

Works
for
Solo Piano 2

Volume 17

CHAN 9919

GRAINGER

Percy Grainger

CHANDOS
THE GRAINGER
EDITION
VOLUME SEVENTEEN

Works
for
Solo Piano 2

PENELOPE THWAITES *piano*

The Percy Grainger Society/Estate

Grainger with his leading folk-singers, Brigg Manor House, 1906:
George Gouldthorpe, Grainger and Joseph Leaning (standing);
Joseph Taylor and George Wray (seated)

Percy Grainger (1882–1961)

1	Tiger-Tiger!	1:40
2	The Hunter in His Career [OEPM No. 4]	2:49
3	The Sussex Mummers' Christmas Carol [BFMS No. 2]	2:51
4	The Rival Brothers	1:15
5	Australian Up-Country Song	1:03
6	Harvest Hymn	3:14
7	The Merry King [BFMS No. 38] English Folksong	4:58
8	Lisbon (Dublin Bay) [BFMS Unnumbered]	1:21
9	Pastoral No. 3 from <i>In a Nutshell</i>	10:06
10	The Widow's Party	1:44
11	Died for Love [BFMS No. 10]	1:59

	<i>premiere recording in this version</i>	
12	Horkstow Grange [BFMS Unnumbered] 'The Miser and His Man' – A Local Tragedy	1:19
13	The Brisk Young Sailor (who returned to wed his true love) [BFMS Unnumbered] English Folksong	0:33
14	Hard-Hearted Barb'ra (H)Ellen [BFMS Unnumbered]	0:57
15	Bristol Town [BFMS Unnumbered] English Folksong	0:47
16	Sea-Song Sketch	0:48
17	Molly on the Shore [BFMS No. 19] Irish Reel for Piano	3:33
18	Arrival Platform Humlet No. 1 from <i>In a Nutshell</i>	2:26
19	Shepherd's Hey [BFMS No. 4] Morris Dance Tune	2:04
20	Country Gardens [BFMS No. 22] English Morris Dance Tune	2:01
21	Mock Morris [RMTB No. 1]	3:32

22	'The Gum-Suckers' March No. 4 from <i>In a Nutshell</i>	3:58
23	Colonial Song [S No. 1]	6:14
	<i>premiere recording in this version</i>	
24	The Tents of the Happy Tribes [RMTB Unnumbered] section from <i>The Lonely Desert Man</i>	1:15
25	Gay but Wistful Tune in a Popular London Style No. 2 from <i>In a Nutshell</i>	2:43
26	Handel in the Strand [RMTB No. 2] Clog Dance	2:49
27	My Robin Is to the Greenwood Gone [OEPM No. 2]	5:01 TT 74:29

Penelope Thwaites piano

BFMS – British Folk Music Settings
OEPM – Old English Popular Music
RMTB – Room-music Tit-bits
S – Sentimentals

Grainger: Works for Solo Piano 2

If the years 1893–1903 established the major themes of Grainger's compositional life, the years in London, which led from 1903 up to the beginning of the Great War, brought forth the works which made his name. These were years of growing pianistic success. They were years of continuing compositional experiment. Above all, they were the years of Grainger's most fruitful interaction with folk music. It was a golden decade, vividly documented in his letters of the time (see Kay Dreyfus's masterly edition of them, *The Farthest North of Humanness*).

Grainger was deeply attracted to the natural world. No wonder the works of Rudyard Kipling appealed to him. His first thoughts for **Tiger-Tiger!** came with the idea of setting Kipling's poem from *The Jungle Book* in 1898, but another setting was made in 1905 for men's chorus and later 'dished up' for the educational collection *The Easy Grainger*. The solo piano version of 1939 – fanfare-like with the solo line marked 'ringingly' – is designed to serve as a study in 'simultaneous tone-strength differentiation', and detailed instructions

are given on the manuscript. Grainger's practice in many published works was to print the important note of the chord large, the rest small, in order to make his intentions quite clear.

In 1904 the lawyer and amateur musician Everard Feilding instituted fortnightly 'jamborees' at the home of his sister, Lady Winefride Elwes, at which new compositions were tried out. Grainger's setting for men's chorus of **The Hunter in His Career** was probably first heard at one of these occasions. The tune came from William Chappell's collection *Popular Music of the Olden Time* and the solo piano version finally appeared in 1928. The words conjure up the exhilaration of the hunt. Before the last verse of the piano version Grainger adds a cadenza, the last eight bars of which distinctly recall the symphonic Beethoven: a crazy mismatch, yet somehow, as so often with Grainger's use of disparate elements, it works brilliantly.

The true inspiration for folk-tune collecting 'in the field' was Miss Lucy Broadwood whom Grainger met in 1905. He consulted the many tunes in her own

collection, found them very touching and made several versions of **The Sussex Mummers' Christmas Carol** (1905–11), a tune collected from Horsham. 'Mummers' were rural actors whose plays at religious festivals included songs and carols. As usual the solo piano score is minutely annotated with the composer's suggestions for rubato, and the placing of the melody in the tenor was a favourite device of his. The lovely version for cello and piano was written for his friend, the Danish cellist Herman Sandby.

In 1905 Sandby toured England with Grainger. It was through Sandby that the important friendship with Grieg began and that the Danish pianist Karen Holten came to Grainger as a pupil. Folk music of Denmark and of the Faeroe Islands inspired many settings, but **The Rival Brothers** contains Grainger's own tune for a Faeroese poem of bloodthirsty content. It was set for chorus in 1905, the piano version made in 1932 for *The Easy Grainger* as a simple study in cross-rhythms. The end, which is not an 'ending', typifies the songs of the Faeroe Islands, which would traditionally be sung and danced to for hours at a time. Grainger employed this idea of a piece 'dissolving' in other works, such as *The Lonely Desert Man*

and the 'free ramble' *My Robin Is to the Greenwood Gone*.

Often a germ idea would be noted, emerging as a full-scale work much later. Such was the case with two themes dating from 1905: *Australian Up-Country Song* and *Hymn-y Tune*. Along with additional material, **Australian Up-Country Song** appeared later in a number of works: *The Widow's Party March* (1907), *Colonial Song* (1911), *Pritteling, Pratteling Pretty Poll Parrot* (1911) and *'The Gum-Suckers' March* (1911–14). The theme alone was arranged for solo piano in 1932. Could it be that Grainger's tune for his homeland, emerging in the midst of so much English folksong collecting, was itself a folk-tune in the making? *Hymn-y Tune* was expanded in 1932 into **Harvest Hymn**. Brought up to be non-religious, Grainger nevertheless recalled hearing in his childhood the sounds of organ music drifting from his local church. He maintained a life-long love of the harmonium, frequently including it in his scores, and he was not averse to the hymn or anthem genre, as his *Recessional*, *Marching Tune* and other works reveal.

It was not just folk music that captivated Grainger but the folk-singers themselves. (He pays them a memorable tribute in his

written introduction to *Lincolnshire Posy*.) Rather than attempting to tidy up and 'civilise' the music, Grainger rejoiced in the way folksongs expressed real life, and in the way the singers would introduce dramatic irregularities as they told the story, verse by verse. This was his inspiration for **The Merry King** which is a heartfelt example of his approach. The title is thought to be a corruption of the words 'an American', who, as the song relates, 'stole my true love away'. Here is a tragic tale, each verse a variation which, in purely musical terms, shows a different aspect of the story. Sweeping chords to 'wrench the heartstrings' end the setting. The tune was noted down in August 1905 from Alfred Hunt of Wimbledon, first sketched for chorus, and finally arranged for piano in 1936.

During the memorable visit to Brigg in 1905 Grainger recalled collecting the tune of **Lisbon (Dublin Bay)** from an inhabitant of the workhouse, old Mr Deane, whose tears prevented a complete rendition of the tune. Grainger returned later on with the phonograph, played him some recordings by others, and the old man promptly co-operated. The tune was set as a wind quintet, as the first movement of *Lincolnshire Posy* (in versions for wind band and for two

pianos), and as this solo piano piece in 1937. Grainger uses 'The Duke of Marlborough's Fanfare' as a most effective counter-melody.

On 9 June 1906 Grainger noted down his own pastoral tune, christening it 'Sham English Tunelet or Humlet'. It lay dormant until 1915, by which time the harmonic lushness of his musical language had developed apace. And, perhaps significantly, his six-year love affair with Karen Holten had passed – not without regret (see his *Bridal Lullaby* of 1916). The humlet became the basis of his *Pastoral* which was completed and scored for orchestra in New York (1915–16) and became the third movement of his suite *In a Nutshell*. It stands on its own as one of Grainger's most daring works, whether in its version for orchestra, for two pianos or for solo piano. It is obvious that the composer knows how to exploit a wide palette of colours, that he attains a wonderful rhythmic freedom, that he is a master of variation, and that he has an ability to produce, beneath the surface glitter, dark and disturbing undercurrents. Grainger's old friend Cyril Scott is the dedicatee.

The Widow's Party, based on a poem from Kipling's *Barrack Room Ballads*, began in June 1906 as a work for men's chorus. The caustically cynical description of an ordinary

soldier's life appealed to the Australian, and it makes perfect sense that he would include musical elements from this piece in his later '*Gum-Suckers' March*. The solo piano version dates from 1954.

On 26 July 1906 Grainger returned to Brigg, Lincolnshire. Armed with a phonograph, he collected a treasure trove of about 120 songs. **Died for Love** came from the legendary Joseph Taylor, a folk-singer of great local repute. Grainger's setting is inspired, seeming to echo the moaning of the deserted girl giving birth to her child. **Horkstow Grange**, sung by George Gouldthorpe, was noted in manuscript with a variety of possible harmonisations, his final thoughts being given in these two verses. **The Brisk Young Sailor**, from one Mrs Thompson, is heard here in an arrangement for *The Easy Grainger*. These last two tunes were to become movements two and four of his suite *Lincolnshire Posy*, set first for wind band and later for two pianos. **Hard-Hearted Barb'ra (H)Ellen**, noted from James Hornby of Scunthorpe, grew into one of his most elaborate and dramatic song settings (CHAN 9503). Later in 1906 Grainger also set another tune collected by Lucy Broadwood from Horsham, Sussex. The full story of **Bristol Town** can be heard

in the version recorded on *Songs for Mezzo* (CHAN 9730). The solo piano setting, again for *The Easy Grainger*, was designed as a simple contrapuntal exercise.

To compose music that would move as freely as the sounds of nature remained an ideal for which Grainger strove all his life. An impressionist **Sea-Song Sketch** was drafted between May 1907 and August 1908. Given the pace of Grainger's life at the time, it is hardly surprising that this was never completed. Despite all Grainger's experiments with free music machines and constantly changing time signatures (as here: 7/8, 5/8, 3/4 *etc.*), it was in fact a folk setting that brought forth his most vivid sea picture: *Shallow Brown* with its whistling winds and heaving waters.

Composed in the summer of 1907, **Molly on the Shore** was first tried out by Herman Sandby and three other string players in 1908. Grainger was delighted: 'It sounds good beyond all my expectations, very amusing, very peasant-like.' Two Cork reel tunes form the basis of a garrulous, beautifully crafted piece, destined to become the first of the five 'hits' (for the other four, see tracks 19, 20, 21 and 26). Its subsequent publication and huge popular success proved something of a two-edged

sword, however, for the musical public, to the composer's frustration, came to associate Grainger almost exclusively with a popular style.

His often breathless letters during this period reflect a life of hectic creativity: concerts, teaching and composition, to say nothing of folk-collecting, letter-writing, and constant travel. To all this was added the excitement of his relationship with Karen Holten, with whom he maintained a passionate and detailed correspondence. The infrequency of their meetings made those occasions all the more intense. It was surely for Karen, the 'sweetheart from foreign parts', that Grainger was waiting 'on Liverpool Street and Victoria stations' where his *Arrival Platform Humlet* was begun in February 1908, 'the sort of thing one hums to oneself as one happily paces up and down the platform'.

With the success of *Molly on the Shore* Schott encouraged Grainger to provide more works, 'proven and heard', for his first publications. The morris-dance fiddlers of Bideford supplied the tunes for *Shepherd's Hey*, noted down by Cecil Sharp, and the first setting in 1908 was for 'room-music 12-some: flute, clarinet, horn, concertina and strings'. The piece was another huge success

and many versions followed, that for solo piano in 1911–13.

1908 also saw a handkerchief-(morris-) dance tune, again collected by Sharp, re-arranged and 'rough-sketched for room-music'. The solo piano version of 1918 further enhanced the overwhelming popularity of *Country Gardens*. Knowing the concert version to be difficult, Grainger and Schott had been shrewd enough to offer easy versions, thereby setting the seal on the work's success.

For his mother's birthday in July 1910 Grainger composed a piece for string sextet, in morris-dance style but wholly original, entitled *Always Merry and Bright*. Popular and easy versions for solo piano followed and the piece was published in 1912 as *Mock Morris*. The studies of the music of Bach surely played their part in Grainger's exuberant way with counterpoint and counter-melodies, so typical of all these popular pieces.

1911 finds Grainger writing 'everyone in London is Coronation-mad', and he looks forward to seeing the procession:

I would so deeply like to see these Colonial troops... in Europe one as good as never sees what I call real manhood, not all together in a mass, at any rate.

The theme of '*The Gum-Suckers' March* was penned that year and then combined with the themes from *Australian Up-Country Song* and *The Widow's Party*. No doubt those 'Colonial troops' were in his mind as he put together this effervescent work, which builds to a cacophonous climax (marked by the composer 'clatteringly').

Similar patriotic thoughts, but in a very different mood, lie behind Grainger's further development of the *Australian Up-Country Song*. Truly a hymn to his homeland (a remote, pastoral Australia), *Colonial Song* was first entitled 'Romance' and later subtitled a 'Sentimental'. Scored for voices and orchestra, the work has a grand operatic sweep wholly appropriate to the Australia he knew. The solo piano version (with optional voices) has been chosen here because it ends with one of Grainger's ingenious pedal effects – the power of a glissando in thirds fuelling the dying notes which emerge behind it.

(The Lonely Desert Man Sees) *The Tents of the Happy Tribes* (1911) is a fragment of a fragment, the eventual work being scored for tenor solo, chorus and room-music. Grainger also incorporated themes from this work into the large-scale compositions *Tribute to Foster* (1913) and *The Warriors* (1916). The piece was

inspired by a train journey through the Australian desert.

Grainger was fond of visiting the music hall, and *Gay but Wistful* was 'an attempt to write an air embodying that London blend of gaiety with wistfulness'. The two strains of solo and chorus make up this charming work from 1912, complete with some sly harmonic comments. It was revised and arranged as the second movement of the suite *In a Nutshell* (on this recording, tracks 18, 25, 9 and 22).

Handel in the Strand began life, also in 1912, as variations on Handel's 'Harmonious Blacksmith' theme, but as the piece developed in popular style, Grainger's patron, William Gair Rathbone, suggested that the title should include a reference to the home of London's musical comedy. In fact 1912 proved a turning point for Grainger. Thanks to his friend Balfour Gardiner his works were heard in successive concerts in March, April, May and June of that year. Critics were highly complimentary and Grainger was suddenly in demand for his compositions as much as for his pianism. He was thrilled, but still apprehensive about the popularity of some of his smaller pieces (as opposed to that of works like *Brigg Fair*, *Father and Daughter* and his *English Dance*). June 1912 finds him writing:

I have nothing against my clownery, but now it can almost be enough, for the moment... next time I appear with new compositions there had better be some really serious and personal things among them and therefore it mustn't be too hurried.

Another work premiered at this time was his 'ramble' **My Robin Is to the Greenwood Gone**. He took the first four bars of a traditional tune and then went off on a tangent of his own, developing a dreamy, tenderly lyrical work which at the end seems to leave us hanging in mid-air. A musical mind very much akin to that of Delius is evident. (Following a performance of *A Village Romeo and Juliet*, Grainger had written to Delius in February 1912: 'I find that stuff of yours *perfect* in every deepest sense'.) Grainger, meanwhile, was enjoying his own fulsome tributes. *The Daily Telegraph* in March 1912 wrote:

Mr Grainger will yet prove himself as great a composer and conductor as pianist, for that which he does in whatsoever the musical line is stamped with the true hall-mark of genius, and we have no hesitation in saying so.

© 2002 Penelope Thwaites

Penelope Thwaites is a leading Grainger authority and was awarded the International Percy Grainger Society's Medallion in 1991 in recognition of her work. She graduated with a First Class Honours degree in music from Melbourne University, also the site of the Grainger Museum. Since her Wigmore Hall debut in 1974 she has given concerts and broadcasts on five continents. As concerto soloist she has appeared with the Philharmonia Orchestra, the London Philharmonic Orchestra, the BBC Concert Orchestra, and with leading orchestras in the USA and Australia, including tours for the Australian Broadcasting Corporation. Her own compositions include the musical *Ride! Ride!* which was released on CD in 2000. She was Artistic Director of London's first international Grainger Event in 1998 and Founder and Chairman of the international Performing Australian Music Competition in 2001. Penelope Thwaites was appointed to the Order of Australia (AM) in the 2001 Queen's Birthday Honours List. This is her seventh recording in Chandos' Grainger Edition and the second of five volumes devoted to his solo piano music.

Percy Grainger at the piano

The Percy Grainger Society/Estate

Grainger: Solowerke für Klavier 2

Wenn es die Jahre 1893 bis 1903 waren, welche die wichtigsten Themen in Graingers kompositorischem Leben festlegten, so waren es seine Londoner Jahre, also von 1903 bis zum Anfang des Ersten Weltkriegs, welche jene Werke hervorbrachten, die ihn berühmt machen sollten. In diesen Jahren wurde er vor allen Dingen als Pianist immer erfolgreicher. Es waren auch Jahre der ununterbrochenen kompositorischen Experimentierfreude. An erster Stelle stand jedoch Graingers ausgesprochen produktive Beschäftigung mit der Volksmusik. Es war ein goldenes Jahrzehnt, was sich auch in seinen Briefen aus der Zeit lebhaft widerspiegelt (siehe die meisterhafte Edition dieser Briefe von Kay Dreyfus, *The Farthest North of Humanness*).

Grainger fühlte sich auch zutiefst von der Natur angezogen, und von daher ist es nicht weiter verwunderlich, daß ihn die Werke Rudyard Kiplings besonders ansprachen. Seine ersten Ideen zu **Tiger-Tiger!** zielten 1898 auf eine Vertonung von Kiplings Gedicht aus *The Jungle Book* (Das Dschungelbuch) hin, doch 1905 kam es zu einer weiteren Bearbeitung für Männerchor, die später für

die Unterrichtssammlung *The Easy Grainger* noch einmal besonders "angerichtet" wurde. Die Fassung für Soloklavier aus dem Jahre 1939 – fanfarenartig und für die Melodie mit der Vortragsbezeichnung "klingend" – ist als Etüde für "simultane Differenzierung in der Tonstärke" gedacht, und in den Noten finden sich detaillierte Anweisungen dazu. Um keinen Zweifel an seinen Vorstellungen zu lassen, pflegte Grainger in vielen seiner veröffentlichten Werke den jeweils wichtigsten Ton eines Akkordes im Gegensatz zu den anderen Tönen größer drucken zu lassen.

Im Jahr 1904 richtete der Rechtsanwalt und Musikliebhaber Everard Feilding im Hause seiner Schwester, Lady Winefride Elwes, vierzehntägig stattfindende "Jamborees" (Feste) aus, bei denen neue Kompositionen vorgestellt werden konnten. Graingers Männerchorsatz **The Hunter in His Career** kam möglicherweise bei solch einem Anlaß erstmals zu Gehör. Die Melodie entstammte William Chappells Sammlung *Popular Music of the Olden Time*, und die Soloklavierfassung erschien schließlich im Jahre 1928. Der Text beschwört die Aufregung der Jagd herauf.

In der Klavierfassung fügt Grainger der letzten Strophe eine Kadenz hinzu, deren letzte acht Takte deutlich an die sinfonischen Kompositionen Beethovens erinnern: eine verrückte Zusammenstellung zwar, die aber – wie so oft, wenn Grainger widersprüchliche Elemente einsetzt – doch brillant funktioniert.

Die eigentliche Inspirationsquelle, durch die Grainger dazu kam, selbst "in Feldforschung" Volkslieder zu sammeln, war Miss Lucy Broadwood, die der Komponist 1905 kennenlernte. In ihrer Sammlung fand er viele Melodien, die ihn anrührten, und er schuf mehrere Fassungen von **The Sussex Mummers' Christmas Carol** (1905–1911), einer Melodie aus Horsham. "Mummers" waren ländliche Schauspieler, zu deren Aufführungen an religiösen Festtagen immer Lieder und auch Weihnachtsgesänge gehörten. Wie üblich sind die Vorschläge des Komponisten bezüglich der Rubati im Klavierpart akribisch vermerkt, und auch die Platzierung der Melodie in der Tenorstimme war ein bevorzugter Kunstgriff Graingers. Eine wunderschöne Fassung für Cello und Klavier entstand für seinen Freund, den dänischen Cellisten Herman Sandby.

1905 bereiste Sandby in Begleitung von Grainger England. Durch Sandby kam die wichtige Freundschaft mit Grieg zustande,

und durch ihn wurde auch die dänische Pianistin Karen Holten Schülerin Graingers. Volksmusik aus Dänemark und von den Färöern lieferte die Inspiration zu vielen Bearbeitungen, im Falle von **The Rival Brothers** stammt die Melodie zu dem blutrünstigen Färöer Gedicht allerdings aus Graingers Feder. Der Chorsatz entstand 1905, und 1932 kam eine Klavierfassung dazu, und zwar für *The Easy Grainger* als einfache Übung für Gegenrhythmen. Der Schluß, bei dem es sich jedoch nicht um einen "Abschluß" im eigentlichen Sinne handelt, ist typisch für die Lieder der Färöer, die traditionsgemäß stundenlang gesungen und getanzt wurden. Diese Idee, ein Stück sich einfach "auflösen" zu lassen, verwendete Grainger auch in anderen Werken, wie z.B. *The Lonely Desert Man* und bei dem "freien Streifzug" *My Robin Is to the Greenwood Gone*.

Manchmal notierte Grainger nur eine Kernidee, um sie dann viel später zu einem fertigen Stück auszuarbeiten. So war es mit zwei Themen, die ursprünglich aus dem Jahre 1905 stammen: *Australian Up-Country Song* und *Hymn-y Tune*. Zusammen mit verschiedenem anderen Material erschien **Australian Up-Country Song** später in etlichen Stücken: *The Widow's Party March*

(1907), *Colonial Song* (1911), *Pritteling, Pratteling Pretty Poll Parrot* (1911) und *"The Gum-Suckers" March* (1911–1914). Das Thema selbst wurde 1932 für Soloklavier bearbeitet. Ist es möglich, daß Graingers Melodie für seine Heimat, die inmitten all der gesammelten englischen Volkslieder entstanden war, auch selber zu einer Volksmelodie wurde? *Hymn-y Tune* wurde 1932 zu *Harvest Hymn* ausgearbeitet. Obwohl Grainger ohne religiösen Hintergrund aufwuchs, konnte er sich noch gut an die Orgelklänge erinnern, die in seiner Kindheit aus der Kirche zu hören waren. Sein ganzes Leben lang liebte er das Harmonium, ein Instrument, das er mehrmals in seinen Werken einsetzte, und außerdem war er auch dem Genre der Hymne bzw. des Kirchenlieds nicht abgeneigt, wie man anhand von Stücken wie *Recessional*, *Marching Tune* u.a. sehen kann.

Nicht nur die Volksmusik faszinierte Grainger, sondern auch die Volkssänger selbst. (In der von ihm verfaßten Einleitung zu *Lincolnshire Posy* ehrt er sie auf bemerkenswerte Art und Weise.) Anstatt die Musik zu glätten und zu "zivilisieren", freute sich Grainger daran, wie sehr Volkslieder das wirkliche Leben widerzuspiegeln vermögen, und wie die Sänger im Verlauf der Strophen

dramatische Unregelmäßigkeiten in ihre Erzählungen einzuflechten pflegten. Hier lag auch seine Inspiration für *The Merry King*, ein Werk, das ein besonders tief empfundenes Beispiel für diesen Ansatz darstellt. Man vermutet, der Titel sei eine Verballhornung der Worte "an American" (ein Amerikaner), der, wie das Lied erzählt, "meine wahre Liebe fortnahm". Es ist eine tragische Geschichte, und bei jeder Strophe handelt es sich um eine Variation, die rein musikalisch einen anderen Aspekt der Handlung zum Vorschein bringt. Kaskadenartige, "auf die Tränendrüsen drückende" Akkorde beschließen das Stück. Die Melodie wurde im August 1905 bei Alfred Hunt aus Wimbledon notiert, zunächst für Chor skizziert, und schließlich 1936 für Klavier bearbeitet.

Während einer unvergeßlichen Reise nach Brigg im Jahre 1905 erinnerte sich Grainger daran, die Melodie zu *Lisbon (Dublin Bay)* gesammelt zu haben, und zwar von einem Armenhausbewohner, einem gewissen Mister Deane, dessen Tränen eine vollständige Wiedergabe der Melodie verhinderten. Grainger kehrte später mit einem Phonographen wieder und spielte dem alten Mann einige Aufnahmen anderer vor, woraufhin dieser sich sogleich kooperativ

zeigte. Die Melodie wurde für Bläserquintett und als der erste Satz von *Lincolnshire Posy* (in Fassungen sowohl für Blaskapelle als auch für zwei Klaviere) gesetzt, sowie in der vorliegenden Fassung für Soloklavier aus dem Jahr 1937. Als äußerst wirkungsvolle Gegenmelodie verwendet Grainger "The Duke of Marlborough's Fanfare".

Am 9.6.1906 schrieb Grainger eine eigene pastorale Melodie nieder und nannte sie "Sham English Tunelet or Humlet". Sie blieb bis 1915 unbenutzt, und in der Zwischenzeit hatte sich der harmonische Reichtum von Graingers musikalischer Sprache beträchtlich weiterentwickelt. Von ebensolcher Bedeutung war vielleicht die Tatsache, daß seine sechsjährige Liebesbeziehung mit Karen Holten zu Ende gegangen war – nicht ohne Bedauern (siehe *Bridal Lullaby* von 1916). Das "Humlet" diente als Basis für Graingers in New York fertiggestellte und instrumentierte *Pastoral* (1915/16) und wurde der dritte Satz seiner Suite *In a Nutshell*. Das Stück nimmt als eines von Graingers kühnsten Werken eine Sonderstellung ein, sei es in der Fassung für Orchester, für zwei Klaviere oder für Soloklavier. Man sieht deutlich, daß der Komponist über eine breite Farbenpalette verfügt, daß er eine wunderschöne

rhythmische Freiheit erreicht, daß er ein Meister der Variation ist, und daß er in der Lage ist, unter einer glitzernden Oberfläche dunkle und beängstigende Strömungen zu erzeugen. Das Stück ist Graingers altem Freund Cyril Scott gewidmet.

The Widow's Party basiert auf einem Gedicht aus Rudyard Kiplings *Barrack Room Ballads* und wurde im Juni 1906 als Werk für Männerchor begonnen. Die bissig-zynische Beschreibung des Lebens eines normalen Soldaten sprach den Australier an, und es ist völlig einleuchtend, daß er musikalische Elemente aus diesem Stück in seinen späteren *"Gum-Suckers" March* einflechten sollte. Die Fassung für Soloklavier entstand 1954.

Am 26.7.1906 kehrte Grainger nach Brigg in der Grafschaft Lincolnshire zurück. Er war mit einem Phonographen gewappnet und sammelte einen Schatz von etwa 120 Liedern. *Died for Love* stammt von dem legendären Joseph Taylor, einem Volkssänger, der sich in der Gegend großer Beliebtheit erfreute. Graingers Bearbeitung ist sehr inspiriert und scheint die Klagen des Mädchens, das verlassen sein Kind zur Welt bringt, widerzuspiegeln. Das von George Gouldthorpe gesungene *Horkstow Grange* wurde in Manuskriptform notiert, und zwar mit einer Auswahl von möglichen

Harmonisierungen, wobei die letzte Fassung des Komponisten in den vorliegenden beiden Strophen wiedergegeben wird. **The Brisk Young Sailor** wurde bei einer gewissen Mrs. Thompson gesammelt und erklingt hier in der Bearbeitung für *The Easy Grainger*. Diese letzten beiden Melodien sollten der zweite und der vierte Satz seiner Suite *Lincolnshire Posy* werden, zunächst für Blaskapelle und später auch für zwei Klaviere arrangiert. **Hard-Hearted Barb'ra** (H)Ellen, bei James Hornby aus Scunthorpe notiert, entwickelte sich zu einer seiner kompliziertesten und dramatischsten Liedbearbeitungen (CHAN 9503). Später im selben Jahr setzte Grainger eine weitere von Lucy Broadwood aus Horsham in der Grafschaft Sussex gesammelte Melodie. Die vollständige Geschichte von **Bristol Town** ist in der in *Songs for Mezzo* (CHAN 9730) eingespielten Fassung zu hören. Der Satz für Soloklavier, abermals für *The Easy Grainger*, war als einfache kontrapunktische Übung gedacht.

Musik zu komponieren, die sich so frei bewegt wie die Klänge der Natur: Das blieb das Ideal, das Grainger sein ganzes Leben lang anstrebte. Zwischen Mai 1907 und August 1908 skizzierte Grainger einen impressionistischen *Sea-Song Sketch*, den er

aber nie zu Ende brachte, was in Anbetracht des Tempos seines damaligen Lebens kein Wunder war. Trotz Graingers vielfältigen Experimenten mit Maschinen für das Spiel "freier Musik" sowie stets wechselnden Taktarten (wie hier: 7/8, 5/8, 3/4 usw.) war es eine Volksliedbearbeitung, in der er sein plastischstes Meeresbild schuf: *Shallow Brown* mit seinen pfeifenden Winden und wogenden Wassern.

Das Stück **Molly on the Shore** wurde im Sommer 1907 komponiert und zunächst 1908 von Herman Sandby und drei weiteren Streichern ausprobiert. Grainger war sehr zufrieden: "Es klingt noch besser als ich erwartet hatte, sehr amüsant und sehr bäuerlich." Die Melodien von zwei Reels aus Cork bilden die Grundlage für ein schwatzhaftes, wunderbar gearbeitetes Stück, welches das erste von fünf "Schlagern" werden sollte. (Für die anderen vier siehe Nr. 19, 20, 21 und 26). Die darauffolgende Veröffentlichung und der riesige damit verbundene öffentliche Erfolg waren aber eine durchaus zwiespältige Angelegenheit, denn das Musikpublikum brachte Grainger, sehr zu seinem Verdruss, fortan fast ausschließlich mit einem eher populären Stil in Verbindung.

Seine oft fast atemlosen Briefe aus dieser Zeit zeugen von einem von hektischer

Kreativität durchdrungenen Leben: Konzerte, Unterrichten, Komponieren, ganz abgesehen vom Sammeln von Volksliedern, Korrespondenz und häufigen Reisen. Hinzu kam seine spannende Beziehung zu Karen Holten, mit der er einen leidenschaftlichen und detaillierten Briefwechsel aufrechterhielt. Da sie sich selten sehen konnten, waren ihre Treffen dann umso intensiver. Mit Sicherheit war es Karen, "die Liebste aus fernen Landen", auf die Grainger "an den [Londoner] Bahnhöfen von Liverpool Street und Victoria" wartete, als er im Februar 1908 sein **Arrival Platform Humlet** begann – "so etwas, was man vor sich hin summt, während man glücklich auf einem Bahnsteig auf- und abgeht".

Nach dem Erfolg von *Molly on the Shore* ermutigte der Verlag Schott Grainger, weitere "bewährte und gehörte" Stücke für seine ersten Veröffentlichungen bereitzustellen. Die Melodien für **Shepherd's Hey** stammten von den Morris-Dance-Fiedlern aus Bideford und wurden von Cecil Sharp notiert. Die erste Fassung, aus dem Jahr 1908, war als sogenannte "'room-music' zu zwölf: Flöte, Klarinette, Horn, Konzertina und Streicher" konzipiert. Das Stück war ebenfalls ein riesiger Erfolg, und es folgten viele weitere Versionen, u.a. die für Soloklavier von 1911–1913.

1908 wurde eine weitere von Sharp gesammelte "Taschentuch-(Morris-)Tanz"-Melodie bearbeitet und "als 'room-music' ins Unreine entworfen". Die Soloklavierfassung von 1918 trug weiter zur überwältigenden Beliebtheit von **Country Gardens** bei. Da sie wußten, daß die Orchesterversion schwierig war, boten Grainger und der Verlag Schott einfachere Fassungen an, womit der Erfolg des Stückes besiegelt war.

Anläßlich des Geburtstages seiner Mutter im Juli 1910 komponierte Grainger ein Stück für Streichsextett, auch im Stil eines Morris-Tanzes aber ganz und gar aus Originalmaterial bestehend und mit dem Titel *Always Merry and Bright*. Es folgten populäre und leichte Fassungen für Soloklavier, und das Stück wurde 1912 unter dem Titel **Mock Morris** veröffentlicht. Graingers Studium der Werke Johann Sebastian Bachs scheint sich in der überschwenglichen Art und Weise niederzuschlagen, in der er mit Kontrapunkt und Gegenmelodien umgeht – typischerweise auch in all diesen populären Stücken.

1911 schreibt Grainger "Everyone in London is Coronation-mad" (Jedermann in London ist im Krönungsfieber), und er freut sich darauf, die Prozession sehen zu können:

Ich möchte so sehr diese Kolonial-Truppen sehen ..., in Europa sieht man so gut wie gar nicht, was ich echte Männlichkeit nenne, zumindest nicht alle zusammen in solcher Masse.

Das Thema zum „Gum-Suckers“ March entstand ebenfalls 1911 und wurde anschließend mit den Themen von *Australian Up-Country Song* und *The Widow's Party* kombiniert. Grainger hatte wohl jene „Kolonial-Truppen“ vor Augen, als er dieses sprudelnde Werk zusammenstellte, das sich zu einem kakophonischen Höhepunkt steigert (vom Komponisten mit der Vortragsbezeichnung „clattering“, also klappernd, versehen).

Graingers weiterer Ausarbeitung des *Australian Up-Country Song* liegen ähnliche, wenn auch von einer ganz anderen Stimmung geprägte, patriotische Gedanken zugrunde. Der *Colonial Song* ist eine wahre Hymne auf seine Heimat (das abgelegene und ländliche Australien) und trug ursprünglich den Namen „Romance“, später dann auch den Untertitel „Sentimental“. Das Werk ist für Stimmen und Orchester angelegt und hat einen opernhafte Gestus, der dem Grainger bekannten Australien durchaus angemessen war. Für diese Einspielung wurde die Fassung für Soloklavier (mit zusätzlichen Stimmen

ad libitum) ausgewählt, weil sie mit einem von Graingers ausgeklügelten Pedaleffekten endet – einem kräftigen Glissando in Terzen, das die dahinter auftauchenden, ersterbenden Töne befeuert.

Bei (The Lonely Desert Man Sees) *The Tents of the Happy Tribes* (1911) handelt es sich um das Fragment eines Fragments, wobei das endgültige Werk für Solotenor, Chor und „room-music“ angelegt wurde. Außerdem baute Grainger Themen aus diesem Werk in seine großangelegten Kompositionen *Tribute to Foster* (1913) und *The Warriors* (1916) ein. Das Stück wurde von einer Zugreise durch die australische Wüste inspiriert.

Grainger ging sehr gerne ins Variété, und *Gay but Wistful* war „der Versuch, eine Melodie zu schreiben, welche die typische Londoner Mischung von Fröhlichkeit (Gaiety) und Wehmut (Wistfulness) einfängt“. Dieses reizvolle Werk aus dem Jahr 1912 wird von den beiden Komponenten Solo und Chor bestimmt, und der Komponist verzichtet nicht auf ein paar verschmitzte harmonische Kommentare. Es wurde später revidiert und als zweiter Satz der Suite *In a Nutshell* (auf dieser Einspielung Nr. 18, 25, 9 und 22) neu arrangiert.

Handel in the Strand erblickte ebenfalls 1912 als Variationen auf Georg Friederich

Händels Thema „Der harmonische Grobschmied“ das Licht der Welt. Als das Stück sich dann aber im populären Stil weiterentwickelte, schlug Graingers Mäzen William Gair Rathbone vor, der Titel solle einen Verweis auf den Geburtsort der Londoner musikalischen Komödie beinhalten. Das Jahr 1912 sollte sich später sogar als Wendepunkt im Leben Graingers erweisen. Dank der Bemühungen seines Freundes Balfour Gardiner kamen Werke von ihm in aufeinanderfolgenden Konzerten im März, April, Mai und Juni jenes Jahres zu Gehör. Die Kritiken waren ausgesprochen positiv, und Grainger war plötzlich wegen seiner Kompositionen genauso gefragt, wie wegen seines Klavierspiels. Er war hoch erfreut, wenngleich immer noch besorgt um die Popularität einiger seiner kleineren Stücke (im Gegensatz zu der von Werken wie etwa *Brigg Fair*, *Father and Daughter* und *English Dance*). Im Juni 1912 schrieb Grainger wie folgt:

Ich habe nichts gegen meine Kaspereien, aber für jetzt reicht es fast ..., das nächste Mal, wenn ich neue Kompositionen vorstelle, sollten dabei schon einige ernsthafte und persönliche Dinge sein, und deshalb sollte ich mir erst einmal Zeit lassen.

Ein weiteres um diese Zeit uraufgeführtes Stück war sein „Streifzug“ *My Robin Is to*

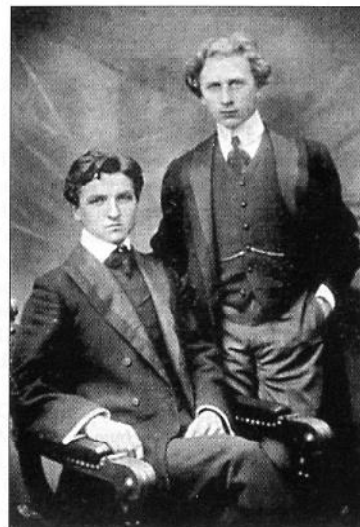
the Greenwood Gone. Die ersten vier Takte entnahm Grainger einer traditionellen Weise, bevor er dann seinen eigenen Weg einschlug, so daß ein verträumtes, zart-lyrisches Stück entstand, dessen Schluß uns in der Schweben zu lassen scheint. Ein musikalischer Geist, der Frederick Delius sehr nahe steht, tritt hier zu Tage. (Nach einer Vorstellung von *A Village Romeo and Juliet* schrieb Grainger im Februar 1912 an Delius: „Ich finde Ihre Kreationen in jedem tiefsten Sinne vollkommen.“) Grainger konnte indes ebenso uneingeschränktes Lob genießen. Im März 1912 schrieb der *Daily Telegraph*:

Mister Grainger wird sich noch als ein ebenso großer Komponist und Dirigent wie Pianist erweisen, denn alles was er macht, egal in welcher musikalischen Richtung auch immer, trägt den wahren Stempel eines Genies – und dies sagen wir ohne jegliches Zögern.

© 2002 Penelope Thwaites
Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Penelope Thwaites ist eine führende Grainger-Expertin und wurde 1991 in Anerkennung ihres Wirkens mit der Medaille der International Percy Grainger Society ausgezeichnet. Ihr Musikstudium an der University of Melbourne, wo sich auch das

Grainger Museum befindet, hat sie *summa cum laude* abgeschlossen. Seit ihrem 1974 erfolgten Debüt in der Londoner Wigmore Hall hat sie auf allen fünf Erdteilen Konzerte gegeben und Rundfunksendungen bestritten. Als Konzertsolistin ist sie mit dem Philharmonia Orchestra, dem London Philharmonic Orchestra, dem BBC Concert Orchestra sowie mit führenden Orchestern in den USA und Australien aufgetreten und hat unter anderem mehrere Tourneen im Auftrag der Australian Broadcasting Corporation unternommen. Zu ihren eigenen Kompositionen zählen das Musical *Ride! Ride!*, das im Jahr 2000 auf CD herausgekommen ist. Sie war Künstlerische Leiterin des ersten internationalen Grainger Event 1998 in London und Gründerin und Vorsitzende des internationalen Wettbewerbs Performing Australian Music im Jahr 2001. Ebenfalls 2001 wurde Penelope Thwaites von der britischen Krone mit der Aufnahme in den Order of Australia geehrt. Dies ist ihre siebte Einspielung der Chandos-Reihe Grainger Edition und die zweite von fünf, die ganz seiner Musik für Soloklavier gewidmet sind.

Herman Sandby and Grainger, 1904

The Percy Grainger Society/Estate

Grainger: Œuvres pour piano solo 2

Si les années 1893–1903 établirent les grands thèmes ayant marqué la vie de compositeur de Grainger, ce fut durant les années qu'il passa à Londres, de 1903 au début de la Grande Guerre, que furent écrites les œuvres qui le rendirent célèbre. Ce furent des années marquées par un succès pianistique croissant, et où il ne cessa d'expérimenter au sein de ses compositions. Ce furent surtout les années où l'interaction de Grainger avec la musique folklorique fut la plus fructueuse. Ce fut une décennie dorée, et les lettres qu'il écrivit durant cette période en apportent un témoignage particulièrement vivant (voir l'édition magistrale qu'en fit Kay Dreyfus, *The Farthest North of Humanness*).

Grainger était très profondément attiré par le monde de la nature, et il n'est donc pas surprenant que les œuvres de Rudyard Kipling l'aient séduit. Ses premières idées pour *Tiger-Tiger!* (Tigre-Tigre!) lui vinrent lorsqu'il envisagea de mettre en musique le poème du *Livre de la jungle* de Kipling en 1898, mais il en fit un autre arrangement pour chœur d'hommes en 1905, qu'il "resservit" d'ailleurs plus tard dans son recueil

éducatif *The Easy Grainger*. La version pour piano solo de 1939 – écrite dans le style de la fanfare avec la ligne solo marquée "de façon retentissante" – est conçue pour servir d'étude sur "la différenciation de l'intensité des sonorités simultanées", et le manuscrit porte des instructions détaillées. Lors de la publication de bon nombre de ses œuvres, Grainger avait pris l'habitude de faire imprimer la note importante de l'accord en gros, le reste en petit, afin de montrer bien clairement ses intentions.

En 1904, l'homme de loi et musicien amateur Everard Feilding institua des "rassemblements" qui avaient lieu tous les quinze jours au domicile de sa sœur, Lady Winefride Elwes, et durant lesquels de nouvelles compositions étaient essayées. Ce fut probablement à l'une de ces occasions que l'on entendit pour la première fois l'arrangement pour chœur d'hommes de **The Hunter in his Career** (Le Chasseur dans sa course) réalisé par Grainger. L'air provenait du recueil de William Chappell intitulé *Popular Music of the Olden Time* et la version pour piano solo parut finalement en 1928.

Ses paroles évoquent l'euphorie de la chasse. Avant le dernier couplet de la version pour piano, Grainger ajoute une cadence dont les huit dernières mesures rappellent indéniablement Beethoven le symphoniste: c'est un passage follement hétéroclite qui, comme c'est si souvent le cas chez Grainger lorsqu'il utilise des éléments disparates, s'avère merveilleusement réussi.

Ce fut Miss Lucy Broadwood, dont Grainger fit la connaissance en 1905, qui lui donna véritablement l'idée de recueillir des airs folkloriques sur le terrain. Il examina les nombreux airs faisant partie de la collection de celle-ci, les trouva fort touchants, et écrivit plusieurs versions de *The Sussex Mummers' Christmas Carol* (Noël des Mummers du Sussex, 1905–1911), un air recueilli à Horsham. Les "Mummers" étaient des acteurs de campagne dont les pièces, jouées lors des fêtes religieuses, comprenaient des chansons et des chants de Noël. La partition pour piano solo porte comme d'habitude des annotations soigneuses faites par le compositeur, suggérant la façon dont devait être réalisé le rubato, et la mélodie se trouve placée au ténor, ce qui était un de ses procédés favoris. La ravissante version pour violoncelle et piano fut écrite pour son ami, le violoncelliste danois Herman Sandby.

En 1905 Sandby fit une tournée en Angleterre avec Grainger. Ce fut grâce à Sandby que s'amorça l'importante amitié entre Grieg et Grainger, et que la pianiste danoise Karen Holten devint l'élève de ce dernier. La musique folklorique du Danemark et des îles Féroé inspira de nombreux arrangements à Grainger, mais *The Rival Brothers* (Les Frères rivaux) contient un air de son cru, écrit sur un poème féroïen au contenu sanguinaire. Il fut arrangé pour chœur en 1905, la version pour piano fut réalisée en 1932 pour *The Easy Grainger* sous la forme d'une simple étude consacrée à l'utilisation simultanée de rythmes différents. La fin, qui n'en est pas une, est typique des chants des îles Féroé, que, suivant la tradition, l'on chantait et sur lesquels on dansait, pendant des heures entières. Grainger utilisa cette idée de pièce "qui se dissout" dans d'autres œuvres, telles que *The Lonely Desert Man* et son "libre vagabondage" *My Robin Is to the Greenwood Gone*.

Il arrivait souvent qu'il note un embryon d'idée émergeant bien plus tard sous forme d'œuvre de grande envergure. Ce fut le cas avec deux thèmes datant de 1905: *Australian Up-Country Song* et *Hymn-y Tune*. Accompagné de matériel supplémentaire

Australian Up-Country Song (Chant de l'intérieur de l'Australie) devait plus tard faire son apparition dans un certain nombre d'œuvres: *The Widow's Party March* (1907), *Colonial Song* (1911), *Prittelung, Prattelung Pretty Poll Parrot* (1911) et *"The Gum-Suckers" March* (1911–1914). Le thème pris isolément fut arrangé pour piano solo en 1932. Se pourrait-il que l'air inspiré à Grainger par sa patrie, un air apparu à une époque où il consacrait tant d'énergie à recueillir des chants folkloriques anglais, fût lui-même un chant folklorique en train de voir le jour? *Hymn-y Tune* fut développé en 1932 pour devenir *Harvest Hymn* (Hymne de la moisson). Grainger, qui avait reçu une éducation agnostique, se souvenait néanmoins d'avoir entendu dans son enfance de la musique d'orgue monter de l'église de son quartier. Il garda toute sa vie une passion pour l'harmonium, qu'il inclut fréquemment dans ses partitions, il n'était pas non plus opposé au genre de l'hymne, comme le révèlent son *Recessional, Marching Tune* et d'autres œuvres.

Grainger ne se passionna pas seulement pour les chants folkloriques, il fut aussi captivé par les chanteurs folkloriques eux-mêmes. (Il leur rend un hommage mémorable dans son introduction écrite au

Lincolnshire Posy.) Plutôt que de tenter de régulariser et de "civiliser" leur musique, Grainger se réjouit de la façon dont les chants folkloriques exprimaient la vie réelle, et dont les chanteurs introduisaient des irrégularités dramatiques au fur et à mesure qu'ils relataient l'histoire, couplet après couplet. Ce fut ce qui lui servit d'inspiration pour *The Merry King* (Le Joyeux Roi), exemple particulièrement éloquent de cette approche. Le titre serait une déformation des mots "an American" – Américain qui comme le raconte la chanson, "stole my true love away" (me vola ma bien-aimée). C'est une histoire tragique, où chaque couplet constitue une variation montrant un aspect différent de l'histoire purement sur le plan musical. De majestueux accords à vous "déchirer le cœur" viennent conclure l'arrangement. L'air, noté en août 1905 d'après le chant d'Alfred Hunt de Wimbledon, fut d'abord esquissé pour chœur, puis finalement arrangé pour piano en 1936.

Au cours d'un mémorable séjour à Brigg en 1905, Grainger se rappela avoir recueilli l'air de *Lisbon (Dublin Bay)* d'après le chant d'un vieux pensionnaire de l'hospice, M. Deane, qui, pris par les larmes, n'avait pu interpréter l'air en entier. Grainger revint

plus tard armé de son phonographe et joua des enregistrements faits par d'autres chanteurs au vieil homme qui s'empessa de coopérer. L'air fut arrangé sous forme de quintette pour instruments à vent, devenant le premier mouvement du *Lincolnshire Posy* (dans les versions pour ensemble à vent et pour deux pianos), puis en 1937 sous la forme de cette pièce pour piano solo. Grainger y utilise très efficacement "The Duke of Marlborough's Fanfare" pour servir de contre-mélodie.

Le 9 juin 1906, il nota un air pastoral de son cru, qu'il baptisa "Sham English Tunelet or Humlet" (Faux petit air anglais à jouer ou à fredonner). L'air resta en sommeil jusqu'en 1915, époque à laquelle l'opulence harmonique de son style musical avait progressé à grands pas. Et, fait peut-être significatif, la liaison amoureuse qu'il avait entretenue pendant six ans avec Karen Holten s'était achevée – non sans regret (voir son *Bridal Lullaby* [Berceuse nuptiale] de 1916). L'air devint la base de la *Pastorale* qui fut achevée et instrumentée pour orchestre à New York (1915–1916), puis devint le troisième mouvement de sa suite *In a Nutshell*. Une des œuvres les plus audacieuses de Grainger, la *Pastorale* occupe une place à part, que ce soit dans sa version

pour orchestre, pour deux pianos ou pour piano solo. Elle révèle incontestablement un compositeur sachant exploiter une vaste palette de couleurs, atteignant une merveilleuse liberté rythmique, un maître de la variation qui s'avère aussi capable de produire sous une surface scintillante, des courants sous-jacents, sombres et troublants. Grainger le dédia à son vieil ami Cyril Scott.

The Widow's Party (La Fête donnée par la veuve), basée sur un poème des *Barrack Room Ballads* de Kipling, vit le jour en juin 1906 sous forme de pièce pour chœur d'hommes. La description au cynisme caustique de la vie d'un simple soldat séduisit notre Australien, et il semble parfaitement logique qu'il ait inclus des éléments musicaux de cette pièce dans sa "Gum-Suckers" March écrite ultérieurement. La version pour piano solo date de 1954.

Le 26 juillet 1906, Grainger retourna à Brigg dans le Lincolnshire. Armé d'un phonographe, il recueillit toute une mine de chansons, environ 120. **Died for Love** (Morte d'amour) fut emprunté au répertoire du légendaire Joseph Taylor, chanteur traditionnel très réputé dans la région. L'arrangement de Grainger est inspiré, semblant se faire l'écho des plaintes de la fille abandonnée donnant naissance à son enfant.

Horkstow Grange (Le Manoir d'Horkstow), chanté par George Gouldthorpe, fut noté sous forme de manuscrit avec toute une variété d'harmonisations possibles, ses pensées définitives étant données dans les deux derniers "couplets" figurant ici. **The Brisk Young Sailor** (Le Jeune Marin plein d'entrain), provenant du répertoire d'une certaine Mrs Thompson, est entendu ici dans un arrangement destiné à *The Easy Grainger*. Ces deux derniers airs devaient devenir les deuxième et quatrième mouvements de sa suite *Lincolnshire Posy*, arrangée d'abord pour ensemble à vent puis pour deux pianos. **Hard-Hearted Barb'ra (H)Ellen** (L'Impitoyable Barb'ra [H]Ellen), noté en écoutant James Hornby de Scunthorpe, devint un des arrangements de chants les plus élaborés et les plus dramatiques faits par le compositeur (CHAN 9503). Plus tard, en 1906, Grainger arrangea aussi un autre air recueilli par Lucy Broadwood d'Horsham dans le Sussex. L'histoire de **Bristol Town** (La Ville de Bristol) est donnée dans son intégralité dans la version enregistrée sur le CD *Songs for Mezzo* (CHAN 9730). L'arrangement pour piano solo, à nouveau destiné à *The Easy Grainger*, fut conçu comme un simple exercice de contrepoint.

Composer de la musique fluctuant aussi librement que les sons de la nature demeura un idéal que Grainger s'efforça d'atteindre toute sa vie. Un **Sea-Song Sketch** (Esquisse de chant marin) impressionniste fut ébauché entre mai 1907 et août 1908. Vu le rythme suivi par la vie de Grainger à l'époque, on ne s'étonnera guère qu'il ne fût jamais complété. Malgré toutes les expérimentations effectuées par Grainger dans le domaine des "free music machines" et avec les changements d'indication de mesures (comme ici: 7/8, 5/8, 3/4 etc.), ce fut en fait un arrangement d'air folklorique qui l'amena à réaliser sa peinture de la mer la plus parlante: *Shallow Brown* avec les sifflements du vent et la mer soulevée par la houle.

Composé au cours de l'été 1907, **Molly on the Shore** (Molly sur le rivage) fut essayé pour la première fois, en 1908, par Herman Sandby et trois autres musiciens jouant des instruments à cordes. Grainger fut ravi: "C'est réussi au-delà de toutes mes espérances, très amusant, très paysan." Deux reels de Cork y forment la base d'une pièce volubile, réalisée avec art, destinée à devenir le premier de ses cinq "grands succès" (pour entendre les quatre autres, voir les pages 19, 20, 21 et 26). Par la suite, toutefois, la publication de la pièce et

l'énorme succès populaire qu'elle remporta s'avérèrent une arme à double tranchant, car le public musical, à la grande contrariété du compositeur, en vint à associer Grainger presque exclusivement à un style populaire.

Les lettres souvent fébriles qu'il écrivit durant cette période reflètent une vie dominée par une créativité fiévreuse: concerts, enseignement et composition, pour ne pas mentionner son ardeur à recueillir des chants folkloriques, ses échanges épistolaires et ses voyages constants. A tout cela s'ajoutait l'excitation fournie par sa liaison avec Karen Holten, avec laquelle il entretenait une correspondance passionnée et détaillée. La rareté de leurs rencontres rendait ces occasions encore plus passionnées. Et Karen était sûrement la "bien-aimée de l'étranger" que Grainger attendait aux gares de Liverpool Street et de Victoria, lorsque son **Arrival Platform Humlet** (Petit air fredonné sur le quai des arrivées) commença à voir le jour en février 1908, "la sorte de chose que l'on se fredonne en arpentant joyeusement le quai".

Avec le succès de *Molly on the Shore*, Schott encouragea Grainger à fournir d'autres œuvres ayant fait leurs preuves, en vue de ses premières publications. Ce furent les joueurs de violon du groupe de danse "morris" de Bideford qui fournit l'air du

Shepherd's Hey (Le Hey! du berger), noté par Cecil Sharp. Le premier arrangement, réalisé en 1908, fut pour un groupe de musique de chambre comptant douze instruments: flûte, clarinette, cor, concertina et cordes. La pièce remporta un succès énorme et de nombreuses versions suivirent, celle pour piano solo en 1911–1913.

1908 vit aussi arriver un air de danse (morris) du mouchoir, à nouveau recueilli par Sharp, réarrangé et "esquissé de façon sommaire pour musique de chambre". La version pour piano solo de 1918 renforça encore l'énorme popularité de **Country Gardens** (Jardins de campagne). Connaissant la difficulté de la version de concert, Grainger et Schott eurent la sagesse d'en offrir des versions faciles, scellant ainsi le succès de l'œuvre.

Ce fut pour l'anniversaire de sa mère en juillet 1910 que Grainger composa une pièce pour sextuor à cordes dans le style des danses "morris", mais entièrement original, intitulé *Always Merry and Bright*. Des versions populaires faciles pour piano solo suivirent, puis la pièce fut publiée en 1912 sous le titre de **Mock Morris** (Faux air de danse "morris"). Les études de la musique de Bach faites par Grainger jouèrent sûrement un rôle dans son traitement exubérant du contrepoint et des

contre-mélodies, traitement qui est si typique de routes ces pièces populaires.

1911 vit Grainger écrire: "à Londres tout le monde est emballé par le Couronnement", et il avait lui-même hâte de voir la procession:

J'aimerais tant voir toutes ces troupes coloniales... en Europe on ne voit pour ainsi dire jamais ce que j'appelle de vrais hommes, pas massés tous ensemble, en tout cas.

Le thème de "**The Gum-Suckers' March**" (La Marche des fils de l'Etat de Victoria) fut écrit cette année-là, puis combiné au thème de l'*Australian Up-Country Song* et à celui de *The Widow's Party*. C'est sans doute en pensant à ces troupes coloniales qu'il composa cette œuvre effervescente, qui enfle pour atteindre un sommet cacophonique (marqué "avec fracas" par le compositeur).

Ce furent des pensées patriotiques semblables, mais témoignant d'une humeur très différente, qui inspirèrent plus tard le développement de l'*Australian Up-Country Song*. Véritable hymne à sa patrie (une Australie pastorale lointaine), **Colonial Song** (Chant colonial) fut d'abord intitulé "Romance", portant ensuite le sous-titre de "Chant Sentimental". Ecrite pour voix et orchestre, l'œuvre est empreinte d'un majestueux élan opératique totalement

approprié à l'Australie que le compositeur connaissait. C'est la version pour piano solo (avec voix facultatives) qui a été choisie ici parce qu'elle s'achève sur un des ingénieux effets de pédale propres à Grainger – la vigueur d'un glissando en tierces venant soutenir les notes mourantes émergeant derrière.

(The Lonely Desert Man Sees) **The Tents of the Happy Tribes** (L'Homme solitaire du désert voit les tentes des heureuses tribus, 1911) est le fragment d'un fragment, l'œuvre qui s'ensuivit étant pour ténor solo, chœur et musique de chambre. Grainger incorpora aussi des thèmes de cette œuvre dans les compositions de grande envergure, *Tribute to Foster* (1913) et *The Warriors* (1916). La pièce fut inspirée par une traversée en train du désert australien.

Grainger aimait beaucoup aller au music-hall et **Gay but Wistful** (Gai, mais mélancolique) marqua la "tentative d'écrire un air incarnant ce mélange de gaieté et de mélancolie trouvé à Londres". C'est sur les deux mélodies du soliste et du chœur que s'appuie cette œuvre charmante datant de 1912, qui comprend aussi quelques commentaires harmoniques narquois. Elle fut révisée et arrangée pour devenir le second mouvement de la suite *In a Nutshell*

(En un mot) (les pages 18, 25, 9 et 22 de cet enregistrement).

Handel in the Strand (Handel sur le Strand) vit également le jour en 1912, en tant que variations sur le thème de "L'Harmonieux Forgeron" de Haendel, mais comme la pièce avait été traitée dans le style populaire, le bienfaiteur de Grainger, William Gair Rathbone, suggéra que le titre comprenne une référence au foyer de la comédie musicale londonienne. En fait 1912 se révéla un tournant pour Grainger. Grâce à son ami Balfour Gardiner, ses œuvres furent jouées au cours de concerts successifs donnés en mars, avril, mai et juin de cette année-là. Les critiques furent très élogieuses et Grainger se trouva soudain aussi demandé pour ses compositions que pour ses dons de pianiste. Il en fut ravi, mais continua à s'inquiéter quelque peu de la popularité trouvée par certaines de ses pièces plus brèves (par opposition à des œuvres comme *Brigg Fair*, *Father and Daughter* et son *English Dance*). En juin 1912, il écrivait:

Je n'ai rien contre mes pitreries, mais maintenant ça suffit presque, pour le moment... la prochaine fois que je sortirai de nouvelles compositions, il vaudrait mieux qu'il y ait parmi elles des choses vraiment sérieuses et personnelles, et il ne faudra donc pas trop presser les choses.

Une autre œuvre qui fut jouée la première fois à la même époque fut son "vagabondage" **My Robin Is to the Greenwood Gone** (Mon Robin dans la verte forêt s'en est allé). Il prit les quatre premières mesures d'un air traditionnel puis s'embarqua dans une digression de son cru, développant une œuvre rêveuse et tendrement lyrique qui à la fin semble nous laisser en suspens. Il est évident que nous sommes en présence d'un esprit musical très proche de celui de Delius. (Après avoir assisté à une représentation d'*Un Roméo et Juliette villageois*, Grainger avait écrit à Delius en février 1912: "Je trouve votre musique *parfaite* dans tous les sens les plus profonds du terme".) Et pendant ce temps, Grainger jouissait aussi d'hommages outrés. *The Daily Telegraph* écrivit en mars 1912:

M. Grainger prouvera par surcroît qu'en lui le compositeur et le chef d'orchestre sont aussi grands que le pianiste, car ce qu'il fait, quelle que soit l'activité musicale choisie, est marqué du sceau véritable du génie, et nous n'avons aucune hésitation à l'affirmer.

© 2002 Penelope Thwaites

Traduction: Marianne Fernée

Experte éminente de la musique de Grainger, **Penelope Thwaites** a reçu le Médallion de

l'International Percy Grainger Society en 1991 en reconnaissance de ses travaux. Elle obtint son diplôme avec mention (First Class Honours degree) en musique à l'Université de Melbourne, qui abrite également le Grainger Museum. Depuis ses débuts au Wigmore Hall de Londres en 1974, elle s'est produite en concerts et à la radio sur cinq continents. En concerto, elle a joué avec le Philharmonia Orchestra, le London Philharmonic Orchestra, le BBC Concert Orchestra, et avec de grands orchestres aux États-Unis et en Australie où elle a également effectué des tournées pour l'Australian Broadcasting Corporation. Penelope Thwaites est aussi compositeur, et parmi ses œuvres figure la comédie musicale *Ride! Ride!* qui a été publiée sur disque compact en 2000. Directeur artistique du premier festival international Grainger (Grainger Event) à Londres en 1998, elle fut également fondatrice et présidente de le concours international Performing Australian Music en 2001. Penelope Thwaites a reçu l'Order of Australia (AM) en 2001. Ce disque est son septième enregistrement dans la série "Grainger Edition" de Chandos, et le deuxième de cinq volumes consacrés à sa musique pour piano seul.

Grainger with Karen Holten,
summer 1909

Miss Muzthorn/The Percy Grainger Society/Estate

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

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

Volume 7
Songs for Tenor
featuring Nine settings
of Rudyard Kipling
& Three settings of
Robert Burns
CHAN 9610

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

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

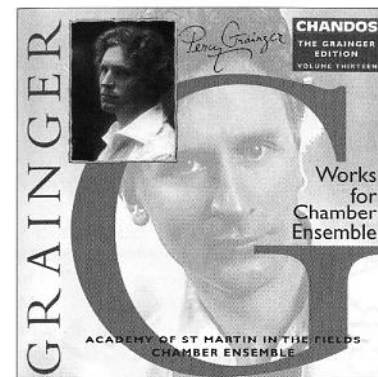
Volume 10
Works for Pianos
featuring
Jutish Medley
CHAN 9702

Volume 12
Songs for
Mezzo
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

Volume 14
Works for Chamber Ensemble 2
featuring *The Nightingale* and *The Two Sisters*
CHAN 9819

The Grainger Edition on Chandos

Volume 15
Orchestral Works 3
featuring *Green Bushes* and *English Dance No. 1*
CHAN 9839

Volume 16
Works for Solo Piano
featuring *Three Scotch Folksongs* and *In Dahomey*
CHAN 9895

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, solo piano, choral and wind band music. Amongst Grainger's many folksong 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 should 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

publishers, Bardic Edition and Schott & Co. Ltd, and a new catalogue of his works is now available. For further information please contact:

Secretary
Barry Peter Ould
The Percy Grainger Society
6 Fairfax Crescent
Aylesbury
Buckinghamshire HP20 2ES.

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'.

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

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

Steinway concert grand provided and maintained by Steinway & Sons, London

Series consultant Barry Peter Ould

Recording producer Rachel Smith

Sound engineer Jonathan Cooper

Editor Rachel Smith

Recording venue St Paul's, Knightsbridge, London; 1–3 March 2001

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

Design Jaquetta Sargeant

Booklet typeset by Tom Austin

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Bardic Edition (*Tiger-Tiger!*, *The Rival Brothers*, *Lisbon*, *The Widow's Party*, *Died for Love*, *Horkstow Grange*, *The Brisk Young Sailor*, *Hard-Hearted Barb'ra* (H)Ellen, *Bristol Town*, *Sea-Song Sketch*, *The Tents of the Happy Tribes*), Schott & Co. Ltd (all other works)

© 2002 Chandos Records Ltd

© 2002 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England

Printed in the EU

Edward Jackson

Penelope Thwaites

24 bit
96 kHz

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9919

Percy Grainger (1882–1961)

1	Tiger-Tiger!	1:40
2	The Hunter in His Career	2:49
3	The Sussex Mummers' Christmas Carol	2:51
4	The Rival Brothers	1:15
5	Australian Up-Country Song	1:03
6	Harvest Hymn	3:14
7	The Merry King	4:58
8	Lisbon (Dublin Bay)	1:21
9	Pastoral
No. 3 from <i>In a Nutshell</i>	10:06
10	The Widow's Party	1:44
11	Died for Love
<i>premiere recording in this version</i>	1:59
12	Horkstow Grange	1:19
13	The Brisk Young Sailor (who returned
to wed his true love)	0:33
14	Hard-Hearted Barb'ra (H)Ellen	0:57
15	Bristol Town	0:47
16	Sea-Song Sketch	0:48

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

LC 7038

17	Molly on the Shore	3:33
18	Arrival Platform Humlet
No. 1 from <i>In a Nutshell</i>	2:26
19	Shepherd's Hey	2:04
20	Country Gardens	2:01
21	Mock Morris	3:32
22	'The Gum-Suckers' March
No. 4 from <i>In a Nutshell</i>	3:58
23	Colonial Song	6:14
	<i>premiere recording in this version</i>	
24	The Tents of the Happy Tribes
section from <i>The Lonely Desert Man</i>	1:15
25	Gay but Wistful
No. 2 from <i>In a Nutshell</i>	2:43
26	Handel in the Strand	2:49
27	My Robin Is to the Greenwood Gone	5:01

TT 74:29

Penelope Thwaites piano

DDD

© 2002 Chandos Records Ltd © 2002 Chandos Records Ltd
Printed in the EU