten" Bearbeitungen schließlich erschienen. Grainger begann mit dieser Praxis Anfang des 20. Jahrhunderts, als er von seinem damaligen Verleger Schott & Co. gebeten wurde, populäre Stücke, wie etwa *Handel in the Strand* (Händel im Strand), in

Klavierauszügen vorzulegen.

Das Konzept der "elastischen Instrumentation", bei der ein Werk Aufführungsversionen in praktisch unbegrenzter Anzahl haben kann, entwickelte er allerdings erst nach seiner Übersiedlung nach Amerika. In seinen Volksliedarrangements ist Grainger kaum zu übertreffen. So meinte Benjamin Britten: "In der Kunst der Volksliedbearbeitung ist Grainger mein Lehrmeister!". Es ist ein großer Genuss, diese "elastisch instrumentierten" Werke in Minimalform zu hören: zum Beispiel "The Power of Love" (Die Macht der Liebe) und "Lord Peter's Stable-Boy" (Lord Peters Stalljunge) aus der *Danish Folk-Song Suite* (Dänische Volksliedsuite), die auf diesem Album überhaupt zum erstenmal erscheinen. Viele Werke Graingers existieren indes nur in einer Version – so etwa das ebenfalls hier enthaltene Stück "The Old Woman at the Christening" (Die alte Frau bei der Taufe) für Stimme, Klavier und Harmonium.

In den verschiedenen Inkarnationen seiner Werke und seinem wunderbaren Gespür für instrumentale Klangfärbung scheint immer

wieder die Originalität Graingers durch.

Lord Peter's Stable-Boy (Lord Peters Stalljunge) ist ein "elastisch" instrumentiertes Werk aus der 1928 vollendeten *Danish Folk-Song Suite*. Das robuste Tanzlied erzählt die Geschichte der kleinen Kirsten, die sich als Mann verkleidet, um an den Hof des dänischen Königs zu kommen. Sie wird als Stalljunge eingestellt, aber man ist im königlichen Haushalt nicht wenig überrascht, als sie Zwillinge zur Welt bringt. Die vorliegende Fassung stützt sich auf eine reduzierte Instrumentierung.

Nachdem Grainger das alte Volkslied **The Shoemaker from Jerusalem** (Der Schuhmacher aus Jerusalem) für die *Danish Folk-Song Suite* bearbeitet und orchestriert hatte, skizzierte er eine Version für Cello und Klavier (CHAN 9746) und dann die hier aufgenommene Version für "Zimmermusik", die im Januar 1929 in Battle Creek (Michigan) geschrieben wurde. Grainger hatte das Lied 1922 von der Frau seines Mitarbeiters Evald Tang Kristensen in Molholm (Vejle, Jütland) gehört und auf Wachsplatte aufgenommen.

Hubby and Wifey (Männlein und Weiblein) ist ein kleines Streitduett, das Grainger sich ebenfalls 1922 in Jütland notierte, wo es von Jens Christian Jensen in

Ålbæk gesungen wurde. In der vorliegenden Version werden die Sänger von zwei Gitarren und Cello begleitet.

The Only Son (Der einzige Sohn) greift auf Kiplings Gedicht aus *Many Inventions* zurück; das Stück beschreibt die Träume des jungen Mowgli mit dem Wolfsrudel. Erste Skizzen gehen auf das Jahr 1945 zurück; das Stück wurde im März 1947 vollendet und als zehnter Satz in den *Jungle Book Cycle* aufgenommen. Der vorliegenden Einspielung liegt eine Version zugrunde, die aus einem unvollständigen Konvolut von Einzelteilen zusammengestellt wurde und "Spezialversion für Streichquartett" überschrieben ist.

Graingers erstes Arrangement von **Ye Banks and Braes O' Bonnie Doon** (Oh Ufer und Hänge des schönen Doon) entstand im Oktober 1901. Vermutlich kam die Anregung dazu von einer Reise, die den Komponisten Anfang jenes Jahres nach Schottland führte. Im gleichen Jahr entstanden auch die Arrangements von 14 schottischen Liedern aus *Songs of the North* (CHAN 9503; CHAN 9610; CHAN 9730). Die unvergessliche Melodie, sicherlich doch eine der schönsten auf der Welt, wird meist für ein Volkslied gehalten, kann jedoch auf eine musikalische Kollaboration im 18. Jahrhundert zurückgeführt werden. Eine Abschrift der

Melodie gelangte damals in die Hände von Neil Gow, der sie *The Caledonian Hunt's Delight* (Die Freuden der schottischen Jagd) nannte und 1788 in einer Sammlung von Volkstänzen, *Snathspey Reels*, veröffentlichte. Vier Jahre später erschien dann eine Version mit Worten des schottischen Nationaldichters Robert Burns.

Lisbon (Lissabon), hier in einem Arrangement für Bläserquintett, stammt aus dem Jahr 1937 und wurde einige Jahre später als erster Satz in Graingers meisterhafte Komposition für ein sinfonisches Blasorchester, *Lincolnshire Posy* (CHAN 9549), eingearbeitet. Grainger hatte das Volkslied 1906 mit einem Mister Deane in Hibaldstow (Lincolnshire, England) aufgenommen. Das hier veröffentlichte Arrangement gehört zu einer Reihe verschiedener Versionen für Holz- und Blechbläsergruppen. Es handelt sich um ein unbeschwertes Matrosenlied, das auch unter dem Titel "Dublin Bay" bekannt ist.

Die beiden schottischen Volkslieder **The Bridegroom Grat** (Der Bräutigam weinte) und **The Land O' the Leal** (Himmliche Gefilde) wurden im April 1902 skizziert. Der Text von "The Land O' the Leal" stammt von Lady Nairne, einer schottischen Liederdichterin und -sammlerin, der wir auch

"Will Ye No Come Back Again?" (Kommst Du nicht zurück?) und "The Rowan Tree" (Die Esche) verdanken. Es handelt sich um eine bewegende Ballade über Krankheit und Tod. "The Bridegroom Grat" ist eine Ballade aus dem Raum Aberdeen, die eine ziemlich kuriose und komplizierte Geschichte erzählt, in der es um einen stellvertretenden Ehevollzug geht. Die Ballade ist durch die Sammlung von Peter Buchan überliefert.

Walking Tune (Wanderlied) geht als Originalkomposition auf eine kleine Melodie zurück, die Grainger im Sommer 1900 einfiel, als er bei einer dreitägigen Wanderung in Western Argyll (Schottland) vor sich hinsummte. Die Melodie wurde 1905 ausgearbeitet und instrumentiert. 1940 adaptierte Grainger sie dann für sinfonischen Bläserchor (CHAN 9493).

Grainger vertonte den Text von **Willow Willow** (Das Weidenlied) 1898 für Gesang mit Klavierbegleitung (CHAN 9730), aber bekannt geworden sind die Überarbeitungen von 1912 – eine für Gesang und Klavier und die hier eingespielte Version für Gesang mit Zimmermusikbegleitung. Eine Variante der Worte wurde von Shakespeare in Desdemonas Lied in *Othello* benutzt.

Harvest Hymn (Erntelied) ist der endgültige Titel einer Melodie, die Grainger

zuerst 1905 unter dem Titel "Hymny Tune" (Choralige Weise) skizzierte. Erst 1932 wurde die Arbeit mit einer "elastischen" Instrumentierung abgeschlossen. Die vorliegende Version ist für ein kleines Zimmermusikensemble.

The Old Woman at the Christening (Die alte Frau bei der Taufe) ist ein dänisches Volkslied, das Grainger und Täng Kristensen im August 1922 von dem Sänger Jens Søballe aus Sandvad (Jelling, Jütland) hörten. Es ist eines der wenigen Volkslieder, in denen die Geschichte von dem Gott Thor erzählt wird, wie er in der Gestalt der Göttin Freyja in die unterirdische Behausung der Winterriesen hinabsteigt, um sich seinen Hammer zurückzuholen. Grainger setzte seine Version für Gesang, Harmonium und Klavier während eines Aufenthalts in Buffalo (New York) im Oktober 1925.

Diese Arrangements für **The Two Sisters** (Die beiden Schwestern) und **The Nightingale** (Die Nachtigall) für Cello und Harmonium entstanden in den Sommern 1923 bzw. 1925. Später wurden sie zum zweiten Satz der *Danish Folk-Song Suite* (CHAN 9721) zusammengezogen. Die Volksliedvorlagen hatten Grainger und Täng Kristensen am 25. August 1922 mit der Sängerin Ane Nielsen Post aus Gjedso (Tem

Sogn, Jütland) aufgenommen. Die Niederschrift entstand am 12. Juli 1923 nach der fonografischen Aufzeichnung.

Sea Song (Sketch for the style of "Grettir the Strong" Overture or "Hærmændene paa Helgeland" Overture) (Meerlied; der vollständige Originaltitel identifiziert das Stück als Stilskizze für die Ouvertüren "Grettir the Strong" und "Hærmændene paa Helgeland") ist die Überschrift einer Reihe von Skizzen für "taktlose" Musik, die Grainger 1907 in Angriff nahm. Innerlich hatte er bereits seit jungen Jahren mit dieser Art von Musik gelebt, bevor er 1899 bewusst über das Konzept nachzudenken begann und Möglichkeiten der Niederschrift mit unregelmäßigen Taktstrichen entwickelte. Die ersten vier Takte der ersten Skizze wurden im Mai 1907 komponiert, der Rest entstand dann im August jenes Jahres auf einer Jütlandreise. Bei dem hier aufgenommenen Arrangement handelt es sich um eine Klangprobe für Streichquartett und Rohrorgel (Harmonium), die in Columbia (Missouri) im Oktober 1946 entstand.

Bold William Taylor (Der kühne William Taylor) ist insofern eine Ausnahme, als nur eine einzige Version von diesem Stück existiert, und zwar für Gesangsstimme mit großem Zimmerensemble, obwohl Grainger

später auch einen Klavierauszug für die Begleitung vorlegte (CHAN 9503). Das Volkslied wurde 1906 nach einer Darbietung von George Gouldthorpe aus Barrow-on-Humber (Lincolnshire, England) notiert. Grainger begann mit dem "Anrichten" der Melodie am 22. April 1908, als er im Londoner Stadtteil Chelsea lebte.

The Power of Love (Die Macht der Liebe) ist eine heldenhafte Beschwörung verlorener Liebe. Grainger nahm das Lied 1922 von Frau Post während seiner Jütlandreise mit Tang Kristensen auf. Es erzählt die Geschichte einer jungen Frau und ihres heimlichen Liebsten. Ihre sieben Brüder fordern ihn zum Kampf heraus, weil er nicht ihre Zustimmung eingeholt hat. Im Laufe der Auseinandersetzung werden alle Brüder getötet. Trotzdem beteuert die Schwester, sie werde ihren Geliebten nie verlassen, nicht einmal wenn ihr Vater getötet würde. Eine Version für Gesangsstimme und Instrumentalbegleitung entstand wenige Monate, nachdem sich die Mutter des Komponisten, Rose, das Leben genommen hatte.

Lord Maxwell's Goodnight (Das Abendlied des Lord Maxwell) basiert auf einer Volksballade aus Sir Walter Scotts schottischer Balladensammlung *Minstrelsy of the Scottish*

Border. Grainger nahm acht Takte einer überlieferten Melodie und fügt ihr acht eigene Takte hinzu. Die Fassung für Männerstimme und Streichquartett (Violine, Viola und zwei Cellos) wurde im November 1904 vollendet. Bei dem Titelhelden handelt es sich um John, den neunten Lord Maxwell, der 1608 nach einer Fehde Sir James Johnstone tötete. Maxwell flüchtete aus Schottland, wurde aber in Abwesenheit zum Tode verurteilt.

Colonial Song (Siedlerlied) existiert in einer Vielzahl von Versionen, die alle aus Graingers Ausgabe "elastischer" Instrumentierungen für Theaterorchester stammen. Es handelt sich hier um das erste Stück einer geplanten Serie mit dem Titel "Sentimentals" (Sentimentalitäten); nach neueren Forschungen existieren drei dieser Kompositionen. Dieses Album enthält die Version für Klaviertrio (CHAN 9746), zu denen noch zwei Stimmen (Mezzosopran und Tenor) kommen.

1938 schrieb Grainger in einem Artikel, schon als Kind mit 11 oder 12 Jahren sei ihm "Freie Musik" durch den Kopf gegangen. Inspiriert hätten ihn dazu die Wellenbewegungen, die er sah, als er zum erstenmal mit seinem kleinen Boot auf der Albert Park Lagoon in Melbourne segelte. Die erste Niederschrift von **Free Music** (Freie

Musik) war eine kurze "Kostprobe" für Streichquartett, die im Januar 1935 entstand und kurz danach uraufgeführt wurde. Diese Version liegt nun hier zum erstenmal auf Schallplatte vor. Später arbeitete Grainger mit Léon Théremin (1896–1993), einem frühen Wegbereiter elektronischer Musik, zusammen, und in dieser Zeit (1936/37) schuf er in grafischen Partituren die *Free Music No. 1* für vier der von Théremin entwickelten Ätherwelleninstrumente und *Beatless Music* (Taktlose Musik) sowie *Free Music No. 2* für sechs solche "Thérémine". Diese Zusammenarbeit musste jedoch abgebrochen werden, als Théremin von den russischen Behörden zur Rückkehr in seine Heimat gezwungen wurde.

The Twa Corbies (Die zwei Raben) stammt ebenfalls aus Sir Walter Scotts *Minstrelsy of the Scottish Border* und ist für hohe Männerstimme und entweder sieben Streichinstrumente oder Klavier (CHAN 9610) gesetzt. Es handelt sich um eine Originalkomposition, die im November 1909 entstand. Die makabre Schauerstimmung des Werkes wird durch die sparsame Streicherbegleitung akzentuiert.

Died for Love (Aus Liebe gestorben) ist das Arrangement eines Volkslieds aus Lincolnshire, das Lucy Broadwood und

Grainger am 28. Juli 1906 mit Joseph Taylor in Brigg aufnahmen. Grainger schrieb dazu: "Mr. Taylor sang mit einer köstlich zarten Heiterkeit in einem sanften, tänzerischen Tonfall...". Es gibt vier Arrangements dieser ergreifenden Melodie von Grainger, darunter eines für Soloklavier, doch gilt die Version für Stimme und drei Bläser oder Streicher als eines der am tiefsten empfundenen Kleinode in Graingers Schaffen.

Molly on the Shore (Molly am Strand) gehört zu Graingers populärsten Volksliedbearbeitungen. Die Version für Streichquartett wurde zuerst 1907 "angerichtet", es folgte dann ein Arrangement für Klavier und eine erweiterte Version für Theaterorchester. Die Melodie basiert auf zwei irischen Volkstänzen (Cork Reels), die George Petries Sammelwerk *The Complete Collection of Irish Music* in der Edition von Charles Villiers Stanford entnommen wurden.

© 2000 Barry Peter Ould
Übersetzung: Andreas Klatt

Della Jones hat als einer der namhaftesten Mezzosopranen Großbritanniens für alle großen britischen Opernensembles gesungen und ist vielerorts in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Russland und Japan

aufgetreten. Ihr Opernrepertoire umfasst die Titelrollen von *Ariodante*, *La Cenerentola* und *Carmen* sowie Adalgisa, die Türkenbab (*The Rake's Progress*), Brangäne, Dido (*Les Troyens*) und Samira (Coriglianos *The Ghosts of Versailles*). Auch durch ihre regelmäßigen Funk- und Fernsehauftritte ist Della Jones im In- und Ausland ein Begriff, und sie hat über sechzig Schallplatten vorgelegt, darunter neben Recitals und größeren Vokalwerken zahlreiche Opern. Im Chandos-Katalog ist sie mit *Sancta Susanna* (Hindemith), *The Bear* (Walton) und – in Verbindung mit der Peter Moores Foundation – mit *La traviata*, *Giulio Cesare* und *Il barbiere di Siviglia* vertreten.

Der Tenor **Martyn Hill** hat mit vielen weltberühmten Orchestern gesungen, darunter die Berliner Philharmoniker, das Sydney Symphony Orchestra, das Los Angeles Philharmonic, das Orchestre de la Suisse Romande und das Israelische Kammerorchester. Sein breitgefächertes Konzertrepertoire umfasst Mendelssohns *Elijah*, Elgars *The Dream of Gerontius*, Berliozs *La Damnation de Faust* und Verdis *Requiem* sowie die großen Vokalwerke Britzens. Auch mit zeitgenössischen Werken – von Schönbergs *Von heute auf morgen* über

Lutoslawskis *Paroles tissées* und Nonos *Canto sospeso* bis zu Carters *In sleep, in thunder* – ist er bekannt geworden. Als Recital-Interpret hat er sich dem kompletten Liederwerk Tippetts und Schuberts gewidmet, und sein zeitloses Opernrepertoire reicht von Monteverdi bis zu Sir Peter Maxwell Davies. Martyn Hill ist ein sehr aktiver Schallplattenkünstler.

Stephen Varcoe, einer der vielseitigsten Baritone Großbritanniens, ist mit seinem von Peri bis Tavener reichenden Opernrepertoire in London, Antwerpen und Lissabon sowie auf den Festspielen von Drottningholm und Aldeburgh aufgetreten. Seine Konzertverpflichtungen haben ihn mit namhaften Orchestern in Großbritannien, Europa, Nordamerika, Mexiko und Neuseeland sowie international renommierten Interpreten wie Frans Brüggen, Sir John Eliot Gardiner, Richard Hickox, Sir Charles Mackerras, Jean-Claude Malgoire, Trevor Pinnock, Joshua Rifkin, Sir Roger Norrington, Gennady Rozhdestvensky und Yan Pascal Tortelier zusammengeführt. Er gibt regelmäßig Recitals und hat mit Graham Johnson, Roger Vignoles, Julius Drake, Clifford Benson und Penelope Thwaites Lieder von Schubert, Schumann, Brahms und Wolf sowie Finzi, Somervell und Grainger interpretiert. Stephen

Varcoe ist durch zahlreiche Schallplattenaufnahmen sowie Funk- und Fernsehauftritte bekannt.

Die **Academy of St Martin in the Fields** wurde 1959 von elf passionierten Musikern mit der Absicht gegründet, ohne Dirigenten zu konzertieren. Ihre ersten drei Aufnahmen waren überaus erfolgreich und führten bald zu weiteren Schallplattenverträgen. Mit der Erweiterung des Repertoires von Komponisten des Barock bis hin zu Mozart,

von Beethoven bis hin zu Bartók erwies es sich als notwendig, daß der Konzertmeister Neville Marriner das Dirigat des wachsenden Orchesters übernahm. 1967 entstand das Kammerensemble der Academy für Aufführungen größerer Kammermusikwerke und zur Rückbesinnung auf die ursprünglichen Ideale ihrer Gründer. Das sich aus den Stimmführern des Orchesters zusammensetzende Kammerensemble tritt regelmäßig in Großbritannien sowie Europa und den USA auf.

Grainger: Œuvres pour ensembles de chambre, vol. 2

Pour l'observateur superficiel, le nom de Grainger est synonyme de celui d'arrangement. Pendant presque toute sa vie et au-delà, Grainger fut célèbre pour seulement une poignée de pièces populaires décrites comme étant de la musique "légère". Pourtant, les arrangements de Grainger sont beaucoup plus que des pièces simplement transférées d'un instrument à un autre. Il aimait penser à ses arrangements comme à des plats, et utilisait le terme de "préparations" pour les décrire. Parfois de nombreuses années pouvaient s'écouler avant que certaines versions ne soient présentées au public. La plupart des partitions de Grainger montrent ce processus, et portent la date de la version de base ainsi que les dates successives où les arrangements ou versions "préparées" virent le jour. Il prit cette habitude au début du XXe siècle quand son premier éditeur, Schott & Co., lui demanda de réaliser des versions pour piano de pièces populaires telles que *Handel in the Strand* (Handel sur le rivage).

Ce n'est qu'après son installation aux États-Unis que Grainger conçut l'idée de

l'"instrumentation élastique", c'est-à-dire une œuvre possédant un nombre presque infini de versions jouables. Dans le domaine des arrangements de chansons folkloriques, Grainger est difficile à surpasser. Benjamin Britten déclara un jour: "Dans l'art de l'arrangement de chansons folkloriques, Grainger est mon maître!". Il y a beaucoup à savourer en écoutant les œuvres à "instrumentations élastiques" réduites à leur instrumentation minimum: par exemple, "The Power of Love" et "Lord Peter's Stable-Boy" extraites de la *Danish Folk-Song Suite* (Suite de chansons folkloriques danoises) qui sont ici enregistrées pour la première fois. Cependant, de nombreuses œuvres de Grainger n'existent que sous une seule version – par exemple, "The Old Woman at the Christening" pour voix, piano et harmonium, également enregistrée ici.

L'originalité de Grainger brille à travers les diverses incarnations de ses œuvres et à travers son merveilleux sens de la couleur instrumentale.

Lord Peter's Stable-Boy (Le Palefrenier de Lord Peter) est une œuvre à instrumentation

"élastique" qui fait partie de la *Danish Folk-Song Suite* achevée en 1928. Cette danse robuste raconte l'histoire de la Petite Kirsten qui porte des vêtements masculins pour se faire admettre à la cour du roi du Danemark. Etant employée comme palefrenier, la cour royale ne s'attendait sans doute pas la voir donner naissance à des jumeaux. La version entendue ici utilise l'instrumentation réduite.

Après avoir adaptée et instrumentée la vieille chanson folklorique **The Shoemaker from Jerusalem** (Le Cordonnier de Jérusalem) pour l'inclure dans sa *Danish Folk-Song Suite*, Grainger réalisa une version pour violoncelle et piano (CHAN 9746) ainsi que la version pour ensemble de chambre enregistrée ici, qu'il instrumenta et recopia à Battle Creek dans le Michigan en janvier 1929. À l'origine, il avait recueilli cette chanson en 1922 auprès de la femme d'Evald Tang Kristensen à Molholm, Vejle, dans le Jutland.

Hubby and Wifey (Mari et femme) est un duo quercelleur minuscule que Grainger nota d'après le chant de Jens Christian Jensen d'Ålbæk dans le Jutland en 1922. Dans cette version, les chanteurs sont accompagnés par deux guitares et un violoncelle.

The Only Son (Le Fils unique) utilise un poème de Kipling extrait de *Many Inventions*,

et traitant des rêves que fait Mowgli de la vie parmi les loups. Les esquisses datent de 1945, et la pièce fut achevée et instrumentée en mars 1947, date à laquelle Grainger l'inséra comme numéro dix de son cycle *Jungle Book* (Le Livre de la jungle). La version enregistrée ici a été réalisée d'après un ensemble incomplet de parties, portant l'indication "version spéciale pour quatuor à cordes".

Le premier arrangement de Grainger de la mélodie **Ye Banks and Braes O' Bonnie Doon** (Les berges et les collines de Bonnie Doon) date du mois d'octobre 1901. Elle résulte probablement du voyage qu'il effectua en Écosse plus tôt cette année-là, quand il arrangea également quatorze chansons écossaises des *Songs of the North* (Chansons du Nord, CHAN 9503, CHAN 9610, CHAN 9730). Cette mélodie mémorable, sûrement l'une des plus charmantes qui soient, est souvent considérée comme étant une chanson folklorique, mais on peut en remonter l'origine à une collaboration musicale datant du milieu du XVIIIe siècle. Une copie de la mélodie fut offerte à Neil Gow qui l'intitula *The Caledonian Hunt's Delight*, et l'imprima dans son *Strathspey Reels* (1788). Quatre ans plus tard, elle parut avec des paroles de Robert Burns.

Cet arrangement pour quintette à vent de **Lisbon** date de 1937. Quelques années plus tard, Grainger en fit le premier mouvement de son chef-d'œuvre pour ensemble symphonique à vents, *Lincolnshire Posy* (Petit bouquet du Lincolnshire, CHAN 9549). Le compositeur recueillit cette mélodie folklorique auprès de Mr Deane de Hibaldstow dans le Lincolnshire en 1906, et le présent arrangement est l'une des versions pour divers ensembles de vents et de cuivres réalisées par Grainger. C'est une guillerette chanson de marin, parfois connue sous le nom de "Dublin Bay" (La Baie de Dublin).

The Bridegroom Grat (Le Marié pleurait) et **The Land O' the Leal** (Le Pays des disparus) sont deux mélodies folkloriques que Grainger esqua en avril 1902. Les paroles de "The Land O' the Leal" sont d'une écossaise, Lady Nairne, qui était compositeur de chansons et collectionneuse, auteur notamment de "Will Ye No Come Back Again?" (Reviendras-tu?) et de "The Rowan Tree" (Le Sorbier). C'est une ballade émouvante parlant de maladie et de mort. "The Bridegroom Grat" est une ballade d'Aberdeen dont l'histoire est très curieuse et très compliquée. Elle fut recueillie par Peter Buchan, et raconte l'histoire de la consommation d'un mariage par procuration.

Walking Tune (Air de marche) est une pièce originale basée sur un petit air que Grainger inventa pour servir d'accompagnement fredonné au bruit de ses pas au cours d'une marche de trois jours qu'il effectua dans le Western Argyll en Ecosse pendant l'été 1900. La mélodie fut retravaillée et instrumentée en 1905, et en 1940, il en fit une adaptation pour un ensemble symphonique d'instruments à vent (CHAN 9493).

Grainger mit en musique le texte de **Willow Willow** (Saufe Saule) pour voix et piano à l'origine en 1898 (CHAN 9730), mais ce sont les révisions de 1912 qui sont devenues célèbres: l'une pour voix et piano, et la version enregistrée ici pour voix et accompagnement de chambre. Les paroles sont semblables à celles que chante Desdemone dans *Othello* de Shakespeare.

Harvest Hymn (Hymne de moisson) est le titre définitif d'une mélodie que Grainger esqua à l'origine en 1905 comme une "mélodie en forme d'hymne", et dont il acheva l'instrumentation "élastique" en 1932. La version enregistrée ici est pour un petit ensemble de chambre.

The Old Woman at the Christening (La Vieille Femme au baptême) est une mélodie folklorique danoise recueillie par Grainger et

Tang Kristensen en août 1922 auprès de Jens Soballe de Sandvad, Jelling, dans le Jutland. C'est l'une des rares chansons folkloriques à raconter l'histoire du dieu Thor, habillé sous les traits de la déesse Freyja, et descendant dans le repaire souterrain des géants de l'hiver afin d'y chercher son marteau. Grainger instrumenta sa version pour voix, harmonium et piano au cours de sa visite à Buffalo, New York, en octobre 1925.

Les arrangements pour violoncelle et harmonium de **The Two Sisters** (Les Deux Sœurs) et de **The Nightingale** (Le Rossignol) datent respectivement de l'été 1923 et de l'été 1925. Ils furent réunis plus tard pour constituer le deuxième mouvement de la *Danish Folk-Song Suite* (CHAN 9721). Les mélodies folkloriques originales furent recueillies par Grainger et Tang Kristensen le 25 août 1922 auprès de Ane Nielsen Post de Gjedso, Tem Sogn, dans le Jutland, et retranscrites le 12 juillet 1923 d'après l'enregistrement phonographique.

Sea Song (Sketch for the style of 'Grettir the Strong' Overture or 'Hærmændene paa Helgeland' Overture) (Chanson de mer (Esquisse pour le style de l'Ouverture "Grettir le Fort" ou Ouverture "Hærmændene paa Helgeland")) est le titre que Grainger donna à une série d'esquisses

qu'il commença en 1907 pour de la "musique sans battue". Dès sa plus tendre enfance, il avait entendu ce genre de musique dans sa tête. En 1899, il commença à y penser de manière consciente, et inventa un système de notation, avec des barres de mesure irrégulières. Il composa les quatre premières mesures de l'esquisse originale en mai 1907, et écrivit le reste au mois d'août de la même année au cours d'un voyage dans le Jutland. La version enregistrée ici est un essai sonore pour quatuor à cordes et harmonium, instrumenté à Columbia dans le Missouri en octobre 1946.

Bold William Taylor (Brave William Taylor) est une sorte de rareté dans la production de Grainger. Bien qu'il ait fait une réduction pour piano de l'accompagnement (CHAN 9503), elle n'existe que dans cette version pour voix et grand "ensemble de chambre". Grainger recueillit cette chanson folklorique en 1906 auprès de George Gouldthorpe de Barrow-on-Humber dans le Lincolnshire. Il commença sa "préparation" de la mélodie le 22 avril 1908, époque où il vivait dans le quartier de Chelsea à Londres.

The Power of Love (La Puissance de l'amour) est une évocation puissante de l'amour perdu. Grainger recueillit cette

chanson auprès de Ane Nielsen Post lors de son voyage de 1922 dans le Jutland avec Tang Kristensen. Elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui a un amant en cachette. Les sept frères de la fille le défient en combat car il ne leur a pas demandé leur consentement. Dans le combat qui s'ensuit, il tue les sept frères, et la jeune fille jure qu'elle resterait avec son amant même s'il avait tué son père. Grainger en réalisa une version pour voix avec accompagnement instrumental quelques mois après le suicide de sa mère Rose.

Lord Maxwell's Goodnight (Le Bonsoir de Lord Maxwell) se base sur une ballade folklorique qui se trouve dans *Minstrelsy of the Scottish Border* (Chansons des ménestrels d'Ecosse) de Sir Walter Scott. Grainger ajouta huit mesures de son cru aux huit mesures existantes d'une mélodie. Il termina l'arrangement pour voix d'homme et quatuor à cordes (violon, alto et deux violoncelles) en novembre 1904. Le Lord Maxwell de la ballade est John, neuvième Lord Maxwell, qui tua Sir James Johnstone à la suite d'une querelle en 1608. Maxwell quitta le pays mais fut condamné à mort car contumace.

La **Colonial Song** (Chanson coloniale) existe sous de nombreuses versions qui proviennent toutes de l'instrumentation "élastique" pour orchestre de théâtre. C'était

la première d'une série de pièces qui devaient s'intituler "Sentimentals", et qui après recherche se révélèrent être au nombre de trois. La version enregistrée ici est pour trio avec piano (CHAN 9746) auquel s'ajoute deux voix (mezzo-soprano et ténor).

Grainger révéla dans un article écrit en 1938 qu'il entendait de la "Free Music" (Musique libre) dans sa tête depuis l'âge de douze ou treize ans. Cette musique lui fut suggérée par le mouvement des vagues en mer, un phénomène qu'il observa pour la première fois lors d'une traversée en voilier sur l'Albert Park Lagoon à Melbourne. La première notation véritable de *Free Music* fut un court "échantillon" pour quatuor à cordes, composé en janvier 1935, et joué peu de temps après. C'est cet "échantillon" qui est enregistré ici pour la première fois. Plus tard, Grainger travailla avec le russe Léon Thérémin (1896–1993), inventeur d'un des premiers instruments électroniques, le "thérémin". C'est pendant cette période (1936–1937) que Grainger produisit sous forme graphique une *Free Music No. 1* pour quatre thérémins et *Beatless Music* et *Free Music No. 2* pour six thérémins. Leur collaboration fut brutalement interrompue quand Thérémin fut arrêté par les autorités russes et renvoyé dans son pays natal.

The Twa Corbies (Les Deux Corbeaux), sur des paroles extraites du *Minstrelsy of the Scottish Border* de Sir Walter Scott, fut adapté sur une musique originale, et instrumenté pour voix élevée d'homme avec accompagnement de sept instruments à cordes ou de piano (CHAN 9610) en novembre 1909. L'étrangeté macabre du texte est accentuée par l'accompagnement raréfié des cordes.

Died for Love (Mort par amour) est un arrangement d'une chanson folklorique du Lincolnshire recueillie par Lucy Broadwood et Grainger auprès de Joseph Taylor à Brigg le 28 juillet 1906. Grainger écrivit à propos de cette rencontre: "Mr Taylor chanta cette chanson avec une exquise gaité tendre et une douce cadence rythmique à la manière d'une danse...". Il réalisa quatre versions différentes de cette mélodie émouvante, notamment une pour piano seul, mais c'est la version pour voix accompagnée par trois instruments à vent ou à cordes qui s'est imposée comme l'un des chefs-d'œuvre miniatures les plus inspirés de Grainger.

Molly on the Shore (Molly sur le rivage) est l'un des arrangements de mélodies folkloriques de Grainger les plus populaires. Cette version pour quatuor à cordes fut d'abord "préparée" en 1907, et devait être

suivie par une version pour piano seul, puis par une version augmentée pour orchestre de théâtre. Elle se base sur deux quadrilles de Cork extraits du *Complete Collection of Irish Music as Noted by George Petrie*, (Collection complète de musiques irlandaises recueillies par George Petrie), et éditée par le compositeur anglais Charles Villiers Stanford.

© 2000 Barry Peter Ould
Traduction: Francis Marchal

Della Jones, l'une des plus remarquables mezzo-sopranos de Grande-Bretagne, s'est produite avec toutes les grandes compagnies d'opéra d'Angleterre, à travers l'Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie et au Japon. Parmi ses rôles à l'opéra, on citera les rôles titres dans *Ariodante*, *La Cenerentola* et *Carmen*, et ceux de Adalgisa, Baba la Turque (*The Rake's Progress*), Brangäne, Didon (*Les Troyens*) et Samira (*The Ghosts of Versailles* de Corigliano). Della Jones se produisit régulièrement à la radio et à la télévision en Angleterre et à l'étranger. Sa discographie, qui compte plus de soixante titres, comporte des récitals et des grandes pages vocales, ainsi que de nombreux opéras. Pour Chandos, elle a notamment enregistré *Sancta Susanna*

(Hindemith), *The Bear* (Walton), et en association avec la Peter Moores Foundation, *La traviata*, *Giulio Cesare* et *Il barbiere di Siviglia*.

Le ténor **Martyn Hill** a chanté avec la plupart des grands orchestres du monde, notamment avec la Philharmonie de Berlin, le Sydney Symphony Orchestra, le Los Angeles Philharmonic, l'Orchestre de la Suisse Romande, et l'Orchestre de Chambre d'Israël. Son vaste répertoire de concert comporte *Elijah* de Mendelssohn, *The Dream of Gerontius* d'Elgar, *La Damnation de Faust* de Berlioz, le *Requiem* de Verdi, et les grandes œuvres vocales de Britten. Il s'est fait le défenseur de partitions modernes telles que *Von heute auf morgen* de Schoenberg, *Paroles tissées* de Lutoslawski, *Canto sospeso* de Nono et *In sleep, in thunder* de Carter. En récital, il a interprété les cycles complets des mélodies de Tippett et de Schubert, et son important répertoire à l'opéra va de Monteverdi à Sir Peter Maxwell Davies. Martyn Hill enregistre de nombreux disques.

Stephen Varcoe, l'un des baritons anglais les plus remarquables, s'est produit à l'opéra dans un répertoire allant de Peri à Taverne à Londres, Anvers, Lisbonne et dans le cadres

des festivals de Drottningholm et d'Aldeburgh. Il a chanté avec les grands orchestres de Grande-Bretagne, d'Europe, d'Amérique du Nord, du Mexique et de Nouvelle-Zélande, sous la direction de chefs aussi éminents que Frans Brüggen, Sir John Eliot Gardiner, Richard Hickox, Sir Charles Mackerras, Jean-Claude Malgoire, Trevor Pinnock, Joshua Rifkin, Sir Roger Norrington, Gennady Rozhdestvensky et Yan Pascal Tortelier. Il chante régulièrement en récital, et s'est produit avec Graham Johnson, Roger Vignoles, Julius Drake, Clifford Benson et Penelope Thwaites dans des lieder de Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, et des mélodies de Finzi, Somervell et Grainger. Stephen Varcoe enregistre beaucoup et se produit souvent à la radio.

L'**Academy of St Martin in the Fields** fut fondée en 1959 par un groupe de onze musiciens enthousiastes voulant faire de la musique en public sans chef d'orchestre. Ses trois premiers enregistrements furent un tel succès que bientôt l'ensemble se vit offrir des contrats. Avec l'élargissement de son répertoire des compositeurs baroques à Mozart, de Beethoven à Bartók, il fallut que le premier violon, Neville Marriner, prenne la direction de cet ensemble en constante

expansion. L'Academy Chamber Ensemble fut créé en 1967 pour interpréter les œuvres de musique de chambre de plus grande envergure et pour retrouver l'enthousiasme original des fondateurs de l'Academy.

Regroupant les chefs de pupitres de l'orchestre, le Chamber Ensemble, outre ses concerts au Royaume-Uni, se produit régulièrement en tournée en Europe et aux États-Unis.

Hubby and Wifey

[9] Hubby and wifey sat down to talk,
started to tease each other;
hubby said: 'I don't believe you were a maid
when first we met together.'

'And whether maid, or no, I was the one you chose,
ev'ry bit as good as you and that's how it goes!
Three cheers for me and three cheers for you
and that's a day to long remember.'

Then hubby took his nightcap in his hand,
wifey on the ear he flicks her;
when wifey gets rumbustious in her talk
hubby must need restrict her!

'Stop all that kidding, go'n do my bidding,
that's why I'm called the Master of the House.
Three cheers for you and three cheers for me,
and that's a day to long remember.'

Then wifey took her distaff from its place,
hubby on the head she stings him;
when hubby hatches notions that are queer
back to reason wifey brings him!

'Stop all that kidding, go'n do my bidding,
that's why I'm called the Mistress of the House.'
'Three cheers for you and three cheers for me,
and that's a day to long remember.'

Traditional Danish, 'Englished' by Percy Grainger

The Bridegroom Grat

[7] The bridegroom greets when the sun gae down,
the bridegroom greets when the sun gae down;
but by comes the bride wi' a blythe blinking e'e,
'What aileth my dearest to mourn for me?'

'The bridegroom greets, but it's nae for me,
the bridegroom greets, but it's nae for me;
it is about something we'll never agree,
that fears the bridegroom to lie wi' me.'

Johnny Gray spake up, a blythe man was he,
Johnny Gray spake up, a blythe man was he;
'O bridegroom what will ye gie to me,
to lie wi' the bonny bride for thee?'

'O bonny Johnny Gray will ye fee wi' me?
O bonny Johnny Gray will ye fee wi' me?
Eleven marks it shall be your fee,
gin ye'll lie wi' the bride this night for me.'

Traditional

The Land O' the Leal

[8] I'm wearin' awa', Jean, like snaw-wreaths in
thaw, Jean,
I'm wearin' awa' to the land o' the leal.
There's nae sorrow there, Jean, there's nae cauld
nor care, Jean,
the day is aye fair in the land o' the leal.

Ye aye were leal and true, Jean, your tasks
ended now, Jean,
and I'll welcome you to the land o' the leal.
Our bonnie bairns there, Jean, she was baith
gude and fair, Jean,
and oh! we grudg'd her sair to the land o' the
leal.

'Then dry that tearfu' e'e, Jean, my soul lang's to
be free, Jean,
and Angels beckon me, to the land o' the leal.

Now fare-ye-well, my ain Jean, this world's care
is vain, Jean,
we'll meet, and aye be fain in the land o' the leal.
Lady Nairne (1766–1845)

Willow willow

[10] The poore soule sate sighinge by a Sikamore
tree,
singe willo willo willo:
with his hand in his bosom and his heade upon
his knee.
O willo willo willo willo,
O willo willo willo willo shall be my gareland;
singe all a greene willo, willo willo willo;
aye me the greene willo must be my gareland.

He syght in his singinge, and made a great
moane,
singe willo willo willo:
I am deade to all pleasure, my trewe love she is
gone.
O willo willo willo willo,
O willo willo willo willo shall be my gareland;
singe all a greene willo, willo willo willo;
aye me the greene willo must be my gareland.

Take this for my farewell and latest adiewe,
singe willo willo willo:
write this on my tombe, that in love I was trewe.
O willo willo willo willo,
O willo willo willo willo shall be my gareland;
singe all a greene willo, willo willo willo;
aye me the greene willo must be my gareland.

Traditional

The Old Woman at the Christening

[12] The old woman said to young Otte her son,
'Now go and whet me my knife.
A christening feast is on in our town,
and that's the joy of my life.
My mind is all set on the feast and the fun
and I've been so warmly invited to come'.
Th'old woman was asked to the christ'ning,
th'old woman was asked to the christ'ning.

When all the guests were assembled in the
room,
each grumbled about his seat.
'O, I don't give a straw where you seat me for
the feast
as long as I've lots to eat.'
So they set her right down by our parish priest
where dishes were gathered of the very best.
Th'old woman was there at the christ'ning,
th'old woman was there at the christ'ning.

Five big fat whethers she ate up
and bodies of oxen seven.
Of wine seven casks she swilled right down,
she thought that she was in heaven.
To scrape all the dishes it was her wish;
they served up her pudding in a sev'n ton
dish.
Th'old woman was there at the christ'ning,
th'old woman was there at the christ'ning.

Nine pots of porridge she polished off,
then ate two fat young stallions.
She drank up all the beer was in the house,
it must have been sev'ral gallons.

Of bacon sev'n whole sides she had,
and while she stuffed she grinned like mad.
Th'old woman was there at the christ'ning,
th'old woman was there at the christ'ning.

Th'old woman over the table jumped,
her steps were high and prancing.
'Now fetch me a fiddler, and fetch him fast,
for now I'm just ripe for dancing!'
She hopped and she leaped, and so loud did
laugh;
at last her old belt it broke in half.
Th'old woman was there at the christ'ning,
th'old woman was there at the christ'ning.

Traditional Danish, 'Englished' by Percy Grainger

Bold William Taylor

¹⁶ I'll sing you a song about two lovers,
O from Lichfeedeld town tha came;
O the young man's name was Willyum Taylor,
the maaden's name was Sally Gray.

No for a soldier Willyum's 'listed,
for a soldier he 'as gone,
he's gone and left sweet lovely Sally
foer te sigh adden foer to mourn.

Sally's parents thae controlled 'er,
filled 'er 'cart foll of greef and woe;
and then at last she vowed an' said
for a soldier she would go.

She dressed herseddelf idden man's apparil,
man's appariddel she pot on;
adden for to seek bold Willyum Taylor,
and for te seek him she 'as gone.

Won day as she was exercisin',
exercisin' amongst the rest;
with a silver chean hung down her waastcoat
and there he spied her lilywhite breast.

And then the Capten he stepped up to her,
ast her what had brought her there:
'I've come te seek my own treo lover,
he has proved to me so vere.'

'If you've come te seek yer own true lover,
pray tell to me his name.'
'His name it is boddeld Willyum Taylor,
O from Leichfeedeld town he came.'

'If his name it is bold Willyum Taylor,
and he has proved to you so vere,
he's got married to adden Irish lady,
he got married the other yeer.'

'If you rise earli in the mornin',
early by the brek of day,
there you shall spy bold Willyum Taylor
walkin' with this lady gay.'

Then she rose earli in the mornin',
early by the brek of day,
and there she spied bold Willyum Taylor
awalkin' with this lady gay.

And then she called for a brace of pistils,
a brace of pistils at her comand
and there she shot bold Willyum Taylor
with his bride at his right 'and.

And then the Capten he was well pleezed,
was well pleezed what she had done,
and there he made her a gret comaddender
aboard of a ship over all his men.

Traditional

Lord Maxwell's Goodnight

¹⁹ Adieu, Madame, my mother dear,
but and my sisters three O!
Adieu, fair Robert of Orchardstane,
my heart is woe for thee O!
Adieu the lily and the rose,
the primrose fair to see, O!
Adieu, my ladye and only joy,
for I may not stay with thee, O!

Tho I hae slain the Lord Johnstone
what care I for his feid, O!
My noble mind their wrath disdains,
he was my father's deid, O!
Both night and day I labor'd oft
of him avenged to be, O!
But now I've got what lang I sought,
and I may not stay with thee, O!

Then he tuik off a gay gold ring,
thereat hung signets three, O!
'Hae, tak thee that mine ain dear thing,
and still hae mind o' me, O!
But if thou take another lord
ere I come ower the sea, O!
His life is but a three days lease,
tho' I may not stay wi' thee, O!

The wind was fair, the ship was clear,
that good lord went away, O;
And most part of his friends were there
to give him a fair convey, O.
They drank the wine, they didna' spair,
e'en in that gude lord's sight, O!
Sae now he's o'er the flood's sae grey
and Lord Maxwell's ta'en his goodnight, O!

Traditional, from *Minstrelsy of the Scottish Border*

The Two Corbies

²¹ As I was walking all alane,
I heard twa corbies making a mane;
the tane unto t'other say:
'Where sall we gang and dine today?'

'In behint yon auld fail dyke,
I wot there lies a newslain knight;
and naebody kens that he lies there,
but his hawk, his hound, and lady fair.

'His hound is to the hunting gane,
his hawk, to fetch the wildfowl hame,
his lady's ta'en another mate,
so we may make our dinner sweet.

'Ye'll sit on his white hausebane,
and I'll pike out his bonny blue een;
wi' ae lock o' his gowden hair
we'll theek our nest when it grows bare.

'Mony a one for him makes mane,
but nane sall ken whare he is gane:
o'er his white banes, when they are bare,
the wind sall blaw for evermair.'

Traditional, from *Minstrelsy of the Scottish Border*

Died for Love

²² I wish my baby it e was born,
lyin' smilin' on its father's knee,
addnd I was dead and in my grave,
and green gress growin' all over me.

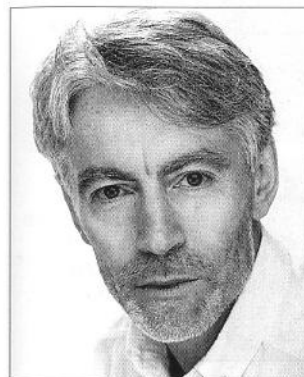
Dig me my grave long, wide and deep,
put a marbil stone at my head and feet;
but a turtle white dove put over above
for to let the world know that I died for love.

Traditional

Lord Lichfield

Della Jones

Su Williamson

Martyn Hill

Nicky Johnson

Stephen Varcoe

The Grainger Edition on Chandos

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

Volume 2
Songs for Baritone
featuring
Four settings from
Songs of the North
CHAN 9503

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

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 Nine settings
of Rudyard Kipling
& Three settings of
Robert Burns
CHAN 9610

Volume 8
Works for Wind
Orchestra 2
featuring
*The Power of Rome and
the Christian Heart*
CHAN 9630

The Grainger Edition on Chandos

Volume 9
Works for Chorus &
Orchestra 3
featuring
Love Verses from
The Song of Solomon
CHAN 9653

Volume 11
Works for Chorus &
Orchestra 4
featuring
Danish Folk-Song Suite
CHAN 9721

Volume 10
Works for Pianos
featuring
Irish Medley
CHAN 9702

Volume 12
Songs for
Mezzo-soprano
featuring
'Early One Morning'
and 'Skye Boat Song'
CHAN 9730

The Grainger Edition on Chandos

Volume 13
Works for Chamber Ensemble
featuring *La Scandinavie*
CHAN 9746

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 cooperation with Grainger's

Website: <http://www.bardic-music.com/Pag.htm>
E-mail: pgsociety@bardic-music.com

Chandos 24-bit Recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

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.

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201.

Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

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

Steinway concert grand provided and maintained by Steinway & Sons, London
Mannborg harmonium supplied by Cambridge Reed Organs

Series consultant Barry Peter Ould, The Percy Grainger Society

Recording producer Ralph Couzens

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineer Richard Smoker

Editor Rachel Smith

Recording venue St Paul's Church, Knightsbridge, London; 26–28 July 1999

Front cover Photograph of Percy Grainger courtesy of The Percy Grainger Society

Design Jaquetta Sargeant

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Bardic Edition (tracks 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20), Schott & Co. (other tracks)

© 2000 Chandos Records Ltd

© 2000 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

24 bit

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9819

Percy Grainger (1882–1961)

1	Lord Peter's Stable-Boy*	3:12	
2	The Shoemaker from Jerusalem*	3:15	
3	Hubby and Wifey*	1:18	
4	The Only Son*	3:41	16 Bold William Taylor 3:39
5	Ye Banks and Braes O' Bonnie Doon*	2:36	17 The Power of Love* 4:00
6	Lisbon	1:23	18 Lord Maxwell's Goodnight 3:26
7	The Bridegroom Grat*	1:43	19 Colonial Song* 6:21
8	The Land O' the Leal*	2:22	20 Free Music* 1:57
9	Walking Tune	3:40	21 The Twa Corbies* 3:28
10	Willow Willow	4:18	22 Died for Love 2:01
11	Harvest Hymn*	3:04	23 Molly on the Shore 3:30
			TT 67:49
12	The Old Woman at the Christening	2:42	
13	The Nightingale†	2:04	
14	The Two Sisters†	2:30	
15	Sea Song (Sketch for the style of 'Grettir the Strong' Overture or 'Hærmændene paa Helgeland' Overture)*	0:33	

*premiere recording in this version
†premiere recording

Della Jones mezzo-soprano
Martyn Hill tenor
Stephen Varcoe baritone
Academy of St Martin in the Fields
Chamber Ensemble

DDD

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

LC 7038

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