

CHANDOS

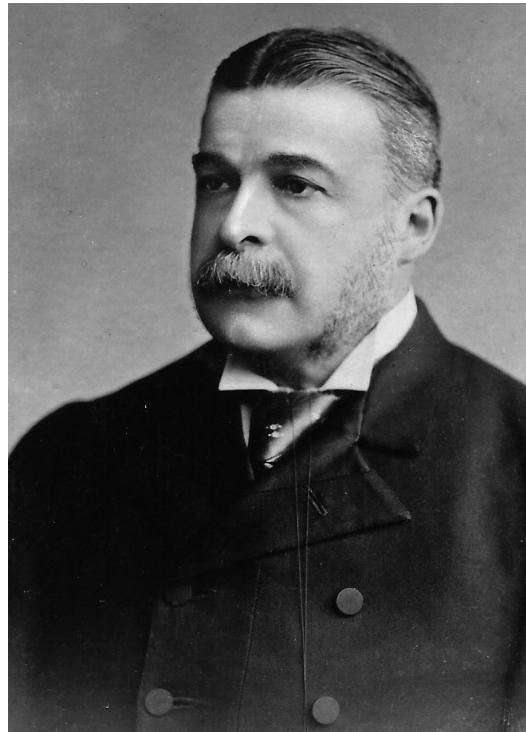
OVERTURES FROM THE BRITISH ISLES

BBC
RADIO
90 - 93 FM

3

BBC National Orchestra of Wales
RUMON GAMBA

Sir Arthur Sullivan

Lewis Foreman Collection

Overtures from the British Isles

Frederic Austin (1872–1952)

- [1] **The Sea Venturers** (1934) 11:07
Concert Overture
To Charles Kennedy Scott
Allegro vivo – Poco meno mosso – Tempo I – Poco meno mosso –
Tranquillo – Lento – Tempo I (Allegro vivo) – Tempo I (Tranquillo) –
Poco meno mosso – Tempo I, con slancio – Poco meno mosso –
Tempo I, con anima

Sir Charles Villiers Stanford (1852–1924)

- [2] **Prelude to 'Oedipus tyrannus'**, Op. 29 8:27
(1887, revised 1888)
from incidental music to the play
by Sophocles (c. 496 BC – c. 406 BC)
Adagio molto – Più mosso – Tempo I (Adagio molto)

Samuel Coleridge-Taylor (1875 – 1912)

- [3] **Overture to 'The Song of Hiawatha',
Op. 30 No. 3** (1899) 11:21
from Scenes from *The Song of Hiawatha*
Larghetto – Allegro ma non troppo – Animato –
Più mosso – Tranquillo – Animato – Tempo I – Animato –
Più mosso – Tempo I – Allegro vivace

Sir Frederic Hymen Cowen (1852 – 1935)

- [4] **The Butterfly's Ball** (1901) 11:48
(*Le Bal des Papillons*)
Concert Overture for Full Orchestra
Dedicated to Robert Newman's Queen's Hall Orchestra
Molto vivace – Poco tranquillo – Animato come prima –
Più animato – Tempo I – Poco tranquillo – Animato come prima –
Più presto – Prestissimo

Sir Granville Bantock (1868–1946)

- 5 The Frogs (1935) 8:26
(of Aristophanes)
Comedy Overture for Orchestra
To Werner Janssen
Vivace – L'istesso tempo – Poco cantabile – Cantabile sostenuto –
Liberamente – Animando, con moto – Mesto, ma con moto –
Marziale – Poco meno allegro – Allegro con brio

Sir Alexander Campbell Mackenzie (1847–1935)

- Overture to 'The Little Minister' (1897)** 8:12
from incidental music to the play
by Sir James Matthew (J.M.) Barrie (1860 – 1937)
Allegro marcato – Allegretto moderato – Molto più animato –
Tranquillo – Un poco animato – Tempo I – Tranquillo –
Moderato – Tranquillo – Un poco animato – Allegro con spirito

Sir Arthur Sullivan (1842–1900)

[7] **Overture to 'Macbeth'** (1888) 8:13

from incidental music to the play
by William Shakespeare (1564–1616)
Allegro non troppo vivace

Henry Balfour Gardiner (1877–1950)

[8] **Overture to a Comedy** (1906, revised 1911) 8:29

for Orchestra
To York Bowen
Allegro – Meno mosso, più tranquillo – Ancora meno mosso –
Allegro (Tempo I) – Con fuoco – Meno mosso – [ ] –
Meno mosso – Poco animando – Più moto – Animato –
Tempo del principio

TT 77:05

BBC National Orchestra of Wales

Nick Whiting leader

Rumon Gamba

Sir Alexander Campbell Mackenzie

Lewis Foreman Collection

Overtures from the British Isles

Austin: The Sea Venturers

Possibly the leading English baritone of his generation, celebrated in Wagner, Richard Strauss, and Delius, Frederic Austin (1872–1952) was also a composer of some achievement, with a notable Symphony in E (1913) to his credit. He remains best known for his arrangements used in Nigel Playfair's production of *The Beggar's Opera* in 1920. The Concert Overture *The Sea Venturers* (1934) was first heard in a BBC studio broadcast in October 1935, then at Bournemouth in 1936, and at one of Sir Henry Wood's Promenade Concerts, on 6 September 1937.

Austin writes exciting and tuneful works about the sea, comparable to those of his friend Sir Arnold Bax, and, like Bax, incorporates a reflective middle section. The composer said that he wanted to evoke

something of the lives and character
of English seamen who... took peril and
pleasure as it came.

Cowen: The Butterfly's Ball

Sir Frederic Hymen Cowen (1852–1935) had the good fortune to be the son of the private secretary to the Earl of Dudley, who

was also the Treasurer of the Italian Opera at Her Majesty's Theatre. Thus, even when Cowen was a child, his musical gifts were encouraged by association with the best teachers and by every opportunity to play with leading musicians of the day. Cowen was actually born in Jamaica but came to England when he was four. As a *Wunderkind* pianist he first appeared in public aged ten and played Mendelssohn's D minor Piano Concerto when twelve. He subsequently studied in Germany where he met Liszt and Brahms. Having emerged as one of the leading British conductors of his time, he was appointed the regular conductor of the Philharmonic Society in 1888. He achieved some celebrity when, also in 1888, and for an enormous fee, he was appointed conductor of the Melbourne Centennial Exhibition.

Cowen composed operas, choral music, six symphonies, orchestral works, and a large catalogue of songs which enjoyed currency in their day. *The Butterfly's Ball*, a once-favourite Concert Overture, dates from 1901 and illustrates a popular children's poem by the MP for Liverpool, William Roscoe. The opening lines will give the flavour:

Come take up your hats, and away let
us haste,
To the Butterfly's ball, and the
Grasshopper's feast.

The poet tells how the various insects make their way to the ball, eat and dance, and are lit by 'their watchman, the Glow-worm'. All is vividly evoked by Cowen's pleasing melodic lines and delicate instrumental colour. First performed at a Promenade Concert at Queen's Hall on 31 August 1901, *The Butterfly's Ball* was widely played. By 1930 there had been twenty-three Proms performances alone, but after Cowen's death it was almost completely forgotten.

Gardiner: Overture to a Comedy

Henry Balfour Gardiner (1877–1950) was a wealthy but self-critical composer who destroyed much of his music after its first performances. He was one of the 'Frankfurt Group', which also numbered Percy Grainger, Cyril Scott, Norman O'Neill, and Roger Quilter, British and other Commonwealth composers who studied at Dr Hoch's Konservatorium in Frankfurt am Main. Balfour Gardiner played a very considerable role as a patron and his direction of the celebrated Balfour Gardiner Concerts before the First World War gave a whole generation of primarily British composers – including Holst, Bax, Grainger,

and Frederic Austin – their chance. Later he was important in promoting the music of Delius whose executor he became, financing Delius's widow, Jelka, after Delius had died. Gardiner embraced the folksong movement, and folksongs or folk styles are a feature of his music.

The ebullient *Overture to a Comedy* was performed at Queen's Hall in 1906. The revision recorded here was premiered in the same venue in May 1911.

Coleridge-Taylor: Overture to 'The Song of Hiawatha'

Samuel Coleridge-Taylor (1875–1912) achieved immediate success when only twenty-three with his narrative cantata *Hiawatha's Wedding Feast* – on a text drawn from the epic poem *The Song of Hiawatha* by Henry Wadsworth Longfellow – first performed at the Royal College of Music in London on 11 November 1898. This was quickly followed by two further Hiawatha scores: *The Death of Minnehaha* (1899) and *Hiawatha's Departure* (1900).

Completing the so-called Scenes from *The Song of Hiawatha*, the Overture dates from 1899 and was first performed at Norwich in October that year. Although intended as the prelude to the complete cycle, it is in fact a separate work, rarely heard in the context of the cantatas and not quoting their thematic

material except 'You shall hear how Pau-Puk-Keewis', the first choral entry from *Hiawatha's Wedding Feast*, which is fanfared in the coda. In fact, the principal theme of the Overture, first romantically presented by the strings and sounding for all the world like a forgotten moment from Dvořák's Symphony *From the New World*, is the spiritual 'Nobody knows the trouble I see, Lord'. Coleridge-Taylor had heard this tune when the Fisk Jubilee Singers, a black American choir, toured the UK in the late 1890s.

Bantock: The Frogs

The career of Sir Granville Bantock (1868–1946) was focused on Birmingham where for a long time he was the head of the Birmingham and Midland Institute School of Music and Elgar's successor as Peyton Professor at the University of Birmingham. He wrote a formidably large body of works, including epic settings of Fitzgerald's *The Rubáiyát of Omar Khayyám* and the biblical *Song of Songs*. His many orchestral works tended to be programmatic and include the tone poems *Fifine at the Fair*, *The Pierrot of the Minute*, and *Dante and Beatrice*.

Bantock's best-known orchestral work derived from a Greek play is the *Overture to a Greek Tragedy* – in fact, *Oedipus Coloneus* by Sophocles – first heard at the Three Choirs

Festival, in Worcester, in September 1911. After his retirement from Birmingham in 1934, Bantock produced a number of short orchestral works, or overtures, based on Greek plays, including the comedies *The Women's Festival*, *The Birds*, and *The Frogs* by Aristophanes. There was also *Agamemnon* (based on Aeschylus) and *The Bacchanals* (based on Euripides). In such overtures he attempted a programmatic highlighting of the action of the play.

In the 1930s Bantock enjoyed a number of dates with BBC orchestras, largely conducting his own music. The score of the Comedy Overture *The Frogs* is dated 27 August 1935, and Bantock gave the first performance in a Promenade Concert at Queen's Hall on 9 September 1936; later, in November 1945, he recorded it for Paxton on a twelve-inch 78 rpm disc. After his death it was arranged for brass band and it probably has been best known in that version.

Sullivan: Overture to 'Macbeth'

Sir Arthur Sullivan (1842–1900) survived for many years as the composer of the Savoy operas, but over the last couple of decades his other music has been revived, a project crowned by the recording of the operas *Ivanhoe* (CHAN 10578(3)) and *The Beauty Stone* (CHAN 10792(2)). We are familiar with the overtures that Sullivan wrote for his

many operettas, mostly compilations of tunes, put together at the last minute. Early in his career Sullivan had also written three extended concert overtures – *In memoriam* (1866), *Marmion* (1867), and *Overtura di ballo* (1870) – but the substantial score for Sir Henry Irving's production of Shakespeare's *Macbeth* in December 1888 includes the only example of a carefully crafted concert overture from Sullivan's later maturity, even though it originated in the theatre. Sullivan seeks out the drama rather than generating a Scottish atmosphere, and we might make a point of noting several dramatic episodes, including the spectral music for Banquo's ghost (flute and strings) and the sonorous tune that heralds the entry of Duncan.

Mackenzie: Overture to 'The Little Minister'
Long the Principal of the Royal Academy of Music in London, Sir Alexander Campbell Mackenzie (1847–1935) wrote music in most genres except the symphony. He was the first major British composer to produce rhapsodies in a national idiom, his Scottish rhapsodies being widely played, while his *Scottish Concerto* (1897) for piano and orchestra was premiered by Ignacy Jan Paderewski and attracted other leading performers of the period.

The play *The Little Minister*, which J.M. Barrie founded on his novel (1891) of the same name, was first produced at the Theatre Royal, Haymarket on 6 November 1897 with incidental music by Mackenzie. This was nearly seven years before *Peter Pan* would bring Barrie massive fame. A depiction of Scottish village life and characters, this story of the naive and earnest young incumbent of the Manse, his interaction with the Kirk and village folk, and his love for a gipsy girl stimulated Mackenzie to write distinctively Scottish incidental music, ending with a reel, though without extensive quotation of actual Scots tunes, the only example being 'Duncan Gray'.

The first concert performance of the Overture was given by the Philharmonic Society on 2 December 1897, conducted by Mackenzie.

Stanford: Prelude to 'Oedipus tyrannus'
In 1887 Charles Villiers Stanford (1852–1924), later Sir Charles, was asked to produce incidental music for a production of *Oedipus tyrannus* by Sophocles at the Theatre Royal, Cambridge in November that year. The Prelude, its theatre orchestration filled out for a symphony orchestra, was heard as an independent work at a concert of the Philharmonic Society at St James's Hall, London on 15 March 1888. In the late 1880s

Stanford, still only in his mid-thirties, was very much the composer of the day.

Oedipus tyrannus, or *Oedipus Rex*, tells the earliest part of the story, in which Oedipus unwittingly slays his father and marries his mother. At Cambridge it was presented in three acts. Stanford's incidental music provided what are in effect leitmotifs to underline the main events and the characters in the play. In the Prelude we first hear a cor anglais solo, which in the play introduces the fateful third act and also characterises the shepherd who recounts the true story of the King's parentage. Now the strings, with harp, launch into the *molto espressivo* theme which Stanford used in the introduction to the first act to accompany the entrance of the Priest, as Oedipus speaks to the plague-ridden populace of Thebes. Oedipus's own theme follows: a dotted brass fanfare with a tail allocated to the strings and harp. The music rises to a climax as the *Oedipus Rex* subject returns in the full pomp of kingship. The Prelude ends with the music that Stanford chose to underline the last lines of the final chorus of the play:

Therefore, while our eyes wait to see the
destined final day, we must call no one happy
who is of mortal race, until he hath cross'd
life's border, free from pain.

© 2014 Lewis Foreman

A note by the conductor

A project such as this usually begins with a 'long list' of repertoire put together by various parties. Record company, conductor, producer, orchestra, and academic specialists all have their input and in this instance it turned out that our (certainly not exhaustive) long list rather quickly became an extremely long list which somehow needed to become a much shorter list of around eight or nine overtures.

With such riches one has to consider how to structure a disc which is not only an artistically well-balanced programme but also mixes what may be more familiar composers and works with lesser-known ones.

Some of the pieces on this disc have enjoyed previous outings on record, perhaps having been used as 'fillers', complementing a composer's symphony or concerto. One has to be careful not to dismiss these works just because there are a few recordings already in the catalogue – there must be a reason why this is so, and more often than not the works themselves are strong ones. All the same, I felt it was important to steer clear for the moment of very well-known overtures (for instance, those of Elgar and Walton), much as I love them, and try to find some pieces that simply have not been available to buy on CD for a very long time, if ever.

To begin with, I gave myself a nominal 'timeline' of works written between 1880 and 1940 so that we could focus on music bridging the end of the Victorian era and the start of the Second World War. A huge number of overtures seem to have been written during this period, and by sticking to the initial timeline I could keep the musical language and styles from becoming *too* disparate, thereby making the programming seem random.

(On a side note, I am amused by how on many of our CDs together, Chandos has added the magic words 'Vol. 1' to the title, an exciting promise to so many enthusiasts, and whilst at the time of writing I do not know whether further volumes will follow, I have to say that as I was compiling this disc, other groupings of works, under other governing ideas, were constantly presenting themselves...!)

Most of the overtures here are programmatic, or at least are beholden to a descriptive title. I would say that the variety on the disc (notwithstanding the individual style and voice of each composer) comes from the differing nature of these titles – the rather serious, brooding, turbulent music from Sullivan and Stanford in their *Macbeth* and *Oedipus* overtures contrasting with the more light-hearted sounds of *The Butterfly's Ball* and *The Little Minister*.

I am always interested in the performance history of works such as these. For instance, I was delighted to discover that *The Butterfly's Ball* was played twenty-six times at the Proms between 1900 and 1940! It is easy to see why: when one opens the score one immediately admires the craftsmanship with which the musical fantasy flies off the page.

The scores themselves tell wonderful stories also. Many of the ones I used had been found in the BBC music library, and came complete with handwritten performance notes detailing dates, timings, and performers – more often than not the conductor was the composer, or at least one of our illustrious maestros of the past. It is inspiring to see these important conductors giving first or early performances of 'new' music, and also to inspect the markings and corrections which they themselves wrote into those scores.

Sadly, some of the pieces on our long list seem to survive as just titles. The lack of material (scores, parts) or the fact that works remain unpublished can be rather tantalising, but one never knows what might emerge into the light of day from obscure corners – perhaps this release will encourage people to double-check their attics!

With the knowledge that we are leaving out far, far more than we can fit onto one disc,

as a conductor I have to select those pieces that speak to me, that I enjoy, identify with, am enthusiastic about, and which I think I can present in the most vivid way possible.

Working on these pieces with the BBC National Orchestra of Wales was (as always) a great joy and I am convinced that all these overtures can be performed by a symphony orchestra of full strength (some were written with much smaller forces in mind – probably through necessity), particularly when an orchestra such as this can adapt to the style required for each piece so quickly and thoroughly.

One thing I do know is that all these pieces are extremely rare on the concert platform. Perhaps a disc such as this will bring the music to the right ears and facilitate more performances, or at least prompt further investigation of the work of some of these wonderful composers.

© 2014 Rumon Gamba

The BBC National Orchestra of Wales occupies a special role as both a national and broadcasting orchestra, acclaimed not only for the quality of its performances but also for its importance within its own community. Under its Principal Conductor, Thierry Fischer, Principal Guest Conductor, Jac van Steen,

and Conductor Laureate, Tadaaki Otaka, it has won considerable critical and audience acclaim over recent years. In February 2006 it appointed Guto Pryderi Puw as its Resident Composer, commissioning him to write three works. The 2008/09 season saw two further appointments: François-Xavier Roth as Associate Guest Conductor and, to consolidate the ensemble's commitment to performing contemporary music, Simon Holt as Composer-in-Association, a post previously held by Michael Berkeley. The BBC National Orchestra of Wales is Orchestra-in-Residence at St David's Hall, Cardiff and also presents a concert series at the Brangwyn Hall, Swansea. Touring internationally, it is in demand at major UK festivals and performs every year at the BBC Proms and biennially at the prestigious BBC Cardiff Singer of the World competition. At the beginning of 2009 the Orchestra moved to its new state-of-the-art recording and rehearsal base, BBC Hoddinott Hall at Wales Millennium Centre. The Orchestra enjoys close working relationships with radio and television programme makers, and recorded the soundtracks to the BBC Wales television series *Doctor Who* and *Torchwood*.

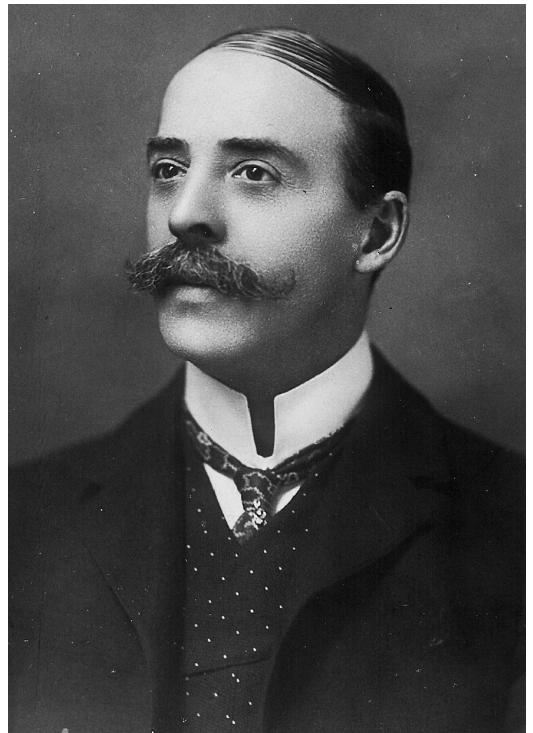
The British conductor **Rumon Gamba** is currently Chief Conductor of Aalborg Symfoniorkester and Chief Conductor and

Music Director of NorrlandsOperan. From 2002 until 2010 he was Chief Conductor and Music Director of the Iceland Symphony Orchestra, with which he made highly successful tours of Germany, Austria, and Spain. Having studied with Colin Metters at the Royal Academy of Music, where he was appointed Associate in 2002, he became the first ever conducting student to receive the DipRAM. He subsequently became Assistant and then Associate Conductor of the BBC Philharmonic, remaining there until 2002; his continuing work with the BBC orchestras has included several appearances at the BBC Proms.

He has conducted orchestras such as the Residentie Orchestra The Hague and Royal Scottish National Orchestra, Oslo, Tampere, and London Philharmonic orchestras, Sinfonieorchester Basel and Berner

Sinfonieorchester, Orquesta Nacional de España, and WDR Rundfunkorchester Köln, to name a few. In North America he has worked with the New York Philharmonic, Toronto and Indianapolis Symphony orchestras, NAC Orchestra in Ottawa, and Florida Orchestra. He has worked with all the major Australian orchestras and also conducted the New Zealand Symphony Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, and Hong Kong, Osaka, and Nagoya Philharmonic orchestras.

Following his successful operatic debut conducting *Candide* at English National Opera, Rumon Gamba returned in spring 2011 for the world premiere of Nico Muhly's *Two Boys*. He also conducted the Swedish premiere of Poul Ruders's *Selma Ježková* (after the film *Dancer in the Dark* by Lars von Trier) and Mark-Anthony Turnage's *Blood on the Floor*, both with NorrlandsOperan.

Sir Frederic Hymen Cowen

Lewis Foreman Collection

Sir Charles Villiers Stanford

Lewis Foreman Collection

Ouvertüren von den Britischen Inseln

Austin: The Sea Venturers

Frederic Austin (1872 – 1952) war als gefeierter Interpret der Musik von Wagner, Richard Strauss und Delius der vielleicht führende englische Bariton seiner Generation, aber auch ein beachtlicher Komponist, der beispielsweise mit einer Sinfonie in E-Dur (1913) hervortrat. Uns ist er heute vor allem mit seiner Neubearbeitung der *Beggar's Opera* für Nigel Playfairs Inszenierung von 1920 ein Begriff. Die Konzertouvertüre *The Sea Venturers* (1934) kam im Oktober 1935 in einer BBC-Studioübertragung zum ersten Mal zu Gehör; 1936 folgte eine Aufführung in Bournemouth, und am 6. September 1937 stand das Werk bei einem der Promenade Concerts von Sir Henry Wood auf dem Programm.

Austin schrieb mitreißende, klangvolle Seestücke, die – vergleichbar mit denen seines Freundes Sir Arnold Bax – einen besinnlichen Mittelteil aufweisen. Der Komponist wollte damit etwas über das Leben und den Charakter der englischen Seeleute aussagen, die.. Fährnis und Freude so nahmen, wie sie kam.

Cowen: The Butterfly's Ball

Sir Frederic Hymen Cowen (1852 – 1935) wurde zu seinem Glück schon früh in seiner musikalischen Begabung gefördert. Sein Vater war Privatsekretär des Earl of Dudley und Schatzmeister der italienischen Oper an Her Majesty's Theatre, was den Jungen mit den besten Lehrern in Kontakt brachte und ihm vielerlei Gelegenheit bot, mit führenden Interpreten zu musizieren. In Kingston (Jamaika) geboren, war Cowen vier Jahre später mit der Familie nach England gekommen. Mit zehn Jahren glänzte der Wunderknafe erstmals öffentlich am Klavier, und mit zwölf führte er Mendelssohns d-Moll-Konzert auf. Danach setzte er seine Studien in Deutschland fort, wo er Liszt und Brahms begegnete. Er entfaltete sich zu einem der führenden britischen Orchesterleiter seiner Zeit und wurde 1888 zum ständigen Dirigenten der Philharmonic Society of London (heute: Royal Philharmonic Society) ernannt. In jenem Jahr machte er auch von sich reden, als er für ein damals unerhörtes Honorar zum Leiter der Jahrhundert-Ausstellung in Melbourne berufen wurde.

Cowen komponierte Opern, Chormusik, sechs Sinfonien, Orchesterwerke und unzählige

Lieder, die bei seinen Zeitgenossen großen Anklang fanden. *The Butterfly's Ball*, eine früher populäre Konzertouvertüre, stammt aus dem Jahr 1901 und fußt auf einem bekannten Kindergedicht des Historikers und Abolitionisten William Roscoe. Die ersten Zeilen eröffnen die Szene:

Kommt, nehmt eure Hüte und lasset uns
eilen
Zum Schmetterlingsball und
Heupferdbankett.

Der Dichter erzählt, wie sich die verschiedenen Insekten auf den Weg zum Ball machen, essen und tanzen, bis bei Einbruch der Dunkelheit "ihr Nachtwächter, das Glühwürmchen" erscheint, um Licht zu spenden. All dies wird von Cowens reizenden melodischen Linien und zarten Instrumentalfarben lebhaft veranschaulicht. Nach der Uraufführung bei einem Promenade Concert in der Londoner Queen's Hall am 31. August 1901 wurde *The Butterfly's Ball* vielerorts aufgegriffen. Allein im Rahmen der Proms kam das Stück bis 1930 zu dreißig Aufführungen, doch nach dem Tod von Cowen fünf Jahre später geriet es fast völlig in Vergessenheit.

Gardiner: Overture to a Comedy
Henry Balfour Gardiner (1877–1950)
war ein vermögender Komponist, der

nach den ersten Aufführungen seiner Musik vieles selbstkritisch vernichtete. Mit Percy Grainger, Cyril Scott, Norman O'Neill und Roger Quilter bildete er die "Frankfurt Group", einen Freundeskreis englischsprachiger Komponisten, die an Dr. Hoch's Konservatorium in Frankfurt am Main studierten. Sein Einfluss als Mäzen war beträchtlich, und mit den berühmten, von ihm persönlich finanzierten Balfour-Gardiner-Konzerten gab er vor dem Ersten Weltkrieg einer ganzen Generation hauptsächlich britischer Komponisten – wie Holst, Bax, Grainger und Frederic Austin – eine Chance. Später setzte er sich maßgeblich für die Musik von Delius ein und sicherte als dessen Testamentsvollstrecker den Lebensunterhalt seiner Witwe Jelka. Gardiner war der Volksliedbewegung verbunden, was auch in seiner eigenen, von folkloristischen Themen und Stilelementen durchzogenen Musik zum Ausdruck kommt.

Die überschwängliche *Overture to a Comedy* wurde 1906 in der Queen's Hall uraufgeführt, ebenso wie im Mai 1911 die hier eingespielte Neufassung.

Coleridge-Taylor: Ouvertüre zu "The Song of Hiawatha"
Mit seiner Kantate *Hiawatha's Wedding Feast* – nach Auszügen aus dem Versepos

The Song of Hiawatha von Henry Wadsworth Longfellow – gelang dem dreißigjährigen Samuel Coleridge-Taylor (1875–1912) der Durchbruch. Der Uraufführung dieses Werkes am 11. November 1898 im Royal College of Music London schlossen sich in rascher Folge zwei weitere Hiawatha-Kompositionen an: *The Death of Minnehaha* (1899) und *Hiawatha's Departure* (1900).

Diese drei sogenannten Szenen aus *The Song of Hiawatha* werden von einer Ouvertüre abgerundet, die 1899 entstand und im Oktober des Jahres in Norwich uraufgeführt wurde. Obwohl sie als Vorspiel zu der Gruppe gedacht war, handelt es sich um ein eigenständiges Werk, das selten im Kontext der Kantaten zu hören ist und kaum aus deren Stoff zitiert – eine Ausnahme bildet "You shall hear how Pau-Puk-Keewis", der erste Choresatz aus *Hiawatha's Wedding Feast*, der in der Koda verkündet wird. Stattdessen stützt sich das Hauptthema der Ouvertüre – von den Streichern romantisch eingeführt und wie ein vergessener Augenblick aus Dvořáks Sinfonie *Aus der Neuen Welt* anmutend – auf ein Spiritual: "Nobody knows the trouble I see, Lord". Coleridge-Taylor hatte es 1897 auf einer Europatournee der afro-amerikanischen Fisk Jubilee Singers in London gehört.

Bantock: The Frogs

Das Wirken von Sir Granville Bantock (1868–1946) konzentrierte sich auf Birmingham, wo er lange Jahre das Konservatorium des Birmingham and Midland Institute leitete und in der Nachfolge Elgars an der Universität den Peyton-Lehrstuhl für Musik innehatte. Zugleich war er überaus schaffensfreudig und komponierte Werke der verschiedensten Art, darunter epische Vertonungen von Fitzgeralds *The Rubáiyát of Omar Khayyám* und des biblischen Hohelieds, *The Song of Songs*. Besonders erwähnenswert unter seinen oft programmatisch angelegten Orchesterwerken sind die sinfonischen Dichtungen *Fifine at the Fair*, *The Pierrot of the Minute* und *Dante and Beatrice*.

Auch das griechische Theater inspirierte ihn, und hier ist sein bekanntestes Orchesterwerk die *Overture to a Greek Tragedy* (gemeint ist das Trauerspiel *Ödipus auf Kolonos* von Sophokles), die im September 1911 beim Three Choirs Festival in Worcester zur Uraufführung kam. Nach seiner Emeritierung und der Rückkehr nach London 1934 schuf Bantock eine ganze Reihe kürzerer Orchesterwerke (oder Ouvertüren) nach griechischen Dramen, darunter von Aristophanes die Komödien *Die Weibervolksversammlung*, *Die Vögel* und

Die Frösche sowie *Agamemnon* (Aischylos) und *Die Bacchantinnen* (Euripides). In solchen Ouvertüren beabsichtigte er eine programmatiche Hervorhebung des dramatischen Geschehens.

Die dreißiger Jahre bescherten Bantock eine Reihe von Auftritten mit BBC-Orchestern, bei denen er vor allem seine eigene Musik dirigierte. Die Partitur der "Comedy Overture" *The Frogs* trägt das Datum 27. August 1935, und am 9. September 1936 leitete Bantock in der Queen's Hall die Uraufführung in einem Promenade Concert. Eine von ihm dirigierte Studioaufnahme vom November 1945 erschien auf einer 78er-Schellackplatte unter dem Paxton-Label. Nach seinem Tod wurde die Ouvertüre für Blasorchester arrangiert und wahrscheinlich in dieser Fassung am besten bekannt.

Sullivan: Ouvertüre zu "Macbeth"

Sir Arthur Sullivan (1842–1900) war viele Jahre lang vor allem als Komponist der Savoy-Opern berühmt, aber in neuerer Zeit hat man auch andere Musik von ihm wieder zur Geltung gebracht – ein Projekt, das mit den Opernaufnahmen von *Ivanhoe* (CHAN 10578(3)) und *The Beauty Stone* (CHAN 10792(2)) gekrönt wurde. Die Ouvertüren, die Sullivan für seine vielen Operetten schrieb, überwiegend in letzter Minute verfasste Potpourris, sind uns

hinlänglich bekannt, aber zu Beginn seiner Karriere hatte Sullivan bereits drei längere Konzertouvertüren komponiert: *In memoriam* (1866), *Marmion* (1867) und *Overtura di ballo* (1870); für eine sorgfältig gestaltete Konzertouvertüre aus dem reiferen Schaffen Sullivans liegt uns indes nur ein einziges Beispiel vor, das zudem einer umfangreichen Schauspielmusik für Sir Henry Irvings Inszenierung von Shakespeares *Macbeth* (Dezember 1888) entstammt und somit auf einen literarischen Kontext bezogen ist. Sullivan ist weniger an der Erzeugung einer schottischen Atmosphäre gelegen als an der Herausarbeitung des Dramas, das in mehreren solchen Episoden wirksam wird, so etwa in der beklemmenden Musik für Banquos Geist (Flöte und Streicher) und dem klangvollen Thema, das den Auftritt Duncans ankündigt.

Mackenzie: Ouvertüre zu "The Little Minister"

Sir Alexander Campbell Mackenzie (1847–1935), der langjährige Leiter der Royal Academy of Music in London, äußerte sich in fast allen musikalischen Gattungen mit Ausnahme der Sinfonie. Als erster britischer Komponist von Rang schuf er Rhapsodien in einem landestypischen Idiom; seine schottischen Rhapsodien wurden viel und gern gespielt, während sein *Scottish Concerto*

(1897) für Klavier und Orchester von Ignacy Jan Paderewski uraufgeführt wurde und auch andere führende Interpreten jener Zeit ansprach.

Der erste Vorhang zu dem Schauspiel *The Little Minister*, aus dem J.M. Barrie seinen gleichnamigen Roman (1891) ableitete, hob sich am 6. November 1897 am Londoner Theatre Royal Haymarket zu Bühnenmusik von Mackenzie – fast sieben Jahre, bevor Barrie dann mit *Peter Pan* zeitlosen Ruhm finden sollte. Die aus dem schottischen Dorfleben gegriffene Geschichte über einen naiven, ernsthaften jungen Pfarrer, seine Beziehung zu Kirche und Dorf und seine Liebe zu einer Zigeunerin inspirierte Mackenzie zu unverkennbar schottischen Klängen, obwohl er (mit Ausnahme des Robert-Burns-Lieds "Duncan Gray") weitgehend darauf verzichtete, aus dem eigentlichen Volksgut zu zitieren. Krönender Abschluss war ein Reel.

Die erste konzertante Aufführung der Ouvertüre wurde am 2. Dezember 1897 von der Philharmonic Society unter der Leitung Mackenzies gegeben.

Stanford: Vorspiel zu "Oedipus tyrannus"
Im Jahre 1887 erhielt der spätere Sir Charles Villiers Stanford (1852–1924) den Auftrag, für eine Inszenierung der Sophokles-Tragödie *König Ödipus* am Theatre Royal Cambridge

im November des Jahres eine Bühnenmusik zu komponieren. Das Vorspiel kam als eigenständiges Werk am 15. März 1888 bei einem Konzert der Philharmonic Society in der St. James's Hall London zu Gehör, wozu die Besetzung vom Theaterensemble auf ein Sinfonieorchester erweitert wurde. Zu jener Zeit wurde der immer noch recht junge Stanford als Komponist bereits favorisiert.

König Ödipus widmet sich den Anfängen der altgriechischen Geschichte, in der Ödipus unwissentlich seinen Vater tötet und seine Mutter heiratet. In Cambridge wurde das Drama in drei Akten inszeniert. Stanford lieferte mit seiner Bühnenmusik im Prinzip eine Reihe von Leitmotiven, um die Hauptereignisse und die Figuren zu charakterisieren. Im Vorspiel hören wir zunächst ein Englischhornsolo, das später den verhängnisvollen dritten Akt einleitet und auch dem Hirten gehört, der die wahre Herkunft des Königs eröffnet. Daraufhin stellen die Streicher mit Unterstützung der Harfe *molta espressivo* das Thema vor, mit dem Stanford in der Einleitung zum ersten Akt den Auftritt des Priesters begleitet, als Ödipus vor der seuchengeplagten Bevölkerung von Theben spricht. Es folgt das Ödipus-Thema: eine gepunktete Blechbläserfanfare mit Streicher- und Harfenschweif. Die Musik steigert sich zu

einem Höhepunkt, als das Ödipus-Thema in voller königlicher Pracht zurückkehrt. Das Vorspiel endet mit Stanfords Unterstreichung der letzten Zeilen des Schlusschors:

Drum preise keiner vor dem Tag, der uns
als letzter bevorsteht, einen Sterblichen
glücklich, eh dieser ohne Schmerzliches zu
leiden seines Lebens Ende fand.

© 2014 Lewis Foreman
Übersetzung: Andreas Klatt

Anmerkungen des Dirigenten

Ein Projekt wie dieses beginnt in der Regel mit einer "Longlist", einer ersten Aufstellung von Stücken, die von verschiedenen Interessenten vorgeschlagen werden. Plattenfirma, Dirigent, Produzent, Orchester, Musikwissenschaftler – alle sind beteiligt, und in unserem Fall stellte sich heraus, dass die (keineswegs erschöpfende) lange Liste sehr schnell viel zu lang geriet und irgendwie auf acht oder neun Ouvertüren gekürzt werden musste.

Bei einer solchen Fülle von Material muss man überlegen, wie man ein Album strukturiert, denn es soll ja nicht nur künstlerisch ausgewogen sein, sondern auch Bekanntes mit weniger bekannten Werken und Komponisten aufschlussreich zusammenführen.

Einige der hier nun vorliegenden Stücke erscheinen nicht zum ersten Mal; sie sind vielleicht als "Lückenbüßer" verwendet worden, um eine Sinfonie oder ein Instrumentalkonzert im Rahmen der erwarteten Spieldauer einer CD zu ergänzen. Man sollte aber diese Werke nicht einfach deshalb abqualifizieren, weil sie bereits verschiedentlich im Katalog vertreten sind – das wird an sich schon seinen guten Grund haben, denn zumeist können diese Werke auch eigenständig überzeugen. Trotz alledem hatte ich das Gefühl, dass man – so sehr ich sie auch liebe – auf die bestbekannten Ouvertüren (wie die von Elgar und Walton) einmal verzichten und stattdessen versuchen sollte, einige Stücke zu finden, die einfach seit langem nicht oder überhaupt nie auf CD verfügbar gewesen sind.

Als erstes steckte ich mir einen Zeitrahmen ab – von 1880 bis 1940 – damit wir uns auf Werke aus der Übergangsepoke vom Viktorianischen Zeitalter zum Zweiten Weltkrieg konzentrieren könnten. Diese Jahre scheinen eine Unmenge von Ouvertüren hervorgebracht zu haben, und innerhalb meines Zeitrahmens blieb es mir möglich, eine allzu breite Auffächerung des musikalischen Duktus zu vermeiden und die Geschlossenheit des Programms zu wahren.

(Nebenbei bemerkt amüsiert es mich, wie Chandos viele unserer gemeinsamen CDs mit

dem magischen Zusatz "Teil 1" betitelt hat – ein verheißenngsvolles Versprechen an so viele Musikfreunde, und obwohl ich in diesem Moment nicht weiß, ob hier weitere Teile folgen werden, muss ich auch sagen, dass sich bei der Zusammenstellung des Albums immer wieder andere Gruppierungen unter anderen Vorzeichen aufgedrängt haben!)

Die meisten dieser Ouvertüren haben Programmcharakter oder sind zumindest einem aussagekräftigen Titel verpflichtet. Ich würde sagen, dass der Abwechslungsreichtum des Albums (über den persönlichen Stil und die Stimme jedes Komponisten hinaus) der unterschiedlichen Natur dieser Titel zu verdanken ist – so kontrastiert die eher ernsthafte, grübelnde, turbulente Musik von Sullivan und Stanford in ihren *Macbeth*- und *Ödipus*-Ouvertüren mit den unbeschwert Klängen von *The Butterfly's Ball* und *The Little Minister*.

Die Aufführungsgeschichte von Werken wie diesen fasziniert mich. Beispielsweise stellte ich zu meiner Freude fest, dass *The Butterfly's Ball* in der Zeit von 1900 bis 1940 ganze sechsundzwanzig Mal bei den Proms aufgeführt wurde! Das ist leichtverständlich, denn kaum ist die Partitur aufgeschlagen, da kann man nicht umhin, die Kunstfertigkeit zu bewundern, mit der die musikalische Phantasie beflügelt wird.

Auch die Partituren selbst erzählen wunderbare Geschichten. Viele von denen, die mir vorlagen, stammten aus der BBC-Musikbibliothek und kamen komplett mit handschriftlichen Aufführungsnotizen im Hinblick auf Termine, Zeiteinteilung und Interpreten – oft hatte der Komponist selbst den Taktstock geführt, oder zumindest einer unserer berühmten Maestros der Vergangenheit. Zu sehen, dass diese eminenten Dirigenten mit ersten oder frühen Aufführungen für derart "neue" Musik eintraten, und auf die von ihnen eigens vorgenommenen Markierungen und Korrekturen zu stoßen, inspiriert mich.

Leider scheinen einige der Stücke auf unserer Longlist nur als Titel überlebt zu haben. Der Mangel an Aufführungsmaterial (Partituren, Stimmen) oder der Umstand, dass Werke unveröffentlicht bleiben, mag frustrieren, aber wer weiß, was einmal aus dunklen Ecken ans Tageslicht kommen könnte – vielleicht wird dieses Album den einen oder anderen ermutigen, den Dachboden zu durchstöbern!

Wohl wissend, dass wir auf weitaus mehr verzichten müssen als auf eine CD passt, muss ich mich als Dirigent für die Stücke entscheiden, die mich ansprechen, die mir Freude machen und nahe stehen, die mich begeistern und die ich am lebendigsten zu vermitteln hoffe.

Die Arbeit an diesen Stücken mit dem BBC National Orchestra of Wales war (wie immer) eine große Freude, und ich bin überzeugt, dass all diese Ouvertüren von einem vollen Sinfonieorchester aufgeführt werden können (manche entstanden, wahrscheinlich notgedrungen, für kleinere Ensembles), besonders wenn ein Orchester wie dieses im Hinblick auf die jeweils angesagte stilistische Interpretation so schnell und tiefgreifend anpassungsfähig ist.

Eines weiß ich: All diese Stücke sind ausgesprochen selten im Konzertsaal zu hören. Vielleicht kann ein Album wie dieses die richtigen Ohren aufhorchen lassen und häufigere Aufführungen, zumindest aber eine eingehendere Untersuchung des Schaffens einiger dieser wunderbaren Komponisten nach sich ziehen.

© 2014 Rumon Gamba

Übersetzung: Andreas Klatt

Dem BBC National Orchestra of Wales fällt in seiner doppelten Funktion als National- und Rundfunkorchester eine besondere Rolle zu, und es findet Beachtung nicht nur wegen der herausragenden Qualität seiner Aufführungen, sondern auch aufgrund seiner großen kommunalen Bedeutung. Unter seinem Chefdirigenten Thierry Fischer,

seinem Ersten Gastdirigenten Jac van Steen und dem Ehrendirigenten Tadaaki Otaka wurde dem Orchester in den letzten Jahren die Zustimmung der Kritik wie auch des Publikums zuteil. Im Februar 2006 wurde Guto Pryderi Puw zum Composer in Residence ernannt und mit drei Kompositionen beauftragt. In der Spielzeit 2008/09 gab es zwei weitere Neueinstellungen: Francois-Xavier Roth wurde Gastdirigent und Simon Holt – als Ausdruck des besonderen Interesses des Ensembles an der Aufführung zeitgenössischer Musik – Composer-in-Association (diese Stellung hatte zuvor Michael Berkeley inne). Das BBC National Orchestra of Wales ist Orchestra-in-Residence an der St. David's Hall in Cardiff und bestreitet zugleich auch eine Konzertreihe an der Brangwyn Hall in Swansea. Neben internationalen Tourneen ist das Orchester auch auf den großen britischen Festivals gefragt und nimmt jedes Jahr an den BBC-Proms sowie alle zwei Jahre an dem angesehenen "BBC Cardiff Singer of the World"-Wettbewerb teil. Anfang des Jahres 2009 bezog das Orchester seinen neuen, hochmodernen Aufnahme- und Probenraum, die BBC Hoddinott Hall im Wales Millennium Centre. Das Orchester arbeitet eng mit den verantwortlichen Organen für das Rundfunk- und Fernsehprogramm zusammen

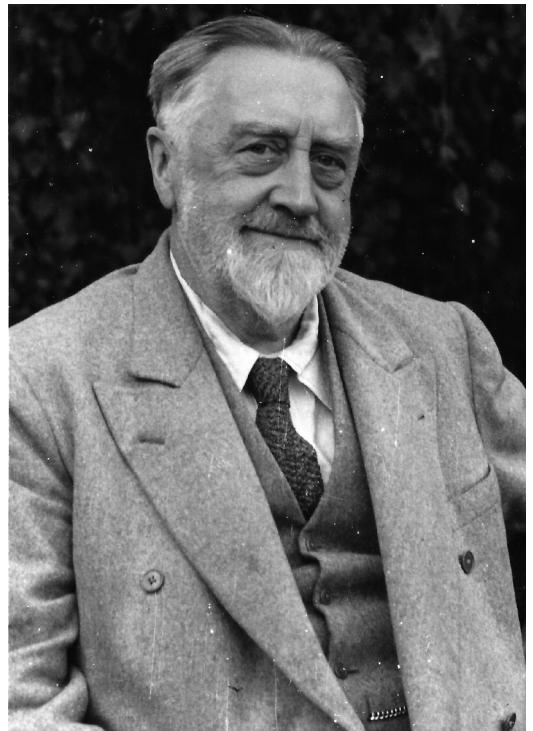
und hat die Soundtracks zu den BBC-Wales-Fernsehserien *Doctor Who* und *Torchwood* eingespielt.

Der britische Dirigent **Rumon Gamba** ist gegenwärtig Chefdirigent beim Aalborg Symfoniorkester in Dänemark sowie Chefdirigent und Musikdirektor von NorrlandsOperan in Schweden. Von 2002 bis 2010 wirkte er als Chefdirigent und Musikdirektor des Sinfóniuhljómsveit Íslands, mit dem er auch in Deutschland, Österreich und Spanien hoherfolgreich gastierte. Nach Abschluss seines Studiums bei Colin Metters an der Royal Academy of Music in London wurde er dort als erster Dirigierstudent diplomierte, bevor ihn die Akademie im Jahr 2002 als Associate aufnahm. Beruflich wirkte er zunächst als Assistant und dann bis 2002 als Associate Conductor des BBC Philharmonic. Er dirigiert weiterhin regelmäßig die Orchester der BBC und ist mit ihnen mehrfach bei den BBC-Proms aufgetreten.

Viele andere europäische Orchester haben ihn als Gastdirigenten begrüßt: so etwa Het

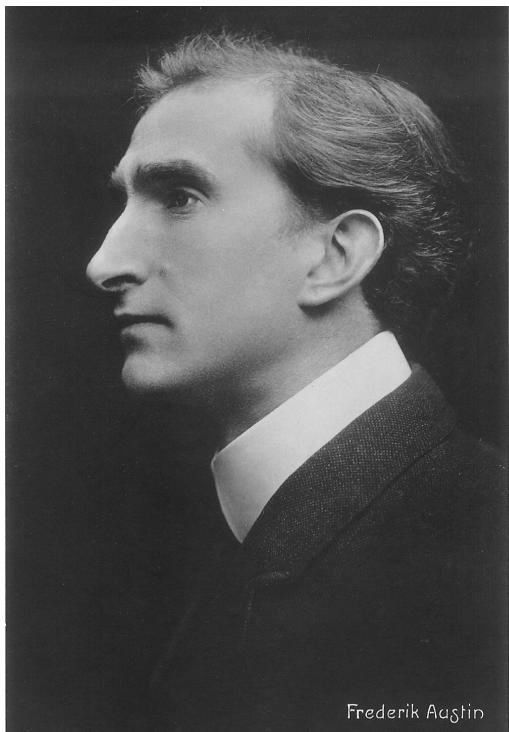
Residentie Orkest Den Haag, Royal Scottish National Orchestra, Oslo-Filharmonien, Tampere Filharmonia, London Philharmonic Orchestra, Sinfonieorchester Basel, Berner Symphonieorchester, Orquesta Nacional de España und WDR Rundfunkorchester Köln. In Nordamerika hat er mit dem New York Philharmonic, Toronto Symphony Orchestra, Indianapolis Symphony Orchestra, National Arts Centre Orchestra in Ottawa und The Florida Orchestra konzertiert. Er hat mit allen großen australischen Orchestern gearbeitet und auch das New Zealand Symphony Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra, Osaka Philharmonic Orchestra und Nagoya Philharmonic Orchestra dirigiert.

Nach seinem erfolgreichen Operndebüt mit *Candide* an der English National Opera kehrte Rumon Gamba im Frühjahr 2011 zur Weltpremiere von Nico Muhlays *Two Boys* an diese Bühne zurück. Außerdem leitete er die schwedischen Erstaufführungen von Poul Ruders' *Selma Ježková* (nach dem Film *Dancer in the Dark* von Lars von Trier) und Mark-Anthony Turnages *Blood on the Floor*, beide mit NorrlandsOperan.

Sir Granville Bantock

Lewis Foreman Collection

Lewis Foreman Collection

Frederic Austin

Ouvertures des îles britanniques

Austin: *The Sea Venturers*

Probablement le plus grand baryton anglais de sa génération, célèbre pour ses interprétations de Wagner, Richard Strauss et Delius, Frederic Austin (1872 – 1952) fut parallèlement un compositeur estimable, auteur d'une remarquable Symphonie en mi majeur (1913). Il est encore connu pour ses arrangements utilisés par Nigel Playfair dans sa production de *The Beggar's Opera* en 1920. L'Ouverture de concert *The Sea Venturers* (Les Aventuriers de la mer), composée en 1934, fut jouée pour la première fois lors d'une retransmission radiophonique des studios de la BBC en octobre 1935, puis à Bournemouth en 1936, et à l'un des Promenade Concerts de Sir Henry Wood le 6 septembre 1937.

Austin est l'auteur de pages passionnantes et mélodieuses consacrées au thème de la mer, comparables à celles de son ami Sir Arnold Bax, et, comme ce dernier, il incorpore une section centrale méditative. Austin déclara qu'il cherchait à évoquer quelque chose de la vie et du caractère des marins anglais qui... prennent le danger et le plaisir tels qu'ils se présentent.

Cowen: *The Butterfly's Ball*

Sir Frederic Hymen Cowen (1852 – 1935) eut la chance d'être le fils du secrétaire privé du comte Dudley, qui était par ailleurs le trésorier de l'Italian Opera de Her Majesty's Theatre à Londres. Ainsi, les dons musicaux de Cowen furent encouragés dès son enfance par association avec les meilleurs professeurs, et en jouant avec les meilleurs musiciens de l'époque. Né à la Jamaïque, Cowen vint en Angleterre à l'âge de quatre ans. Pianiste prodige, il fit sa première apparition publique à l'âge de dix ans et joua le Concerto pour piano en ré mineur de Mendelssohn deux ans plus tard. Il étudia ensuite en Allemagne où il rencontra Liszt et Brahms. Il s'imposa comme l'un des meilleurs chefs d'orchestre britanniques de son temps, et fut nommé chef régulier de la Philharmonic Society en 1888. Il s'attira également une certaine célébrité quand, la même année et pour un cachet considérable, il devint le chef de l'orchestre de la Melbourne Centennial Exhibition.

Cowen composa des opéras, de la musique chorale, six symphonies, des pièces pour orchestre et de nombreuses

mélodies qui connurent une grande vogue en leur temps. *The Butterfly's Ball* (Le Bal du Papillon), autrefois une Ouverture de concert très prisée, date de 1901 et illustre un poème populaire pour enfant de William Roscoe, le député de Liverpool. Les premières lignes du poème donnent le ton:

Allons, prenons vos chapeaux, et rendons-nous vite
Au bal du Papillon, et au festin de la Sauterelle.

Le poète raconte comment les insectes se rendent au bal, festoient et dansent, et comment ils sont éclairés par "leur veilleur de nuit, le Ver luisant". Tout ceci est évoqué de manière vivante par les charmantes lignes mélodiques et les délicates couleurs instrumentales de Cowen. Créé lors d'un Promenade Concert au Queen's Hall de Londres le 31 août 1901, *The Butterfly's Ball* fut très souvent joué. À la date de 1930, il avait été donné vingt-trois fois rien qu'aux Proms, mais après la mort de Cowen, l'ouvrage tomba presque entièrement dans l'oubli.

Gardiner: Overture to a Comedy

Henry Balfour Gardiner (1877–1950) était un compositeur fortuné, mais très auto-critique, et il détruisit un grand nombre de ses partitions après leurs créations publiques. Il fut l'un des membres du "Frankfurt Group",

qui comptait également Percy Grainger, Cyril Scott, Norman O'Neill, Roger Quilter, tous compositeurs britanniques ou du Commonwealth ayant étudié au Hoch Konservatorium de Francfort-sur-le-Main. Balfour Gardiner joua un rôle considérable comme mécène, et sa direction des célèbres Balfour Gardiner Concerts avant la Première Guerre mondiale donna à une génération entière de compositeurs anglophones – parmi lesquels Holst, Bax, Grainger, Frederic Austin – la chance de se faire entendre. Plus tard, il fut important dans la promotion de la musique de Delius dont il devint l'exécuteur testamentaire, et il soutint financièrement l'épouse de Delius, Jelka, après la mort du compositeur. Gardiner embrassa le mouvement folklorique, et des chansons ou des styles folkloriques sont une caractéristique de sa musique.

L'exubérante *Overture to a Comedy* (Ouverture pour une comédie) fut jouée pour la première fois au Queen's Hall en 1906. La version révisée enregistrée ici fut créée dans la même salle en mai 1911.

Coleridge-Taylor: Ouverture pour "The Song of Hiawatha"

Samuel Coleridge-Taylor (1875–1912) remporta un succès immédiat alors qu'il n'avait que vingt-trois ans avec sa cantate

narrative *Hiawatha's Wedding Feast* – sur un texte tiré du poème épique *The Song of Hiawatha* de Henry Wadsworth Longfellow – exécutée pour la première fois au Royal College of Music de Londres le 11 novembre 1898. Elle fut rapidement suivie par deux autres partitions sur le même thème: *The Death of Minnehaha* (1899) et *Hiawatha's Departure* (1900).

Complétant les Scènes extraites de *The Song of Hiawatha* (Le Chant de Hiawatha), l'Ouverture date de 1899 et fut créée à Norwich en octobre de la même année. Bien que conçue comme prélude au cycle complet, c'est en fait une œuvre indépendante, rarement entendue avec les cantates. Elle ne cite aucun de leurs thèmes musicaux à l'exception de "You shall hear how Pau-Puk-Keewis", la première entrée chorale de *Hiawatha's Wedding Feast*, qui est reprise en fanfare pendant la coda. En fait, le thème principal de l'Ouverture, d'abord présenté par la section des cordes de manière romantique et sonnant comme un moment oublié de la *Symphonie du Nouveau Monde* de Dvořák, est le negro-spiritual "Nobody knows the trouble I see, Lord". Coleridge-Taylor avait entendu cette mélodie pendant la tournée au Royaume-Uni vers la fin des années 1890 des Fisk Jubilee Singers, un chœur de chanteurs noirs américains.

Bantock: The Frogs

La carrière de Sir Granville Bantock (1868 – 1946) se déroula à Birmingham où il occupa longtemps le poste de directeur de la Birmingham and Midland Institute School of Music et où il succéda à Elgar comme Peyton Professor à l'Université de Birmingham. Il écritit de très nombreuses partitions, incluant les arrangements épiques de *The Rubáiyát of Omar Khayyám* de Fitzgerald et le biblique *Cantique des Cantiques*. Ses innombrables pages pour orchestre sont souvent l'illustration d'un programme et comptent les poèmes symphoniques *Fifine at the Fair*, *The Pierrot of the Minute* et *Dante and Beatrice*.

Jouée pour la première fois lors du Three Choirs Festival, à Worcester, en septembre 1911, l'*Overture to a Greek Tragedy* (Ouverture pour une tragédie grecque) est la pièce pour orchestre la plus connue de Bantock qui s'inspire d'une pièce grecque – en fait de la tragédie de Sophocle, *Œdipe à Colone*. Après avoir pris sa retraite en 1934, Bantock composa plusieurs pages brèves, ou ouvertures, pour orchestre s'inspirant du théâtre grec et incluant les comédies *Les Thesmophories*, *Les Oiseaux* et *Les Grenouilles* d'Aristophane, ainsi que *Agamemnon* (d'après Eschyle) et *Les Bacchantes* (d'après Euripide). Dans ces ouvertures, il tenta de donner un aperçu programmatique de l'action de la pièce.

Au cours des années 1930, Bantock reçut plusieurs invitations des orchestres de la BBC, en grande partie pour diriger sa propre musique. La partition de l'Ouverture de Comédie *The Frogs* (Les Grenouilles) porte la date du 27 août 1935, et Bantock dirigea la création de l'ouvrage lors d'un Promenade Concert au Queen's Hall le 9 septembre 1936. En novembre 1945, il l'enregistra pour Paxton sur disque 78 tours. Après sa mort, la pièce fut transcrise pour ensemble de cuivres, et elle est probablement mieux connue dans cette version.

Sullivan: Ouverture pour "Macbeth"
Sir Arthur Sullivan (1842–1900) survécut pendant de nombreuses années comme le compositeur des Savoy Operas, mais au cours des deux dernières décennies, ses autres partitions ont été reprises – un projet couronné par l'enregistrement de ses opéras *Ivanhoe* (CHAN 10578(3)) et *The Beauty Stone* (CHAN 10792(2)). Les ouvertures que Sullivan composa pour ses nombreuses opérettes, et qui sont pour l'essentiel des compilations d'airs réunis à la dernière minute, sont bien connues. Tôt dans sa carrière, il écrivit trois longues ouvertures de concert – *In memoriam* (1866), *Marmion* (1867), *Overtura di ballo* (1870) –, mais l'importante partition pour la production de Sir Henry Irving de *Macbeth*

de Shakespeare en décembre 1888 inclut le seul exemple d'une ouverture de concert soigneusement construite de la maturité plus tardive de Sullivan, et cela bien qu'elle provienne du théâtre. Sullivan recherche le drame plutôt qu'un parfum écossais, et il nous semble utile de souligner plusieurs épisodes dramatiques, notamment la musique fantomatique pour le spectre de Banquo (flûte et cordes) et l'air retentissant qui annonce l'entrée de Duncan.

Mackenzie: Ouverture pour "The Little Minister"

Longtemps directeur de la Royal Academy of Music de Londres, Sir Alexander Campbell Mackenzie (1847–1935) composa dans la plupart des genres à l'exception de celui de la symphonie. Il fut le premier compositeur britanniques important à écrire des rhapsodies dans un langage national. Ses rhapsodies écossaises furent beaucoup jouées, et Ignace Paderewski créa son *Scottish Concerto* (1897) pour piano et orchestre, une œuvre qui attira d'autres grands interprètes de l'époque.

La pièce *The Little Minister* de J.M. Barrie, d'après son roman du même nom (1891), fut représentée pour la première fois au Theatre Royal, Haymarket à Londres le 6 novembre 1897 avec une musique de scène

de Mackenzie. Cela ce passa presque huit ans avant la parution de *Peter Pan* qui allait donner à Barrie une immense célébrité. Évocation de la vie et des habitants d'un village écossais, cette histoire du jeune ecclésiastique sérieux et naïf de la Manse [le presbytère], ses rapports avec la Kirk [l'Église presbytérienne] et les villageois, et son amour pour une bohémienne incita Mackenzie à écrire une musique de scène distinctement écossaise; elle se termine par un "reel" [danse écossaise], mais sans citer de véritables airs écossais, la seule exception étant "Duncan Gray".

La première exécution en concert de l'Ouverture pour *The Little Minister* (Le Petit Ministre) fut assurée par la Philharmonic Society le 2 décembre 1897 sous la direction de Mackenzie.

Stanford: Prélude à "Oedipus tyrannus"
En 1887, Charles Villiers Stanford (1852 – 1924), par la suite Sir Charles, reçut la commande d'une musique de scène pour une production de *Oedipus tyrannus* de Sophocle représentée au Theatre Royal de Cambridge en novembre de cette année-là. Le Prélude, dont l'orchestration pour le théâtre est conçue pour un orchestre symphonique, fut joué comme pièce indépendante lors d'un concert de la Philharmonic Society au

St James's Hall de Londres le 15 mars 1888. Vers la fin des années 1880, Stanford, qui n'avait pas encore quarante ans, était véritablement le compositeur du moment.

Oedipus tyrannus, ou *Oedipus Rex*, raconte la première partie de l'histoire d'Œdipe pendant laquelle il tue sans le savoir son père et épouse sa mère. À Cambridge, la pièce fut présentée en trois actes. La musique de scène de Stanford offrit ce qui étaient en fait des leitmotive pour souligner les événements et les personnages principaux de la pièce. Dans le Prélude, nous entendons d'abord un solo de cor anglais; dans la pièce, il introduit le fatidique troisième acte et représente également le berger qui raconte la véritable histoire des parents du roi. Les cordes et la harpe exposent ensuite le thème *molto espressivo* que Stanford utilisa dans l'introduction du premier acte pour accompagner l'entrée du Prêtre, tandis qu'Œdipe parle du peuple de Thèbes en proie à la peste. Le thème d'Œdipe fait alors son apparition: une fanfare de cuivres en rythmes pointés avec une terminaison confiée aux cordes et à la harpe. La musique parvient à son apogée sonore quand le thème d'*Oedipus Rex* revient dans toute sa pompe royale. Le Prélude se termine avec la musique que Stanford choisit pour souligner les derniers vers du chœur final de la pièce:

C'est pourquoi, tandis que nos yeux attendent de voir le dernier jour, gardons-nous d'appeler jamais heureux celui qui est de la race des mortels, avant qu'il ait franchi le terme de l'existence délivré de la douleur.

© 2014 Lewis Foreman
Traduction: Francis Marchal

Une note du chef d'orchestre

Un projet tel que celui-ci commence généralement avec une "longue liste" de pièces réunies par diverses personnes. La maison d'enregistrement, le chef d'orchestre, le producteur, l'orchestre et les spécialistes universitaires apportent tous leurs contributions. Dans le cas présent, notre longue liste (loin d'être exhaustive) est rapidement devenue une liste extrêmement longue qui devait, d'une manière ou d'une autre, se réduire à huit ou neuf ouvertures.

Devant une telle richesse, il faut réfléchir à la manière de structurer un disque qui non seulement doit présenter un programme équilibré, mais aussi mélanger des compositeurs connus avec d'autres qui le sont moins.

Certaines des pièces de ce disque ont déjà été enregistrées ailleurs, peut-être pour servir de "remplissage", complétant une

symphonie ou un concerto d'un compositeur. Il faut prendre garde de ne pas écarter ces pièces uniquement parce qu'elles figurent déjà au catalogue – il doit exister une raison pour cela, et souvent ces œuvres sont d'une grande force. Toutefois, il m'a semblé important de rester pour le moment à l'écart des ouvertures très célèbres (par exemple celles d'Elgar ou de Walton), bien que je les aime beaucoup, et d'essayer de trouver des pièces qui n'ont pas été disponibles sur disque compact depuis longtemps, voire jamais.

Pour commencer, je me suis fixé une limite temporelle située entre 1880 et 1940 afin de pouvoir me concentrer sur des œuvres établissant un pont entre la fin de l'époque victorienne et le début de la Seconde Guerre mondiale. Il semble que de très nombreuses ouvertures virent le jour pendant cette période, et en respectant cette limite, j'ai pu éviter que le langage musical et les styles ne deviennent trop disparates, ce qui aurait donné l'impression d'un programme réuni au hasard.

(Je suis amusé de voir que Chandos a ajouté les mots magiques "Vol. 1" aux titres de beaucoup des disques que nous avons réalisés ensemble, une promesse excitante pour tant d'enthousiastes, et si au moment d'écrire je ne sais pas si d'autres volumes

suivront, je dois bien avouer qu'en compilant ce disque, d'autres groupes d'œuvres, assemblés selon d'autres idées directrices, se présentèrent constamment...!)

La plupart des ouvertures enregistrées ici possède un programme, ou du moins un titre descriptif. La variété de ce disque (en dépit de l'individualité du style et de la voix de chaque compositeur) provient de la différence de nature de ces titres - la musique plutôt sérieuse, sombre et turbulente de Sullivan et de Stanford dans les ouvertures de *Macbeth* et d'*Oedipus* contrastant avec les sonorités plus légères de *The Butterfly's Ball* et de *The Little Minister*.

Je m'intéresse toujours à l'histoire des exécutions en concert de ce genre de musique. Par exemple, je fus ravi de découvrir que *The Butterfly's Ball* avait été joué vingt-six fois aux Proms entre 1900 et 1940! Il est facile de comprendre pourquoi: en ouvrant la partition, on admire immédiatement le métier parfait avec lequel la fantaisie musicale jaillit de ces pages.

Ces partitions racontent aussi des histoires merveilleuses. Beaucoup de celles que j'ai utilisées proviennent de la bibliothèque musicale de la BBC, et sont accompagnées par des notes manuscrites indiquant les dates, les durées et les interprètes - très souvent le chef était le

compositeur lui-même ou au moins l'un de nos illustres maestros du passé. Ce fut une véritable inspiration de voir ces grands chefs d'orchestre diriger la ou les premières exécutions d'une musique "nouvelle", et aussi d'étudier les annotations et les corrections qu'ils inscrivent dans ces partitions.

Malheureusement, certaines des pièces de notre longue liste n'existent plus que comme titres. Le manque de matériel (partitions, parties séparées) ou le fait que certaines œuvres n'ont jamais été publiées fait sans doute très envie, mais on ne sait jamais ce qui peut sortir d'un coin obscur - ce disque encouragera peut-être certains auditeurs à vérifier le contenu de leurs greniers!

Sachant que nous avons dû laisser de côté beaucoup plus de partitions que ne pouvait contenir un seul disque, en tant que chef d'orchestre, j'ai sélectionné les œuvres qui me parlent, me plaisent, avec lesquelles je peux m'identifier, être enthousiaste, et que je peux présenter de la manière la plus vivante possible.

Ce fut une très grande joie (comme toujours) de travailler sur ces pièces avec le BBC National Orchestra of Wales, et je suis convaincu que toutes ces ouvertures peuvent être jouées par un orchestre symphonique complet (certaines furent

conçues pour des formations moins importantes – probablement par nécessité), en particulier quand un orchestre tel que celui-ci peut s'adapter au style demandé par chaque pièce de manière si rapide et si complète.

Ce que je sais, c'est que ces pièces sont très rarement jouées en concert. Ce disque sera peut-être entendu par les bonnes oreilles et facilitera peut-être de nouvelles exécutions, ou du moins suscitera d'autres recherches parmi les œuvres de certains de ces merveilleux compositeurs.

© 2014 Rumon Gamba

Traduction: Francis Marchal

Le BBC National Orchestra of Wales joue un rôle spécial comme orchestre national et comme orchestre de radio; il remporte un immense succès non seulement pour la qualité de ses exécutions, mais aussi pour son importance au sein de sa propre communauté. Sous la direction de son premier chef Thierry Fischer, de son principal chef invité Jac van Steen et du chef lauréat Tadaaki Otaka, il connaît ces dernières années un succès considérable auprès de la critique et du public. En février 2006, il a nommé Guto Pryderi Puw compositeur résident auquel il a commandé trois œuvres.

La saison 2008 / 2009 a vu deux autres nominations: François-Xavier Roth comme chef invité associé et, pour renforcer l'implication de l'ensemble dans le domaine de la musique contemporaine, Simon Holt comme compositeur-en-association, poste qu'occupait auparavant Michael Berkeley. Le BBC National Orchestra of Wales est orchestre en résidence au St David's Hall de Cardiff et présente en outre une série de concerts au Brangwyn Hall de Swansea. Il fait des tournées dans le monde entier, est invité dans des festivals britanniques très importants et joue chaque année aux Proms de la BBC et participe tous les deux ans au prestigieux concours BBC Cardiff Singer of the World. Au début de l'année 2009, l'orchestre s'est installé dans sa nouvelle base ultramoderne qui est à la fois sa salle d'enregistrement et de répétition, le BBC Hoddinott Hall au Wales Millennium Centre. L'orchestre entretient d'étroites relations de travail avec des réalisateurs de radio et de télévision et a enregistré les bandes sonores des séries télévisées de BBC Wales *Doctor Who* et *Torchwood*.

Le chef d'orchestre britannique **Rumon Gamba** est actuellement chef permanent du Symfoniorkester d'Aalborg ainsi que chef permanent et directeur musical du

NorrländsOperan. Entre 2002 et 2010, Rumon Gamba a été chef permanent et directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Islande, avec lequel il a fait des tournées en Allemagne, en Autriche et en Espagne qui ont connu un immense succès. Après avoir étudié avec Colin Metters à la Royal Academy of Music de Londres, dont il est devenu membre en 2002, il a été le premier étudiant en direction d'orchestre à recevoir le DipRAM (diplôme de direction d'orchestre de la Royal Academy of Music). Il a ensuite été chef assistant puis chef associé du BBC Philharmonic, où il est resté jusqu'en 2002; dans le cadre de son travail régulier avec les orchestres de la BBC, il s'est produit à plusieurs reprises aux Proms de la BBC.

Il a dirigé des orchestres tels que l'Orchestre Residentie de La Haye, le Royal Scottish National Orchestra, les orchestres philharmoniques d'Oslo, de Tampere et de Londres, le Sinfonieorchester

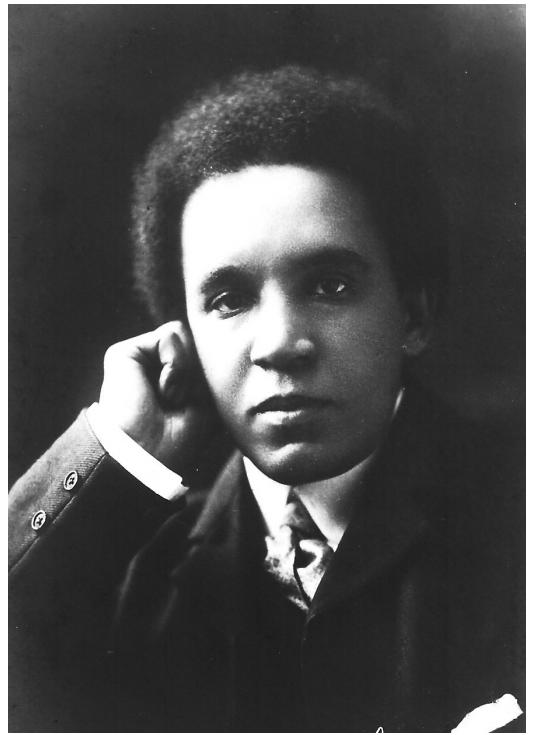
Basel et le Berner Symphonieorchester, l'Orquesta Nacional de España, le WDR Rundfunkorchester Köln, pour ne citer que quelques-uns. En Amérique du Nord, il a travaillé avec le New York Philharmonic, les orchestres symphoniques de Toronto et d'Indianapolis, le NAC Orchestra d'Ottawa, le Florida Orchestra. Il a dirigé tous les grands orchestres australiens, ainsi que le New Zealand Symphony Orchestra, l'Orchestre symphonique de Tokyo, les orchestres philharmoniques de Hong Kong, d'Osaka et de Nagoya.

À la suite de ses débuts très acclamés à l'English National Opera avec *Candide*, Rumon Gamba a de nouveau été invité au printemps 2011 pour diriger la création mondiale de *Two Boys* de Nico Muhly. Il a également assuré les créations suédoises au NorrländsOperan de *Selma Ježková* de Poul Ruders (d'après le film *Dancer in the Dark* de Lars von Trier) et *Blood on the Floor* de Mark-Anthony Turnage.

BBC National Orchestra of Wales

Gerald Tellem

Samuel Coleridge-Taylor

Lewis Foreman Collection

You can now purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Microphones

Thuresson: CM 402 (main sound)

Schoeps: MK22/MK4/MK6

DPA: 4006 & 4011

Neumann: U89

CM 402 microphones are hand built by the designer, Jörgen Thuresson, in Sweden.

Recorded in association with

90-93FM

The BBC word mark and logo are trade marks of the British Broadcasting Corporation and used under licence. BBC Logo © 2011

Recording producer Tim Thorne

Sound engineer Jonathan Cooper

Assistant engineer Catherine McGhee

Editors Jonathan Cooper and Rosanna Fish

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue BBC Hoddinott Hall, Cardiff Bay, Cardiff, Wales; 24 - 26 April 2013

Front cover 'Ancient burial grounds', photograph © Stephen Mulcahey / Arcangel Images

Back cover Photograph of Rumon Gamba by Sussie Ahlburg

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Novello & Co., Ltd (*Overture to a Comedy*), Copyright Control (*The Sea Venturers*),

Goodwin & Tabb Ltd, London (*The Frogs*)

© 2014 Chandos Records Ltd

© 2014 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

Henry Balfour Gardiner

Lewis Foreman Collection

OVERTURES FROM THE BRITISH ISLES – BBC NOW/Gamba

CHAN DOS DIGITAL **CHAN 10797**

OVERTURES FROM THE BRITISH ISLES

Frederic Austin (1872–1952)

1 The Sea Venturers (1934) 11:07

Sir Charles Villiers Stanford (1852–1924)

2 Prelude to 'Oedipus tyrannus', Op. 29 (1887, revised 1888) 8:27

Samuel Coleridge-Taylor (1875–1912)

3 Overture to 'The Song of Hiawatha', Op. 30 No. 3 (1899) 11:21

Sir Frederic Hymen Cowen (1852–1935)

4 The Butterfly's Ball (1901) 11:48

Sir Granville Bantock (1868–1946)

5 The Frogs (1935) 8:26

Sir Alexander Campbell Mackenzie (1847–1935)

6 Overture to 'The Little Minister' (1897) 8:12

Sir Arthur Sullivan (1842–1900)

7 Overture to 'Macbeth' (1888) 8:13

Henry Balfour Gardiner (1877–1950)

8 Overture to a Comedy (1906, revised 1911) 8:29

TT 77:05

Recorded in association with
BBC RADIO 3:
90–93FM

and

BBC National Orchestra of Wales

The BBC word mark and logo are trade marks of the British Broadcasting Corporation and used under licence. BBC Logo © 2011

BBC National Orchestra of Wales
Nick Whiting leader

RUMONGAMBA

© 2014 Chandos Records Ltd © 2014 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

CHAN DOS
CHAN 10797

OVERTURES FROM THE BRITISH ISLES – BBC NOW/Gamba

CHAN DOS
CHAN 10797