

CHANDOS
SUPER AUDIO CD

ELGAR

THE MUSIC MAKERS THE SPIRIT OF ENGLAND

DAME SARAH CONNOLLY
mezzo-soprano

ANDREW STAPLES
tenor

SO BBC
Symphony
Orchestra & Chorus

SIR ANDREW DAVIS

Courtesy of Andrew Neil

Sir Edward Elgar, in the hall at Severn House where he composed both works on this disc

Sir Edward Elgar (1857–1934)

The Music Makers, Op. 69 (1912)* 36:47

Ode by Arthur O'Shaughnessy
for Contralto Solo, Chorus, and Orchestra
To my friend Nicholas Kilburn

[1]	Moderato e nobilmente – Tranquillo e cantabile –
Tempo I – Più tranquillo –	3:21
[2]	Chorus: 'We are the music makers'. Larghetto – Come prima –	1:59
[3]	Chorus: 'With wonderful deathless ditties'. Allegro – Animato –
Vivace – Tempo I – Stringendo molto – Più lento –	1:47
[4]	Chorus: 'We, in the ages lying'. Allegretto – Maestoso – (Giocoso) –
Stringendo molto – Con fuoco – Maestoso – Poco animato –
Moderato – Più lento –	3:29
[5]	Chorus: 'A breath of our inspiration'. Molto tranquillo –
Poco animato – Allegretto – Poco più mosso – Poco più animato –
Più allegro ma maestoso – Grandioso –	4:04

- [6] Contralto: 'They had no vision amazing'. Lento, quasi recitativo –
 Più lento – Lento –
 Contralto and Chorus: 'But on one man's soul it hath broken'.
 Solenne – 3:20
- [7] Contralto and Chorus: 'And therefore to-day is thrilling'.
 Allegro molto – Maestoso – Nobilmente – Tranquillo –
 Lento espressivo – 4:42
- [8] Chorus: 'But we, with our dreaming and singing'. Andantino –
 Chorus: 'For we are afar with the dawning'. Come prima –
 Tempo I. Con fuoco – Allegro – Più lento – 5:44
- [9] Contralto: 'Great hail! we cry to the comers'. Allegro –
 Andantino – Poco più mosso –
 Chorus: 'Oh men! it must ever be'. [Poco più mosso] –
 Contralto: 'You shall teach us your song's new numbers'.
 [Poco più mosso] – Poco più mosso –
 Contralto: 'Yea, in spite of a dreamer who slumbers'. Molto lento –
 Più lento –
 Chorus: 'We are the music makers'. Come prima,
 ma più lento 8:17

The Spirit of England, Op. 80 (1915–17)[†]

25:05

Three Poems by Laurence Binyon

for Tenor or Soprano Solo, Chorus, and Orchestra

My portion of this work I dedicate to the memory of our glorious men,
with a special thought for the WORCESTERS.

1916

Edward Elgar

- [10] I The Fourth of August 6:53

Moderato e maestoso –

'Now in thy splendour go before us'. Grandioso –
'The cares we hugged drop out of vision'. Poco più mosso –
'Among the nations noblest chartered'. Lento – Tempo I –
'She fights the fraud that feeds desire'. Più mosso –
'Endure, O Earth! and thou, awaken'. Tempo I (poco più lento) –
'O wronged, untameable, unshaken'. Più lento –
'Now in thy splendour go before us'. Nobilmente e grandioso,
come prima – Più lento

- [11] II To Women 5:51

'Your hearts are lifted up'. Moderato –
'Swift, swifter than those hawks of war'. Sempre animato –
'And not a shot comes blind with death'. Più tranquillo –
Tempo I –
'Amid the thunder of the guns'. Animato –
'Your hope, your dread, your throbbing pride'. Tempo I,
molto largamente – [] –
'Burningly offered up'. Tempo I

[12] III For the Fallen 12:21

'With proud thanksgiving'. Solenne –
'Death august and royal'. Nobilmente –
Allegro (tempo di Marcia) –
'They went with songs to the battle'. Giusto ed accentato –
'They shall not grow old'. Moderato (Tempo I) –
'But where our desires are and our hopes profound'. Quasi recitativo –
'As the stars that shall be bright when we are dust'. Sostenuto –
'Moving in marches upon the heavenly plain'. Grandioso

TT 61:56

Dame Sarah Connolly mezzo-soprano*

Andrew Staples tenor†

BBC Symphony Chorus

Neil Ferris chorus master

BBC Symphony Orchestra

Igor Yuzefovich leader

Sir Andrew Davis

Dame Sarah Connolly

Elgar: The Music Makers / The Spirit of England

Introduction

This recording offers the last two substantial choral pieces composed by Sir Edward Elgar (1857–1934), both of which, uniquely for Elgar, involve only one soloist. During the five years between the first performance of *The Music Makers* and the first complete performance of *The Spirit of England*, Elgar composed other settings of words, such as the anthem *Give unto the Lord* (Op. 74) and the unaccompanied Choral Songs *The Shower* and *The Fountain* (Op. 71). *The Music Makers* followed Elgar's substantial anthem *Great Is the Lord* (Op. 67), which received its first performance, in Westminster Abbey, on 16 July 1912. Elgar composed the anthem shortly after completing his Violin Concerto, and there are thematic similarities with the Concerto, as he acknowledged, but *The Music Makers* goes further, incorporating numerous self-quotations. Some are discrete, others transformed in remarkable and subtle ways. The maturity of Elgar as an orchestrator is obvious in both works on this disc, notably, in *The Music Makers*, during passages in which he quotes from *Sea Pictures* and the Violin Concerto, and in

representing the sound of aircraft in *The Spirit of England*, at the words 'those hawks of war' in 'To Women'. Elgar set words by poets closely associated with the British Museum: Arthur O'Shaughnessy (1844–1881) who worked in the Department of Zoology and Laurence Binyon (1869–1943) who rose to become Keeper of Prints and Drawings.

The Music Makers, Op. 69

For the first performance of *The Music Makers* the author and critic Ernest Newman wrote:

The 'motif' of the poem is the idea that the poets – the music makers and dreamers – are really the creators and inspirers of men and their deeds.

These sentiments were guaranteed to appeal to Elgar, whose sense of nostalgia and awareness of the loneliness of the creative artist were intense. First published in 1873, O'Shaughnessy's poem came to Elgar's attention the following year, when published in a volume called *Music and Moonlight*. Elgar did not forget the poem and, with *The Apostles* (1903) and *The Kingdom* (1906) behind him, he sought permission to set

it. Novello, Elgar's publisher, took over the negotiations and in January 1908 permission was granted, O'Shaughnessy's literary editor stating that he was happy that the Ode would be set 'by so great and sympathetic a musician as Sir Edward Elgar'.

It was for the Birmingham Festival of 1912 that Elgar would eventually compose his setting of the Ode, to be premiered on 1 October. Now living in the North London suburb of Hampstead, he had access to the cultural life of the city. For much of the spring of 1912 Elgar was unwell and he was not able to commence work until May, when he turned to old sketch books. He worked fast, completing *The Music Makers* by the end of the summer. The music of the orchestral introduction is a mixture of introspection, melancholy, and nobility before the first of the self-quotations (see below): the theme from the 'Enigma' Variations is spotlit, anticipating the mood and words to come, and Elgar's belief in them. The remaining quotations are used at times fleetingly and at others to point the words, such as when the soloist sings 'but on one man's soul' to the 'Nimrod' variation. If the fourteenth of the 'Enigma' Variations is a self-portrait of the composer then it only reveals half the character. *The Music Makers* shows the other face. Elgar wrote:

I have used the opening bars of the theme [Enigma] because it expressed when written my sense of the loneliness of the artist as described in the first six lines of the Ode...

What could be more telling than the use of 'Novissima hora est' from *The Dream of Gerontius* as the poem ends: 'And a singer who sings no more'? This 'singer' had a few more songs to sing before falling silent.

Elgar seems to have viewed *The Music Makers* with some ambivalence and, after completing it, he wrote to a friend, on 19 July 1912:

Yesterday was the usual *awful* day which inevitably occurs when I have completed a work... it was bitterly cold - I wrapped myself in a thick overcoat & sat for two minutes tears streaming out of my cold eyes and loathed the world... world losers & world-forsakers for ever & ever.

Eventually he seems to have come to terms with *The Music Makers*, conducting it most notably in the Hereford Three Choirs Festival of 1927, when it was recorded.

The Spirit of England, Op. 80
In *The Spirit of England* self-quotation came to his rescue as Elgar sought a way to complete his setting of 'The Fourth of August'. The three poems he chose to set are

composed for 'tenor or soprano solo, chorus, and orchestra'. From the first performances onwards tenors have, on occasion, sung 'To Women', an early interpreter of *The Dream of Gerontius*, Gervase Elwes, joining the soprano Agnes Nicholls for the first complete London performance in November 1917. This recording is the first to use the tenor voice throughout the three settings.

Laurence Binyon, poet, scholar of oriental art, dramatist, and art historian, published a slim volume of poetry, *The Winnowing-Fan*, in December 1914. For Britain the war had begun four months previously, on 4 August. The poems reflect the sense of loss that Binyon experienced at the destruction of Louvain in Belgium and the death of a friend; he issues an imaginary appeal to Goethe and mourns the consequences of war for his country. Binyon spent his working life at the British Museum and it was the former Keeper of Prints and Drawings, Sir Sidney Colvin, who drew the composer's attention to *The Winnowing-Fan* in early 1915. It did not take Elgar long to recognise the quality of the poems.

Elgar faced two difficulties. First, the Cambridge composer Cyril Rootham (1875–1938) had already agreed to set 'For the Fallen'. Immediately Elgar put his composition of this text to one side and concentrated on the other two settings.

Eventually he was persuaded to return to 'For the Fallen', but despite the quality of the quite different versions of Elgar and Rootham the younger composer never forgave Elgar. The other problem concerned the words of the fourth stanza of 'The Fourth of August'. Elgar struggled to find a way to set the negative sentiments of the stanza. Performances of 'To Women' and 'For the Fallen' had taken place around Britain for nearly eighteen months before he settled on a solution. Despairing of the conduct of the enemy, he applied the music of 'The Chorus of Demons' from *The Dream of Gerontius* to the stanza.

Before 1914, for Victorians such as Binyon and Elgar, war was something fought in distant parts of the Empire. Lines such as 'Among the nations noblest chartered' in 'The Fourth of August' are of that time, as are the sentiments in the fourth stanza of 'For the Fallen', which is, perhaps, the weakest in the poem. Elgar asked for an additional stanza, which Binyon was happy to provide. Binyon also appears to have accepted without demur Elgar's alteration of the order of words in the first line of stanza five of 'For the Fallen', words which had yet to become universally known.

'The Fourth of August' is the most overtly patriotic of the three settings. Elgar's G major

opening embraces Binyon's words and, with the entrance of the soloist at the words 'Spirit of England', we are left in little doubt as to the heartfelt emotions of composer and poet as they look the 'peril' before the country, and the 'purgung' to come, squarely in the face. A change of key to A flat, as the second stanza concludes, introduces a time for reflection before the fourth stanza, which becomes infused by the quote from *The Dream of Gerontius*. Then, in tempo, the soloist's haunting leap of an octave at 'Endure, O Earth!' changes the mood once more. This final stanza concludes back in the key of G major. 'To Women', in the key of A flat throughout, takes the form of a highly charged intermezzo as the strength of mothers, wives, and sweethearts at home is foreseen and celebrated. The war comes close in the fifth stanza, stoicism combining with hope and expectation as the movement ends. In the final bars Elgar recalls 'The Fourth of August' and anticipates 'For the Fallen'.

This final setting opens with a weary orchestral march in A minor that transports the listener to the front, Benjamin Britten finding 'in its opening bars a personal tenderness and grief'. The mood changes for the solemn choral opening, 'With proud thanksgiving'. The soloist enters in the

second stanza at the ecstatic 'Death august and royal', the music at 'sorrow' (*Nobilmente*) spinning away to the heavens. A change to march tempo provides a contrast for the 'true of eye' as they stride towards their fate. Then we are drawn *Moderato* into Elgar's affecting setting of Binyon's famous fifth stanza, a keening oboe providing a threnody as the country mourns. Elgar's considerable experience in setting words comes into its own as the *fff* climax in the last stanza is dissipated: soloist, chorus, and orchestra sink into a darkness which is somehow imbued with hope and comfort.

The Spirit of England was first performed, in Birmingham, on 4 November 1917. It was frequently broadcast by the BBC on 11 November, and before and during World War II.

© 2018 Andrew Neill

Quotations in 'The Music Makers'

Bars	Track	Time	Reference
55–67	1	1:38	'Enigma' Variations
71–74	1	2:06	
86–87	1	2:33	
112–113	2	0:16	<i>The Dream of Gerontius</i> at 'dreams'

115–116	2	0:29	<i>Sea Pictures</i> : 'Sea Slumber-Song'	662–665	8	2:26	Violin Concerto: First movement at 'dreaming, and our singing'
117–119	2	0:40	'Enigma' Variations at 'streams' and at 'seems, for ever'	663–665	8	2:32	<i>The Apostles</i> at 'singing, our dreaming'
165–170	3	0:28	<i>Rule Britannia</i> and	672–685	8	3:17	Symphony No. 1: motto theme at 'infinite morning'
172–179	3	0:33	<i>La Marseillaise</i> at 'we fashion an empire's glory'	873–876	9	6:18	<i>The Dream of Gerontius</i> : 'Novissima hora est' at 'no more'
252–258	3	1:33	<i>La Marseillaise</i> at 'can trample'	881–885	9	6:44	<i>The Dream of Gerontius</i> : 'Novissima hora est' at 'and a singer who sings no more'
463–482	6	1:12	'Enigma' Variations: 'Nimrod' at 'but on one man's soul'				
483–494	6	2:35	Symphony No. 2: Fourth movement at 'and his look, or a word'				
647–656	8	1:26	'Enigma' Variations at 'futures we see'				
657–661	8	2:02	Violin Concerto: First movement at 'apart from ye'				
659	8	2:12	'Enigma' Variations at 'apart'				

A note by the conductor

I had never conducted *The Spirit of England* before the concert that preceded this recording and in studying it was overwhelmed by the depth of feeling it contained. The widely held view that it is one of Elgar's lesser works, a kind of dutiful contribution to the war effort, seems to me completely unjustified.

We have taken the less usual option of performing it with a tenor soloist, and with the wonderful Andrew Staples the text comes alive most movingly.

© 2018 Sir Andrew Davis

Born in County Durham, the mezzo-soprano **Dame Sarah Connolly** studied piano and singing at the Royal College of Music, of which she is now a Fellow. Among many other roles she has sung Dido (*Dido and Aeneas*) at Teatro alla Scala, Milan and The Royal Opera, Covent Garden; the Composer (*Ariadne auf Naxos*) and Claron (*Capriccio*) at The Metropolitan Opera, New York; Orfeo (*Orfeo ed Euridice*) and the title role in *The Rape of Lucretia* at Bayerische Staatsoper, Munich; the title role in *Giulio Cesare* and Phèdre (*Hippolyte et Aricie*) at Glyndebourne Festival Opera; Brangâne (*Tristan und Isolde*) at The Royal Opera, Glyndebourne Festival, Gran Teatre del Liceu in Barcelona, and Festspielhaus Baden-Baden; the title role in *Ariodante* and Sesto (*La clemenza di Tito*) at the Festival d'Aix-en-Provence; Phèdre at Opéra national de Paris; the title role in *Ariodante* for De Nationale Opera and Wiener Staatsoper; and Fricka (*Das Rheingold* and *Die Walküre*) at The Royal Opera and Bayreuther Festspiele. She has also made frequent appearances at Scottish

Opera, Welsh National Opera, Opera North, and, particularly, English National Opera. Regularly partnered by Eugene Asti, Julius Drake, Malcolm Martineau, and Joseph Middleton, she has appeared in recital in London, New York, Boston, Paris, Amsterdam, Rotterdam, San Francisco, Atlanta, and Stuttgart; at the BBC Proms, Incontri in Terra di Siena at La Foce, and Schubertiada de Vilabertran; and at the Aldeburgh, Cheltenham, Edinburgh, and Oxford Lieder festivals. In concert she has performed at the Aldeburgh, Edinburgh, Lucerne, Salzburg, and Tanglewood festivals, and she is a frequent guest at the BBC Proms where, in 2009, she was a memorable guest soloist at the Last Night. She appears regularly with many of the world's great orchestras under conductors such as Ivor Bolton, Sir Colin Davis, Sir Mark Elder, Daniel Harding, Philippe Herreweghe, Vladimir Jurowski, Yannick Nézet-Séguin, Riccardo Chailly, and Sir Simon Rattle. Sarah Connolly has recorded prolifically and twice been nominated for a Grammy Award. She was made a DBE in the 2017 Birthday Honours, having been made a CBE in the 2010 New Year Honours, and in 2012 received the Singer Award of the Royal Philharmonic Society.

A graduate of King's College, Cambridge, the Royal College of Music, and Benjamin Britten

International Opera School, the tenor **Andrew Staples** has given concert performances with the Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, and Orchestra of the Age of Enlightenment under Sir Simon Rattle; Orchestre de Paris, Swedish Radio Symphony Orchestra, and London Symphony Orchestra under Daniel Harding; Swedish Chamber Orchestra and Scottish Chamber Orchestra under Andrew Manze; Gävle Symphony Orchestra under Robin Ticciati; Rotterdams Philharmonisch Orkest and Philadelphia Orchestra under Yannick Nézet-Séguin; and Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia under Semyon Bychkov. His operatic roles include Jacquino (*Fidelio*), Flamand (*Capriccio*), Artabanes (Arne's *Artaxerxes*), Narraboth (*Salomé*), Don Ottavio (*Don Giovanni*), Ferrando (*Cosi fan tutte*), and Tamino (*Die Zauberflöte*). He has appeared at The Royal Opera, Covent Garden, National Theatre in Prague, Théâtre royal de la Monnaie in Brussels, Staatsoper Hamburg, Lyric Opera of Chicago, Theater an der Wien, Lucerne Festival, Salzburger Festspiele, and BBC Proms. His discography includes recordings of Schumann's *Das Paradies und die Peri* with the London Symphony Orchestra under Sir Simon Rattle, Handel's *Messiah* with Le Concert

d'Astrée under Emmanuelle Haïm, and Schumann's *Szenen aus Goethes Faust* with the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks under Daniel Harding.

The **BBC Symphony Chorus** was founded in 1928 and its early appearances included the UK premieres of Bartók's *Cantata profana*, Stravinsky's *Perséphone*, and Mahler's Eighth Symphony. Each year it appears regularly with the BBC Symphony Orchestra at the Barbican Centre, as well as performing at the BBC Proms, frequently at the iconic First and Last Nights. It maintains an undiminished commitment to new music, performing a wide range of challenging repertoire, often with the BBC SO, most of which is broadcast on BBC Radio 3. In recent years it has commissioned and premiered works by Sir Peter Maxwell Davies, Judith Weir, Sir John Tavener, and Hugh Wood, among others. As well as featuring in dedicated studio recordings for Radio 3, the Chorus has developed a large discography, which includes recordings of Holst's First Choral Symphony, a Grammy nominee, and Elgar's *The Dream of Gerontius*, winner of both *BBC Music Magazine* and *Gramophone* Awards, under Sir Andrew Davis, Szymanowski's *Stabat Mater*, *Harnasie*, and Symphony No. 3 under Edward Gardner, and Brett Dean's *Vexations*

and Devotions under David Robertson. Uniquely among symphony choruses, the BBC Symphony Chorus has specialised in performing large-scale *a cappella* choral repertoire, including Rachmaninoff's *Vespers*, Schoenberg's *Friede auf Erden*, and Poulenc's *Figure humaine*. www.bbc.co.uk/symphonychorus

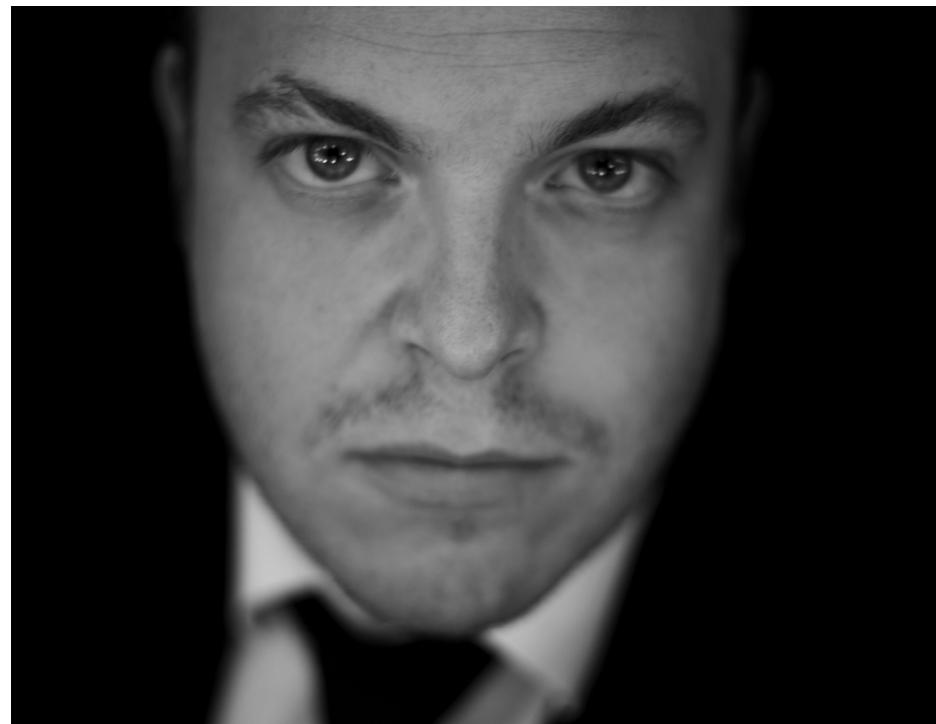
The **BBC Symphony Orchestra** has played a central role in British musical life since its inception in 1930, providing the backbone of the BBC Proms with around a dozen concerts each year, including the First and Last Nights. As Associate Orchestra, it performs an annual season of concerts at the Barbican Centre, London. Strongly committed to twentieth-century and contemporary music, it has recently commissioned and premiered works by Richard Ayres, Brett Dean, Unsuk Chin, Andrew Norman, George Benjamin, and Anna Clyne. It tours throughout the world and has worked regularly with Sakari Oramo, its Chief Conductor, Semyon Bychkov, its Günter Wand Conducting Chair, Sir Andrew Davis and the late Jiří Bělohlávek, its Conductors Laureate, as well as Brett Dean, its Artist in Association. The Orchestra regularly performs with the BBC Symphony Chorus and together they won the 2015 Gramophone 'Best Choral Disc' Award for their recording of Elgar's *The Dream*

of Gerontius. Central to its life are recordings made for BBC Radio 3 during sessions at its studios in Maida Vale, London, some of which are free for the public to attend. The vast majority of its concerts are broadcast on BBC Radio 3, streamed live online and available for thirty days after broadcast via BBC iPlayer. You can also download BBC programmes onto your mobile or tablet via the BBC iPlayer Radio app. The BBC Symphony Orchestra is committed to innovative education work, ongoing projects including the BBC's *Ten Pieces*, the BBC SO Journey through Music scheme which introduces families to classical music with pre-concert workshops and discounted tickets, and the BBC SO Family Orchestra and Chorus. www.bbc.co.uk/symphonyorchestra

Since 2000, **Sir Andrew Davis** has served as Music Director and Principal Conductor of the Lyric Opera of Chicago. In 2013, he also became Chief Conductor of the Melbourne Symphony Orchestra. He is the former Principal Conductor, now Conductor Laureate, of the Toronto Symphony Orchestra, the Conductor Laureate of the BBC Symphony Orchestra – having served as the second longest running Chief Conductor since its founder, Sir Adrian Boult – and the former Music Director of the Glyndebourne Festival

Opera. In 2015 he was named Conductor Emeritus of the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Born in 1944 in Hertfordshire, England, he studied at King's College, Cambridge, where he was an organ scholar before taking up the baton. His repertoire ranges from baroque to contemporary works, and his vast conducting credits span the symphonic, operatic, and choral worlds. In addition to the core symphonic and operatic repertoire, he is a great proponent of twentieth-century works by composers such as Janáček, Messiaen, Boulez, and Shostakovich, as well as his compatriots Elgar, Tippett, and Britten. He has led the BBC Symphony Orchestra in concerts at the

BBC Proms and on tour to Asia, continental Europe, and the USA. He has conducted all the major orchestras and led productions at opera houses and festivals throughout the world, including The Metropolitan Opera in New York, Teatro alla Scala in Milan, The Royal Opera, Covent Garden, and the Bayreuther Festspiele. A prolific recording artist, Maestro Davis is currently under exclusive contract to Chandos. He received the Charles Heidsieck Music Award of the Royal Philharmonic Society in 1991, was created a Commander of the Order of the British Empire in 1992, and in 1999 was appointed Knight Bachelor in the New Year Honours List. www.sirandrewdavis.com

Andrew Staples

Elgar: The Music Makers / The Spirit of England

Einleitung

Diese Einspielung beinhaltet die letzten beiden bedeutenden Chorkompositionen Sir Edward Elgars (1857 – 1934), die beide mit nur einer Solostimme auskommen, was in Elgars Œuvre einzigartig ist. In den fünf Jahren zwischen der Uraufführung von *The Music Makers* und der ersten vollständigen Aufführung von *The Spirit of England* schrieb Elgar weitere Textvertonungen wie etwa das Anthem *Give unto the Lord* (op. 74) sowie die unbegleiteten Chorlieder *The Shower* und *The Fountain* (op. 71). *The Music Makers* folgte auf Elgars umfangreiches Anthem *Great Is the Lord* (op. 67), welches am 16. Juli 1912 in der Londoner Westminster Abbey uraufgeführt wurde. Elgar schrieb es kurz nach der Vollendung seines Violinkonzerts, und das Anthem weist (wie Elgar auch selbst einräumte) thematische Ähnlichkeiten mit dem Konzert auf. *The Music Makers* geht jedoch noch weiter, indem es zahlreiche Selbstzitate enthält. Einige stehen für sich allein, andere dagegen werden auf bemerkenswerte und subtile Art und Weise umgestaltet. Elgars Reife, was die Orchestrierung anbelangt, wird in beiden

Werken der vorliegenden Einspielung offensichtlich, und zwar besonders während jener Passagen in *The Music Makers*, in denen er aus seinen *Sea Pictures* und dem Violinkonzert zitiert, sowie in *The Spirit of England* bei seiner Darstellung von Flugzeuglärm zu den Worten "those hawks of war" in "To Women". Elgar vertonte Texte von Dichtern, die eng mit dem British Museum verbunden waren: Arthur O'Shaughnessy (1844 – 1881), der in der zoologischen Abteilung tätig war, sowie Laurence Binyon (1869 – 1943), der zum Kurator für Drucke und Zeichnungen aufsteigen sollte.

The Music Makers op. 69

Anlässlich der Uraufführung von *The Music Makers* schrieb der Schriftsteller und Kritiker Ernest Newman:

Das "Motiv" des Gedichts ist die Idee,
dass die Dichter – die Musikmacher und
Träumer – die wirklichen Schöpfer und
Inspirationsgeber der Menschen und ihrer
Taten sind.

Diese Gedanken werden Elgar, dessen
Gefühl von Nostalgie und Bewusstsein für
die Einsamkeit des schaffenden Künstlers

intensiv ausgeprägt waren, zwangsläufig angesprochen haben. O'Shaughnessys Gedicht, das 1873 zum ersten Mal veröffentlicht worden war, erregte im folgenden Jahr Elgars Aufmerksamkeit, als es in einem Band namens *Music and Moonlight* erschien. Elgar vergaß das Gedicht nicht, und nachdem er *The Apostles* (1903) und *The Kingdom* (1906) fertiggestellt hatte, bemühte er sich um die Genehmigung zur Vertonung des Textes. Elgars Verleger Novello übernahm die Verhandlungen, und im Januar 1908 wurde die Erlaubnis erteilt, wobei O'Shaughnessys Herausgeber anmerkte, wie sehr es ihn freute, dass die Ode "von einem so großen und wohlwollenden Musiker wie Sir Edward Elgar" vertont würde.

Elgar schrieb seine Vertonung der Ode schließlich für das Birmingham Festival des Jahres 1912, und sie wurde am 1. Oktober des Jahres uraufgeführt. Er lebte inzwischen im Nordlondoner Stadtteil Hampstead und hatte so Zugang zum kulturellen Leben der Stadt. Den größten Teil des Frühjahrs 1912 ging es Elgar gesundheitlich nicht gut, und er konnte erst im Mai mit der Arbeit beginnen, wobei er auf alte Notizbücher zurückgriff. Er arbeitete schnell und stellte *The Music Makers* bis Ende des Sommers fertig. Bei der Musik der Orchestereinleitung handelt es sich um eine Mischung aus Innerlichkeit,

Melancholie und Noblesse, bevor dann das erste der Selbstzitate in Erscheinung tritt (siehe unten): Das Thema der "Enigma" Variationen taucht auf und nimmt die Stimmung und den folgenden Text, sowie Elgars Glauben daran, vorweg. Die übrigen Zitate werden teils flüchtig eingestreut, teils um auf den Text hinzuweisen, wie etwa wenn die Solostimme zur "Nimrod" Variation "but on one man's soul" singt. Handelt es sich bei der vierzehnten "Enigma" Variation wirklich um ein Selbstporträt des Komponisten, so verrät dies nur die eine Hälfte seines Charakters. In *The Music Makers* tritt die andere zu Tage. Elgar schrieb:

Ich habe die Anfangstakte des Themas [Enigma] verwendet, da es zu dem Zeitpunkt, als ich es schrieb, mein Gefühl der Einsamkeit des Künstlers ausdrückte, wie es in den ersten sechs Zeilen der Ode beschrieben wird ...

Was könnte aufschlussreicher sein als der Einsatz von "Novissima hora est" aus *The Dream of Gerontius* für den Abschluss des Gedichts: "And a singer who sings no more"? Dieser "Sänger" jedoch hatte noch einige Lieder zu singen, bevor er verstummen sollte.

Elgar scheint zu *The Music Makers* ein etwas ambivalentes Verhältnis gehabt zu haben und schrieb nach der Vollendung am 19. Juli 1912 an einen Freund:

Gestern war der übliche *furchtbare* Tag, der unweigerlich eintritt, wenn ich ein Werk fertiggestellt habe ... es war bitterkalt – ich wickelte mich in einen dicken Mantel und saß zwei Minuten nur da, die Tränen aus meinen kalten Augen strömend, und verabscheute die Welt ... Weltenverlierer und Weltenentsager für immer und ewig.

Schließlich scheint er jedoch mit *The Music Makers* ins Reine gekommen zu sein und dirigierte das Werk insbesondere 1927 beim Three Choirs Festival in Hereford, wo es auch aufgenommen wurde.

The Spirit of England op. 80

In *The Spirit of England* war das Selbstzitat Elgars Rettung, als er einen Weg suchte, seine Vertonung von "The Fourth of August" zu vollenden. Die drei Gedichte, die er zur Vertonung aussuchte, sind für "Tenor- oder Sopransolo, Chor und Orchester" geschrieben. Seit den ersten Aufführungen haben Tenöre gelegentlich "To Women" gesungen, und ein früher Interpret des *Dream of Gerontius*, Gervase Elwes, sang gemeinsam mit der Sopranistin Agnes Nicholls im November 1917 die erste vollständige Londoner Aufführung. In der vorliegenden Einspielung wird zum ersten Mal die Tenorstimme für alle drei Vertonungen eingesetzt.

Der Dichter, Experte für orientalische Kunst, Dramatiker und Kunsthistoriker Laurence Binyon veröffentlichte im Dezember 1914 ein schmales Gedichtbändchen, *The Winnowing-Fan*. Für Großbritannien hatte der Krieg vier Monate zuvor am 4. August begonnen. Die Gedichte spiegeln das Gefühl des Verlusts wider, das Binyon angesichts der Zerstörung der belgischen Stadt Löwen und des Todes eines Freundes erlebte – er verfasst einen imaginären Appell an Goethe und beklagt die Konsequenzen, die der Krieg für sein Land hat. Binyon verbrachte sein Arbeitsleben am British Museum, und es war der ehemalige Kurator für Drucke und Zeichnungen, Sir Sidney Colvin, der Elgar Anfang 1915 auf *The Winnowing-Fan* aufmerksam machte. Der Komponist brauchte nicht lange, um die Qualität der Gedichte zu erkennen.

Elgar sah sich mit zwei Schwierigkeiten konfrontiert. Zum einen hatte sich zuvor der in Cambridge ansässige Komponist Cyril Rootham (1875 – 1938) bereit erklärt, "For the Fallen" zu vertonen. Elgar legte seine Komposition zu diesem Text daraufhin sofort beiseite und konzentrierte sich auf die anderen beiden Vertonungen. Schließlich ließ er sich dazu überreden, "For the Fallen" wieder aufzugreifen, doch trotz der Qualität der sehr unterschiedlichen Versionen Elgars und Roothams verzieh der jüngere Komponist

Elgar nie. Das andere Problem hatte mit dem Text der vierten Strophe von "The Fourth of August" zu tun. Elgar hatte Mühe, einen Weg zu finden, die negativen Gefühle der Strophe zu vertonen. "To Women" und "To the Fallen" waren bereits fast achtzehn Monate lang in ganz Großbritannien aufgeführt worden, ehe er eine Lösung fand – am Verhalten des Feindes verzweifelnd, griff er für die Strophe auf die Musik des "Chorus of Demons" aus *The Dream of Gerontius* zurück.

Vor 1914 war der Krieg für Vertreter des viktorianischen Zeitalters wie Binyon und Elgar etwas gewesen, das in den Feren des Empires ausgetragen wurde. Zeilen wie "Among the nations noblest chartered" in "The Fourth of August" entstammen dieser Zeit, ebenso wie die Gesinnung, die in der vierten Strophe von "For the Fallen" – wohl der schwächsten des Gedichts – Ausdruck findet. Elgar bat um eine zusätzliche Strophe, die Binyon gerne lieferte. Binyon scheint auch anstandslos Elgars Änderung der Wortfolge in der ersten Zeile der fünften Strophe von "For the Fallen" akzeptiert zu haben, einem Text, der noch allgemein bekannt werden sollte.

Bei "The Fourth of August" handelt es sich um die am offenkundigsten patriotische der drei Vertonungen. Elgars G-Dur-Eröffnung greift Binyons Text auf, und mit dem Einsatz der Solostimme bei den Worten "Spirit of

England" bleibt wenig Zweifel, was die aufrichtigen Gefühle des Komponisten sowie des Dichters angeht, während sie der "Gefahr", in der das Land schwebt, und der kommenden "Reinigung" unbeirrt entgegen sehen. Ein Tonartwechsel nach As-Dur gegen Ende der zweiten Strophe leitet eine Zeit der Reflexion vor der vierten Strophe ein, welche von dem Zitat aus *The Dream of Gerontius* durchtränkt wird. Dann verändert der eindringliche Oktavensprung des Solisten – im Tempo – zu dem Text "Endure, O Earth!" erneut die Stimmung. Diese letzte Strophe kehrt für ihren Abschluss nach G-Dur zurück. "To Women" steht ganz und gar in As-Dur und hat die Form eines aufgeregten Intermezzos, in dem die Stärke von Müttern, Ehefrauen und Liebsten zu Hause vorausgeschenkt und gefeiert wird. In der fünften Strophe nähert sich der Krieg, und sie verbindet zum Abschluss des Satzes stoischen Gleichmut mit Hoffnung und Erwartung. In den letzten Takten erinnert Elgar an "The Fourth of August" und nimmt "For the Fallen" vorweg.

Diese letzte Vertonung beginnt mit einem erschöpften Orchestermarsch in a-Moll, welcher den Zuhörer an die Front versetzt, und Benjamin Britten empfand "in seinen Eröffnungstakten eine persönliche Zartheit und Trauer". Die Stimmung ändert sich für den feierlichen Choreinsatz "With proud

thanksgiving". In der zweiten Strophe setzt zu dem ekstatischen "Death august and royal" der Solist ein, und die Musik wirbelt bei "sorrow" (*Nobilmente*) zu den Himmeln empor. Ein Wechsel hin zu einem Marschtempo liefert einen Kontrast für diejenigen, die "sicheren Auges" ihrem Schicksal entgegen marschieren. Dann wird der Zuhörer im *Moderato* in Elgars anrührende Vertonung von Binyons berühmter fünfter Strophe hineingezogen, in der eine klagende Oboe ein Lamento für das trauernde Land anstimmt. In der Auflösung des *fff* Höhepunkts der letzten Strophe zeigt sich Elgars beträchtliche Erfahrung in der Vertonung von Texten: Solist, Chor und Orchester versinken in einer Dunkelheit, die irgendwie von Hoffnung und Trost erfüllt ist.

The Spirit of England wurde am 4. November 1917 in Birmingham uraufgeführt. Die BBC strahlte das Werk oft am 11. November sowie vor und während des Zweiten Weltkriegs aus.

© 2018 Andrew Neill
Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Zitate in "The Music Makers"

Takte	Track	Zeitangabe	Quelle
55 - 67	1	1:38	"Enigma" Variationen
71 - 74	1	2:06	
86 - 87	1	2:33	

112 - 113 2 0:16 *The Dream of Gerontius* bei "dreams"

115 - 116 2 0:29 *Sea Pictures*: "Sea Slumber-Song"

117 - 119 2 0:40 "Enigma" Variationen bei "streams" und bei "seems, for ever"

165 - 170 3 0:28 *Rule Britannia* und
172 - 179 3 0:33 *La Marseillaise* bei "we fashion an empire's glory"

252 - 258 3 1:33 *La Marseillaise* bei "can trample"

463 - 482 6 1:12 "Enigma" Variationen: "Nimrod" bei "but on one man's soul"

483 - 494 6 2:35 Sinfonie Nr. 2: Vierter Satz bei "and his look, or a word"

647 - 656 8 1:26 "Enigma" Variationen bei "futures we see"

657 - 661 8 2:02 Violinkonzert: Erster Satz bei "apart from ye"

659	8	2:12	"Enigma" Variationen bei "apart"	unbedingt zum Besten von Elgar gehört, wenig mehr als ein pflichtbewusster Beitrag zu den Kriegsanstrengungen, scheint mir völlig ungerechtfertigt.
662–665	8	2:26	Violinkonzert: Erster Satz bei "dreaming, and our singing"	Wir sind von der Norm abgewichen und haben uns dafür entschieden, als Solisten einen Tenor einzusetzen, und mit dem großartigen Andrew Staples wird der Text auf ergreifende Weise lebendig.
663–665	8	2:32	<i>The Apostles</i> bei "singing, our dreaming"	
672–685	8	3:17	Sinfonie Nr. 1: Motto-Thema bei "infinite morning"	© 2018 Sir Andrew Davis Übersetzung: Andreas Klatt
873–876	9	6:18	<i>The Dream of Gerontius</i> : "Novissima hora est" bei "no more"	Die Mezzosopranistin Dame Sarah Connolly wurde in der nordenglischen Grafschaft Durham geboren und studierte Klavier und Gesang am Royal College of Music, dem sie inzwischen als Fellow angehört. Zu ihren zahlreichen Opernrollen zählen Purcells <i>Dido</i> (<i>Dido and Aeneas</i>) an der Mailänder Scala und der Royal Opera Covent Garden, der Komponist (<i>Ariadne auf Naxos</i>) und Claron (<i>Capriccio</i>) an der Metropolitan Opera New York, Orfeo (<i>Orfeo ed Euridice</i>) und die Titelrolle in <i>The Rape of Lucretia</i> an der Bayerischen Staatsoper München, die Titelrolle in <i>Giulio Cesare</i> und Phédre (<i>Hippolyte et Aricie</i>) in Glyndebourne; Brangäne (<i>Tristan und Isolde</i>) an der Royal Opera, in Glyndebourne, am Gran Teatre del Liceu in Barcelona, und dem Festspielhaus
881–885	9	6:44	<i>The Dream of Gerontius</i> : "Novissima hora est" bei "and a singer who sings no more"	

Anmerkung des Dirigenten

Ich hatte *The Spirit of England* vor dem Konzert, das dieser Aufnahme vorausging, nie dirigiert und wurde bei der Einarbeitung von der Gefühlsstiefe des Werkes überwältigt. Die weit verbreitete Ansicht, dass es nicht

Baden-Baden, die Titelrolle in *Ariodante* und Sesto (*La clemenza di Tito*) beim Festival d'Aix-en-Provence, Phèdre an der Opéra national de Paris, die Titelrolle in *Ariodante* an De Nationale Opera und der Wiener Staatsoper sowie Fricke (*Das Rheingold* und *Die Walküre*) an der Royal Opera und bei den Bayreuther Festspielen. Häufige Auftritte verbinden sie auch mit der Scottish Opera, Welsh National Opera, Opera North und besonders mit der English National Opera. Zu ihren regelmäßigen Partnern am Klavier gehören Eugene Asti, Julius Drake, Malcolm Martineau und Joseph Middleton, und mit ihnen war sie bei Liederabenden in London, New York, Boston, Paris, Amsterdam, Rotterdam, San Francisco, Atlanta und Stuttgart, außerdem bei den BBC-Proms, Incontri in Terra di Siena in La Foce, bei der Schubertiada de Vilabertran sowie bei den Festivals von Aldeburgh, Cheltenham, Edinburgh und dem Oxford Lieder Festival zu erleben. Sie gab Konzerte bei den Festspielen von Aldeburgh, Edinburgh, Luzern, Salzburg und Tanglewood und ist häufig bei den BBC-Proms zu Gast, wo sie 2009 im Abschlusskonzert brillierte. Außerdem konzertiert sie regelmäßig mit vielen der berühmtesten Orchester der Welt, unter der Leitung von Dirigenten wie Ivor Bolton, Sir Colin Davis, Sir Mark Elder, Daniel Harding,

Philippe Herreweghe, Vladimir Jurowski, Yannick Nézet-Séguin, Riccardo Chailly und Sir Simon Rattle. Sarah Connolly hat zahlreiche Einspielungen vorgelegt und ist zweimal für einen Grammy nominiert worden. Nachdem sie bereits im Jahr 2010 mit dem britischen Verdienstorden CBE (Commander of the Order of the British Empire) gewürdigt worden war, erhielt sie 2017 den Titel DBE (Dame Commander of the Order of the British Empire). Außerdem wurde sie 2012 mit dem Singer Award der Royal Philharmonic Society ausgezeichnet.

Der Tenor **Andrew Staples** studierte am King's College Cambridge, am Royal College of Music und an der Benjamin Britten International Opera School. Er war in Konzertaufführungen mit den Berliner und den Wiener Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Orchestra of the Age of Enlightenment unter Sir Simon Rattle zu erleben; desgleichen mit dem Orchestre de Paris, dem Sveriges Radios Symfoniorkester und dem London Symphony Orchestra unter Daniel Harding, dem Svenska Kammarorkestern und dem Scottish Chamber Orchestra unter Andrew Manze, dem Gävle Symfoniorkester unter Robin Ticciati, dem Rotterdams Philharmonisch Orkest und dem Philadelphia Orchestra unter Yannick Nézet-Séguin sowie

dem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter Semyon Bychkov. Zu seinen Opernpartien gehören Jacquino (*Fidelio*), Flamand (*Capriccio*), Artabanes (Arnes *Artaxerxes*), Narraboth (*Salomé*), Don Ottavio (*Don Giovanni*), Ferrando (*Così fan tutte*) und Tamino (*Die Zauberflöte*). Er stand in der Royal Opera Covent Garden, dem Nationaltheater in Prag, dem Théâtre royal de la Monnaie in Brüssel, der Staatsoper Hamburg, der Lyric Opera of Chicago, dem Theater an der Wien, dem Festival von Luzern, den Salzburger Festspielen und den BBC-Proms auf der Bühne. Seine Diskographie enthält Aufnahmen von Schumanns *Das Paradies und die Peri* mit dem London Symphony Orchestra unter Sir Simon Rattle, Händels *Messiah* mit Le Concert d'Astrée unter Emmanuelle Haïm und Schumanns *Szenen aus Goethes Faust* mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Daniel Harding.

Der 1928 gegründete **BBC Symphony Chorus** tat sich bereits in frühen Jahren mit britischen Erstaufführungen beispielsweise von Werken Bartóks (*Cantata profana*), Strawinskys (*Perséphone*) und Mahlers (*Sinfonie Nr. 8*) hervor. Die regelmäßigen Auftritte mit dem BBC Symphony Orchestra werden heutzutage im Londoner Barbican Centre fortgesetzt, und bei den BBC-Proms

nimmt der Hauschor dieses jährlichen Musikfestivals üblicherweise an den Eröffnungs- und Schlussabenden sowie einer Reihe von anderen Konzerten teil. In seinen Auftritten, oft mit dem BBC SO und überwiegend auch von BBC Radio 3 übertragen, besticht der Chor mit einem breitgefächerten, anspruchsvollen Repertoire und untermauert sein Engagement für neue Musik. So wurden in jüngster Zeit u.a. Werke von Sir Peter Maxwell Davies, Judith Weir, Sir John Tavener und Hugh Wood in Auftrag gegeben und zur Uraufführung gebracht. Neben seinen Studioaufnahmen für Radio 3 hat der BBC Symphony Chorus auch eine umfangreiche Diskografie im kommerziellen Sektor aufgebaut, darunter die Erste Chorsinfonie von Holst, für einen Grammy-Preis nominiert, und Elgars *The Dream of Gerontius* unter Sir Andrew Davis (ausgezeichnet als "Beste Chorschallplatte des Jahres 2015" von den Zeitschriften *Gramophone* und *BBC Music Magazine*), Szymanowskis *Stabat Mater*, *Harnasie* und *Sinfonie Nr. 3* unter Edward Gardner sowie Brett Deans *Vexations and Devotions* unter David Robertson. Im Gegensatz zu anderen sinfonischen Chören hat sich der BBC Symphony Chorus auf große A-cappella-Werke wie *Das große Abend- und Morgenlob* von Rachmaninow, Schönbergs *Friede auf Erden* und Poulencs

Figure humaine spezialisiert. [www.bbc.co.uk / symphonychorus](http://www.bbc.co.uk/symphonychorus)

Das BBC Symphony Orchestra spielt seit seiner Gründung im Jahre 1930 eine zentrale Rolle im britischen Musikleben. Es eröffnet und schließt die BBC-Proms und gibt als Hausorchester bei diesem jährlichen Musikfestival mindestens ein Dutzend Konzerte. Es ist Associate Orchestra am Londoner Barbican Centre und gastiert in aller Welt. Es setzt sich energisch für die Musik des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts ein und hat in jüngster Zeit Werke von Richard Ayres, Brett Dean, Unsuk Chin, Andrew Norman, George Benjamin und Anna Clyne in Auftrag gegeben und zur Uraufführung gebracht. Das BBC SO ist mit seinem Chefdirigenten Sakari Oramo, dem Günter-Wand-Dirigenten Semyon Bychkov, den Ehrendirigenten Sir Andrew Davis und dem verstorbenen Jiří Bělohlávek sowie dem Artist-in-Association Brett Dean eng verbunden gewesen. Das BBC SO tritt regelmäßig mit dem BBC Symphony Chorus auf, und eine gemeinsame Aufnahme von Elgars *The Dream of Gerontius* wurde von der Zeitschrift *Gramophone* zur "Besten Chorschallplatte des Jahres 2015" gekürt. Das BBC SO hat seinen Sitz im Londoner Stadtteil Maida Vale, wo zu seiner

umfangreichen und wichtigen Studioarbeit oft die Öffentlichkeit mit freiem Eintritt eingeladen ist. Die meisten seiner Konzerte werden von BBC Radio 3 übertragen, online im Live-Streaming angeboten und danach dreißig Tage lang über den BBC iPlayer verfügbar gemacht, sodass sie auch auf Smartphones und Tablets geladen werden können. Das BBC SO unterhält ein ehrgeiziges und innovatives Musikvermittlungsprogramm, u.a. mit laufenden Projekten wie "The BBC's Ten Pieces", dem "BBC SO Journey through Music"-Konzept (Workshops vor Konzertbeginn und ermäßigte Eintrittspreise, um Familien mit klassischer Musik vertraut zu machen) und dem "BBC SO Family Orchestra and Chorus". www.bbc.co.uk / symphonyorchestra

Sir Andrew Davis ist seit dem Jahr 2000 Musikdirektor und Erster Dirigent an der Lyric Opera of Chicago. 2013 wurde er auch Chefdirigent beim Melbourne Symphony Orchestra. Zudem ist er ehemaliger Erster Dirigent und gegenwärtig "Conductor Laureate" des Toronto Symphony Orchestra. Diese Position hat er auch am BBC Symphony Orchestra inne, nachdem er dort die zweit längste Zeitspanne – nach dem Begründer des Orchesters Sir Adrian Boult – als Chefdirigent gewirkt hat; außerdem war er Musikdirektor der Glyndebourne Festival

Opera. Im Jahre 2015 wurde er zum "Conductor Emeritus" des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ernannt. Sir Andrew Davis wurde 1944 im englischen Hertfordshire geboren und studierte am King's College in Cambridge, wo er Orgelstipendiat war, bevor er sich dem Dirigieren zuwandte. Sein Repertoire erstreckt sich vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik und seine umfassende Erfahrung als Dirigent umspannt die Welt der Sinfonik, der Oper und des Chorgesangs. Neben dem Standardrepertoire in Sinfonie und Oper ist er ein großer Advokat der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts von Komponisten wie Janáček, Messiaen, Boulez und Schostakowitsch, neben seinen Landsleuten Elgar, Tippett und Britten. Er hat das BBC Symphony Orchestra in Konzerten der BBC-Proms und auf Tourneen

nach Asien, nach Kontinentaleuropa und in die USA geleitet. Er hat alle großen Orchester der Welt dirigiert und Inszenierungen an allen namhaften Opernhäusern und auf den einschlägigen Festivals geleitet, einschließlich der Metropolitan Opera in New York, des Teatro alla Scala in Mailand, der Londoner Royal Opera Covent Garden und der Bayreuther Festspiele. Maestro Davis hat eine umfassende Diskographie versammelt und ist gegenwärtig mit Chandos durch einen Exklusivvertrag verbunden. Im Jahr 1991 wurde er mit dem Charles Heidsieck Music Award der Royal Philharmonic Society ausgezeichnet, 1992 zum Commander of the Order of the British Empire ernannt und 1999 im Rahmen der New Year Honours List zum Knight Bachelor erhoben. www.sirandrewdavis.com

Elgar: The Music Makers / The Spirit of England

Introduction

Le présent enregistrement propose les deux dernières grandes fresques chorales de Sir Edward Elgar (1857–1934), et elles font toutes deux appel à un seul soliste, un fait unique dans la production du compositeur. Pendant les cinq années qui séparent la création de *The Music Makers* et la première exécution intégrale de *The Spirit of England*, Elgar mit en musique d'autres textes tels que le motet *Give unto the Lord* (op. 74), et les chansons chorales a cappella *The Shower* et *The Fountain* (op. 71). *The Music Makers* suit le vaste motet *Great Is the Lord* (op. 67), créé à Westminster Abbey le 16 juillet 1912. Elgar composa ce motet peu après avoir terminé le Concerto pour violon, et s'il possède des similarités thématiques avec le Concerto, comme il l'a lui-même reconnu, *The Music Makers* va plus loin en incorporant de nombreuses citations empruntées à ses propres œuvres. Certaines sont discrètes, d'autres métamorphosées de façon remarquable et subtile. La maturité d'Elgar orchestrateur est évidente dans les deux partitions entendues sur ce disque, notamment dans *The Music Makers*, lors de

passages où il cite des fragments des *Sea Pictures* et du Concerto pour violon, et en représentant le bruit des avions dans *The Spirit of England* aux mots "those hawks of war" dans "To Women". Elgar utilise des textes de poètes étroitement associés au British Museum de Londres: Arthur O'Shaughnessy (1844–1881) qui travaillait dans le département de zoologie, et Laurence Binyon (1869–1943) qui devint le conservateur des estampes et dessins.

The Music Makers, op. 69

Pour la première exécution de *The Music Makers*, l'auteur et critique Ernest Newman écrivit:

Le "motif" du poème est l'idée selon laquelle les poètes – les faiseurs de musique et les rêveurs – sont réellement les créateurs et les inspirateurs de hommes et de leurs actions.

De tels sentiments étaient garantis de séduire Elgar, dont le sens de la nostalgie et la perception de la solitude de l'artiste créateur étaient intenses. Elgar découvrit le poème de O'Shaughnessy, publié en 1873, l'année suivante quand il fut repris dans un

volume intitulé *Music and Moonlight*. Elgar n'oublia pas le poème, et après *The Apostles* (1903) et *The Kingdom* (1906), il chercha à obtenir la permission de le mettre en musique. Novello, l'éditeur d'Elgar, prit en charge les négociations et en janvier 1908, la permission était accordée, l'éditeur littéraire de O'Shaughnessy déclara qu'il était heureux que l'Ode soit mise en musique "par un musicien aussi grand et aussi compréhensif que Sir Edward Elgar".

C'est finalement pour le Festival de Birmingham de 1912 qu'Elgar mit en musique l'Ode, dont la création devait avoir lieu le 1er octobre. Vivant maintenant à Hampstead dans la banlieue nord de Londres, il avait accès à la vie culturelle de la capitale. Étant souffrant pendant la plus grande partie du printemps, il ne commença la composition de l'Ode qu'au mois de mai quand il reprit d'anciens cahiers d'esquisses. Il travailla rapidement, et termina *The Music Makers* à la fin de l'été. La musique de l'introduction orchestrale est un mélange d'introspection, de mélancolie et de noblesse avant les premières citations (voir ci-dessous): le thème des Variations "Enigma" est mis en lumière, anticipant l'humeur et les paroles à venir, et la foi mise en eux par Elgar. Les citations restantes sont parfois utilisées de manière fugace et à d'autres moments pour

souligner les mots, comme lorsque le soliste chante "but on one man's soul" sur la musique de la variation "Nimrod". Si la quatorzième des Variations "Enigma" est un autoportrait du compositeur, alors elle ne révèle que la moitié du personnage. *The Music Makers* nous montre l'autre visage. Elgar écrit:

J'ai utilisé les premières mesures du thème [Enigma] parce que, sur le papier, elles exprimaient mon sentiment de la solitude de l'artiste tel qu'il est décrit dans les six premiers vers de l'Ode...

Quoi de plus révélateur que l'utilisation de "Novissima hora est" provenant de *The Dream of Gerontius* à la fin du poème: "And a singer who sings no more"? Ce "chanteur" avait plusieurs autres chansons à chanter avant de se taire.

Elgar semble avoir considéré *The Music Makers* avec une certaine ambivalence, car après l'avoir terminé, il écrivit à un ami le 19 juillet 1912:

Hier était le jour *horrible* habituel qui se produit inévitablement quand j'ai terminé une œuvre... il faisait très froid - je me suis enveloppé d'un épais manteau et je suis resté assis pendant minutes les larmes coulant de mes yeux froids et détestant le monde... les perdants du monde et les renonciateurs du monde pour toujours et à jamais.

Finalement, il semble avoir accepté *The Music Makers*, et le dirigea notamment lors du Three Choirs Festival à Hereford de 1927, où il fut enregistré.

The Spirit of England, op. 80

Dans *The Spirit of England*, une citation vint au secours d'Elgar quand il chercha un moyen de compléter "The Fourth of August". Les trois poèmes qu'il choisit de mettre en musique sont composés pour "ténor ou soprano solo, chœur et orchestre". Depuis les premières exécutions, les ténors ont parfois chanté "To Women", l'un des premiers interprètes de *The Dream of Gerontius*, Gervase Elwes, se tint aux côtés de la soprano Agnes Nicholls pour la première exécution complète donnée à Londres en novembre 1917. Cet enregistrement est le premier à utiliser un ténor dans les trois mouvements.

Laurence Binyon, poète, spécialiste d'art oriental, dramaturge et historien d'art, publia un mince recueil de poèmes, *The Winnowing-Fan*, en décembre 1914. Pour la Grande-Bretagne, la guerre avait commencé quatre mois plus tôt, le 4 août 1914. Les poèmes reflètent le sentiment de perte qu'éprouva Binyon à l'annonce de la destruction de la ville de Louvain en Belgique et de la mort d'un ami; il lance un appel imaginaire à Goethe et pleure les conséquences de la guerre pour son pays.

Binyon passa toute sa carrière professionnelle au British Museum, et c'est Sir Sidney Colvin, l'ancien conservateur des estampes et dessins, qui attira l'attention d'Elgar sur *The Winnowing-Fan* au début de l'année 1915.

Il ne fallut pas longtemps au compositeur pour reconnaître la qualité des poèmes.

Elgar dut faire face à deux problèmes. Premièrement, le compositeur de Cambridge Cyril Rootham (1875 - 1938) avait déjà accepté de mettre en musique "For the Fallen". Elgar mit immédiatement de côté sa composition sur ce texte et se concentra sur les deux autres arrangements. Finalement, il fut persuadé de revenir à "For the Fallen", et malgré la qualité des deux versions très différentes d'Elgar et de Rootham, le plus jeune compositeur ne pardonna jamais son aîné. Le second problème concernait les paroles de la quatrième strophe de "The Fourth of August". Elgar eut des difficultés à trouver un moyen de mettre en musique les sentiments négatifs de la strophe. "To Women" et "For the Fallen" avaient été exécutés à travers l'Angleterre pendant presque dix-huit mois avant qu'il ne trouve une solution. Désespéré par la conduite de l'ennemi, il appliqua à la strophe la musique de "The Chorus of Demons" extraite de *The Dream of Gerontius*.

Avant 1914, pour des victoriens tels que Binyon et Elgar, la guerre était quelque chose

qui se déroulait dans les territoires éloignés de l'empire britannique. Des vers tels que "Among the nations nobliest chartered" dans "The Fourth of August" datent ce cette époque, tout comme les sentiments de la quatrième strophe de "For the fallen", qui est peut-être la plus faible du poème. Elgar demanda une strophe supplémentaire que Binyon fut heureux de lui fournir. Binyon semble également avoir accepté sans hésitation l'alteration de l'ordre des mots effectuée par Elgar dans le premier vers de la cinquième strophe de "For the Fallen", paroles qui n'étaient pas encore universellement connues.

"The Fourth of August" est le plus ouvertement patriotique des trois mouvements. Le début en sol majeur embrasse les paroles de Binyon et, avec l'entrée du soliste aux mots "Spirit of England", nous avons peu de doute quant aux émotions profondes du compositeur et du poète tandis qu'ils contemplent de face le "péril" qui menace le pays, et la "purge" à venir. Le changement de tonalité en la bémol majeur à la fin de la deuxième strophe introduit un moment de réflexion avant la quatrième strophe, qui s'imprègne de la citation provenant de *The Dream of Gerontius*. Ensuite, reprenant le tempo, le saut lancinant d'une octave chantée par le soliste aux mots "Endure, O Earth!" change à nouveau l'humeur. La

dernière strophe se termine avec le retour de la tonalité de sol majeur. "To Women", entièrement en la bémol majeur, emprunte la forme d'un intermezzo lourd d'émotion alors que la force des mères, des épouses et des petites amies restées à la maison est présagée et célébrée. La guerre se rapproche dans la cinquième strophe, le stoïcisme se mêlant à l'espoir et l'attente à la fin du mouvement. Dans les dernières mesures, Elgar rappelle "The Fourth of August" et anticipe "For the Fallen".

Ce dernier mouvement, "For the Fallen", s'ouvre par une marche orchestrale lasse en la mineur qui transporte l'auditeur au front - Benjamin Britten trouvait "dans ses premières mesures une tendresse et un chagrin personnels". L'humeur change pour la solennelle ouverture chorale, "With proud thanksgiving". Le soliste entre dans la deuxième strophe avec les paroles extatiques "Death august and royal", la musique s'élevant vers le ciel à "sorrow" (*Nobilmente*). Le retour au tempo de la marche apporte un contraste à "true of eye" alors que les soldats s'avancent vers leur destin. Ensuite, le *Moderato* nous attire vers la manière émouvante avec laquelle Elgar met en musique la célèbre cinquième strophe de Binyon, le hautbois apportant une mélodie funèbre alors que le pays pleure. L'expérience considérable qu'avait Elgar de mettre en musique un texte se révèle

pleinement quand le point culminant *fff* de la dernière strophe se dissipe: le soliste, le chœur et l'orchestre sombrent dans une obscurité imprégnée d'une manière ou d'une autre d'espoir et de réconfort.

La création de *The Spirit of England* eut lieu à Birmingham le 4 novembre 1917. L'ouvrage était fréquemment diffusé sur les ondes de la BBC le jour du 11 novembre, et avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

© 2018 Andrew Neill

Traduction: Francis Marchal

165–170 3 0:28 *Rule Britannia* et
172–179 3 0:33 *La Marseillaise* à
"we fashion an
empire's glory"

252–258 3 1:33 *La Marseillaise* à
"can trample"

463–482 6 1:12 Variations "Enigma":
"Nimrod" à "but on
one man's soul"

483–494 6 2:35 Symphonie no 2:
Quatrième
mouvement à "and
his look, or a word"

Citations dans "The Music Makers"

Mesures	Piste	Temps	Référence				
55–67	1	1:38	Variations "Enigma"	647–656	8	1:26	Variations "Enigma" à "futures we see"
71–74	1	2:06					
86–87	1	2:33		657–661	8	2:02	Concerto pour violon: Premier mouvement à "apart from ye"
112–113	2	0:16	<i>The Dream of Gerontius</i> à "dreams"	659	8	2:12	Variations "Enigma" à "apart"
115–116	2	0:29	<i>Sea Pictures</i> : "Sea Slumber-Song"	662–665	8	2:26	Concerto pour violon: Premier mouvement à "dreaming, and our singing"
117–119	2	0:40	Variations "Enigma" à "streams" et à "seems, for ever"				
130–131	2	1:35					

663–665	8	2:32	<i>The Apostles</i> à "singing, our dreaming"	Nous avons pris l'option moins habituelle de l'interpréter avec un ténor soliste, et avec le merveilleux Andrew Staples, le texte prend vie d'une manière très émouvante.
672–685	8	3:17	Symphonie no 1: thème de la devise à "infinite morning"	© 2018 Sir Andrew Davis Traduction: Francis Marchal
873–876	9	6:18	<i>The Dream of Gerontius</i> : "Novissima hora est" à "no more"	Née en Angleterre dans le comté de Durham, la mezzo-soprano Dame Sarah Connolly a étudié le piano et le chant au Royal College of Music de Londres dont elle est aujourd'hui "Fellow". Parmi les nombreux rôles qu'elle a chantés, on citera Dido (<i>Dido and Aeneas</i>) au Teatro alla Scala de Milan et au Royal Opera de Covent Garden à Londres; le Compositeur (<i>Ariadne auf Naxos</i>) et Claron (<i>Capriccio</i>) au Metropolitan Opera de New York; Orfeo (<i>Orfeo ed Euridice</i>) et le rôle titre dans <i>The Rape of Lucretia</i> au Bayerische Staatsoper de Munich; le rôle titre dans <i>Giulio Cesare</i> et Phédre (<i>Hippolyte et Aricie</i>) au Festival de Glyndebourne; Brangäne (<i>Tristan und Isolde</i>) au Royal Opera, au Festival de Glyndebourne, au Gran Teatre del Liceu à Barcelone et à la Festspielhaus Baden-Baden; le rôle titre dans <i>Ariodante</i> et Sesto (<i>La clemenza di Tito</i>) au Festival d'Aix-en-Provence; Phédre à l'Opéra national de Paris; le rôle titre dans <i>Ariodante</i> à De Nationale Opera et au Wiener Staatsoper; Fricka (<i>Das Rheingold</i> et <i>Die Walküre</i>) au
881–885	9	6:44	<i>The Dream of Gerontius</i> : "Novissima hora est" à "and a singer who sings no more"	

Une note du chef d'orchestre

Je n'avais jamais dirigé *The Spirit of England* avant le concert qui a précédé cet enregistrement, et en étudiant la partition, j'ai été submergé par la profondeur de sentiment qu'elle renferme. Le point de vue largement partagé selon lequel il s'agirait de l'une des œuvres mineures d'Elgar, une sorte de contribution comme devoir aux efforts de guerre, me semble totalement injustifié.

Royal Opera et au Festival de Bayreuth. Elle chante souvent au Scottish Opera, au Welsh National Opera, à l'Opera North et surtout à l'English National Opera. Sarah Connolly se produit souvent en récital avec Eugene Asti, Julius Drake, Malcolm Martineau et Joseph Middleton, à Londres, New York, Boston, Paris, Amsterdam, Rotterdam, San Francisco, Atlanta et Stuttgart; aux Proms de la BBC de Londres, Incontri in Terra di Siena à La Foce, Schubertiada de Vilabertran, et aux festivals d'Aldeburgh, Cheltenham, Édimbourg et Oxford Lieder. Elle s'est produite en concert dans les festivals d'Aldeburgh, Édimbourg, Lucerne, Salzbourg, Tanglewood, et est fréquemment invitée aux Proms de la BBC de Londres où elle a été une soliste mémorable lors du concert de clôture en 2009. Elle chante régulièrement avec les plus grands orchestres du monde sous la direction de chefs tels que Ivor Bolton, Sir Colin Davis, Sir Mark Elder, Daniel Harding, Philippe Herreweghe, Vladimir Jurowski, Yannick Nézet-Séguin, Riccardo Chailly et Sir Simon Rattle. La discographie de Sarah Connolly est très étendue, et elle a été deux fois sélectionnée pour un *Grammy Award*. En 2012, elle a reçu le "Singer Award" de la Royal Philharmonic Society. En 2010, elle est devenue Commandeur de l'ordre de l'empire britannique (CBE), et a été créée Dame de l'ordre de l'empire britannique (DBE) en 2017.

Diplômé du King's College de Cambridge, du Royal College of Music et de la Benjamin Britten International Opera School, le ténor **Andrew Staples** s'est produit en concert avec les Berliner Philharmoniker, les Wiener Philharmoniker, le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks et l'Orchestra of the Age of Enlightenment sous la direction de Sir Simon Rattle; l'Orchestre de Paris, l'Orchestre symphonique de la radio suédoise et le London Symphony Orchestra sous la baguette de Daniel Harding; l'Orchestre de chambre suédois et le Scottish Chamber Orchestra dirigés par Andrew Manze; l'Orchestre symphonique de Gävle dirigé par Robin Ticciati; l'Orchestre philharmonique de Rotterdam et la Philadelphia Orchestra dirigés par Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dirigé par Semyon Bychkov. Parmi les rôles de son répertoire lyrique, on citera Jacquin (Fidelio), Flamand (Capriccio), Artabanes (*Artaxerxes* de Thomas Arne), Narraboth (*Salomé*), Don Ottavio (*Don Giovanni*), Ferrando (*Cosi fan tutte*), et Tamino (*Die Zauberflöte*). Il s'est produit au Royal Opera de Covent Garden, au Théâtre national de Prague, au Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles, au Staatsoper de Hambourg, au Lyric Opera de Chicago, au Theater an der Wien, au Festival de Lucerne, aux Salzburger Festspiele, et aux Proms de la

BBC de Londres. Sa discographie comprend des enregistrements de *Das Paradies und die Peri* de Schumann avec le London Symphony Orchestra dirigé par Sir Simon Rattle, *Messiah* de Haendel avec Le Concert d'Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm et *Szenen aus Goethes Faust* avec le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirigé par Daniel Harding.

Le **BBC Symphony Chorus** fut fondé en 1928, et parmi ses premières productions, il y eut les créations au Royaume-Uni de la *Cantata profana* de Bartók, de *Perséphone* de Stravinsky et de la Symphonie no 8 de Mahler. Il se produit annuellement avec le BBC Symphony Orchestra au Barbican Centre, ainsi qu'à chaque saison des Proms de la BBC, souvent aux iconiques soirées d'ouverture et de clôture. Le Chœur se consacre sans relâche à la musique nouvelle, exécutant des œuvres d'un vaste répertoire qui sont une gageure, souvent avec le BBC SO, dont la plupart sont diffusées sur les ondes de BBC Radio 3. Ces dernières années, le Chœur a commandé et créé des œuvres de Sir Peter Maxwell Davies, Judith Weir, Sir John Tavener et Hugh Wood entre autres. Outre le fait qu'il participe à des enregistrements en studio de grande qualité pour Radio 3, le Chœur a à son actif une ample discographie qui comprend

entre autres des enregistrements de la Symphonie chorale no 1 de Holst, nominé à un Grammy Award, et de *The Dream of Gerontius* d'Elgar, couronné par le *BBC Music Magazine* et par *Gramophone*, sous la direction de Sir Andrew Davis, le *Stabat Mater*, *Harnasie* et la Symphonie no 3 de Szymanowski sous la direction d'Edward Gardner et les *Vexations and Devotions* de Brett Dean sous la baguette de David Robertson. Et, fait unique pour ce qui est des chœurs symphoniques, le BBC Symphony Chorus s'est spécialisé dans l'exécution d'un vaste répertoire d'œuvres chorales *a cappella*, incluant les *Vêpres* de Rachmaninoff, *Friede auf Erden* de Schoenberg et *Figure humaine* de Poulenc.
www.bbc.co.uk/symphonychorus

Depuis sa création en 1930, le **BBC Symphony Orchestra** joue un rôle central dans la vie musicale britannique. Il est le pilier des Proms de la BBC lors desquels il donne environ douze concerts chaque année, incluant les soirées d'ouverture et de clôture. En tant qu'Associate Orchestra, il donne annuellement une saison de concerts au Barbican Centre à Londres. Ardent défenseur de la musique du vingtième siècle et de celle de notre temps, il a récemment commandé et créé des œuvres de Richard Ayres, Brett Dean, Unsuk Chin,

Andrew Norman, George Benjamin et Anna Clyne. Il se produit dans le monde entier et a travaillé régulièrement avec son chef principal, Sakari Oramo, avec Semyon Bychkov, qui est le "Günter Wand Conducting Chair" de l'ensemble, Sir Andrew Davis et le regretté Jiří Bělohlávek, ses chefs lauréats, et Brett Dean, son artiste associé. L'Orchestre se produit régulièrement avec le BBC Symphony Chorus, et ensemble ils ont reçu le "Best Choral Disc" Award 2015 de Gramophone pour leur enregistrement de *The Dream of Gerontius* d'Elgar. Les enregistrements que l'Orchestre a réalisés pour la BBC Radio 3 dans ses studios de Maida Vale à Londres occupent une place centrale dans ses activités (le public peut assister gratuitement à certains de ces enregistrements). La plupart de ses concerts sont retransmis sur les ondes de la BBC Radio 3, diffusés en direct sur Internet et disponibles pendant trente jours après avoir été diffusés via BBC iPlayer. Il vous est possible aussi de télécharger des programmes de la BBC sur votre téléphone portable ou sur votre tablette via l'application BBC iPlayer Radio. Le BBC Symphony Orchestra s'investit dans des activités éducatives innovatrices, dans des projets en cours incluant les "BBC's Ten Pieces", le projet "BBC SO Journey through Music" qui fait connaître la musique classique à des familles grâce à des ateliers précédant

les concerts et à des billets à prix réduit ainsi que le "BBC SO Family Orchestra and Chorus".
www.bbc.co.uk/symphonyorchestra

Depuis l'an 2000, **Sir Andrew Davis** est directeur musical et chef principal du Lyric Opera of Chicago. Depuis 2013, il est en outre chef principal du Melbourne Symphony Orchestra. Autrefois chef permanent du Toronto Symphony Orchestra, il en est aujourd'hui chef d'orchestre lauréat; il est également chef lauréat du BBC Symphony Orchestra – dont il a été le chef principal pendant de nombreuses années, seul son fondateur, Sir Adrian Boult, étant resté plus longtemps que lui à ce poste; il a été également directeur musical de l'Opéra du Festival de Glyndebourne. Il a été nommé chef émérite du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra en 2015. Né en 1944 dans le Hertfordshire, en Angleterre, il a fait ses études au King's College de Cambridge, où il a étudié l'orgue avant de se tourner vers la direction d'orchestre. Son répertoire s'étend de la musique baroque aux œuvres contemporaines et ses qualités très développées dans le domaine de la direction d'orchestre couvrent l'univers symphonique, lyrique et chorale. Outre le répertoire symphonique et lyrique de base, il est un grand partisan des œuvres du vingtième siècle de compositeurs tels Janáček, Messiaen, Boulez et Chostakovitch, mais aussi

de ses compatriotes Elgar, Tippett et Britten. Il a donné des concerts avec le BBC Symphony Orchestra aux Proms de la BBC et en tournée en Asie, en Europe continentale et aux États-Unis. Il a dirigé tous les plus grands orchestres du monde, ainsi que des productions dans des théâtres lyriques et festivals du monde entier, notamment au Metropolitan Opera de New York, au Teatro alla Scala de Milan, au Royal Opera de Covent Garden et aux Bayreuther

Festspiele. Maestro Davis enregistre de manière prolifique; il est actuellement sous contrat d'exclusivité chez Chandos. Il a reçu la Charles Heidsieck Music Award de la Royal Philharmonic Society en 1991, a été fait commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique en 1992, et en 1999 Knight Bachelor au titre des distinctions honorifiques décernées par la reine à l'occasion de la nouvelle année.
www.sirandrewdavis.com

BBC Symphony Orchestra, with its Chief Conductor, Sakari Oramo,
at the Barbican Centre

The Music Makers

- [2] We are the music makers,
And we are the dreamers of dreams,
Wand'ring by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams;
World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams:
Yet we are the movers and shakers
Of the world for ever, it seems.
- [3] With wonderful deathless ditties
We build up the world's great cities,
And out of a fabulous story
We fashion an empire's glory:
One man with a dream, at pleasure,
Shall go forth and conquer a crown;
And three with a new song's measure
Can trample a kingdom down.
- [4] We, in the ages lying
In the buried past of the earth,
Built Nineveh with our sighing,
And Babel itself in our mirth;
And o'erthrew them with prophesying
To the old of the new world's worth;
For each age is a dream that is dying,
Or one that is coming to birth.
- [5] A breath of our inspiration
Is the life of each generation;
A wond'rrous thing of our dreaming,
Unearthly, impossible seeming...
The soldier, the king, and the peasant
Are working together in one,
Till our dream shall become their present,
And their work in the world be done.
- [6] They had no vision amazing
Of the goodly house they are raising;
They had no divine foreshowing
Of the land to which they are going:
But on one man's soul it hath broken,
A light that doth not depart;
And his look, or a word he hath spoken,
Wrought flame in another man's heart.
- [7] And therefore to-day is thrilling
With a past day's late fulfilling:
And the multitudes are enlisted
In the faith that their fathers resisted,
And, scorning the dream of to-morrow,
Are bringing to pass, as they may,
In the world, for its joy or its sorrow,
The dream that was scorned yesterday.
- [8] But we, with our dreaming and singing,
Ceaseless and sorrowless we!
The glory about us clinging
Of the glorious futures we see,
Our souls with high music ringing:
O men! it must ever be
That we dwell, in our dreaming and singing,
A little apart from ye.

For we are afar with the dawning
And the suns that are not yet high,
And out of the infinite morning
Intrepid you hear us cry...
How, spite of your human scorning,
Once more God's future draws high,
And already goes forth the warning
That ye of the past must die.

[9] Great hail! we cry to the comers
From the dazzling unknown shore;
Bring us hither your sun and your summers,
And renew our world as of yore;
You shall teach us your song's new numbers,
And things that we dreamed not before:
Yea, in spite of a dreamer who slumbers,
And a singer who sings no more.

'We are the music makers', Ode,
from *Music and Moonlight: Poems and Songs* (1874)
by Arthur William Edgar O'Shaughnessy (1844 - 1881)

The Spirit of England

[10] I. The Fourth of August
Now in thy splendour go before us,
Spirit of England, ardent-eyed,
Enkindle this dear earth that bore us,
In the hour of peril purified.

The cares we hugged drop out of vision,
Our hearts with deeper thoughts dilate.
We step from days of sour division
Into the grandeur of our fate.

For us the glorious dead have striven,
They battled that we might be free.
We to their living cause are given;
We arm for men that are to be.

Among the nations noblest chartered,
England recalls her heritage.
In her is that which is not bartered,
Which force can neither quell nor cage.

For her immortal stars are burning,
With her the hope that's never done,
The seed that's in the Spring's returning,
The very flower that seeks the sun.

She fights the fraud that feeds desire on
Lies, in a lust to enslave or kill,
The barren creed of blood and iron,
Vampire of Europe's wasted will...

Endure, O Earth! and thou, awaken,
Purged by this dreadful winnowing-fan,
O wronged, untameable, unshaken
Soul of divinely suff'ring man.

No. 1 from *The Winnowing-Fan* (1914)
Laurence Binyon (1869 – 1943)

II. To Women

Your hearts are lifted up, your hearts
That have foreknown the utter price.
Your hearts burn upward like a flame
Of splendour and of sacrifice.

For you, you too, to battle go,
Not with the marching drums and cheers
But in the watch of solitude
And thro' the boundless night of fears.

Swift, swifter than those hawks of war,
Those threat'ning wings that pulse the air,
Far as the vanward ranks are set,
You are gone before them, you are there!

And not a shot comes blind with death
And not a stab of steel is pressed
Home, but invisibly it tore
And entered first a woman's breast.

Amid the thunder of the guns,
The lightnings of the lance and sword,
Your hope, your dread, your throbbing pride,
Your infinite passion is outpoured.

From hearts that are as one high heart,
Withholding naught from doom and bale
Burningly offered up, - to bleed,
To bear, to break, but not to fail!

No. 10 from *The Winnowing-Fan*
Laurence Binyon

[12] **III. For the Fallen**

With proud thanksgiving, a mother for her
children,
England mourns for her dead across the sea.
Flesh of her flesh they were, spirit of her spirit,
Fallen in the cause of the free.

Solemn the drums thrill: Death august and royal
Sings sorrow up into immortal spheres.
There is music in the midst of desolation
And a glory that shines upon our tears.

They went with songs to the battle, they were
young,
Straight of limb, true of eye, steady and aglow.
They were staunch to the end against odds
uncounted,
They fell with their faces to the foe.

They fought, they were terrible, nought could
tame them,
Hunger, nor legions, nor shattering cannonade.
They laughed, they sang their melodies of
England,
They fell open-eyed and unafraid.

They shall not grow old, as we that are left
grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.

They mingle not with their laughing comrades
again;
They sit no more at familiar tables of home;
They have no lot in the labour of the day time;
They sleep beyond England's foam.

But where our desires are and our hopes profound,
Felt as a well-spring that is hidden from sight,
To the innermost heart of their own land they
are known
As the stars are known to the night;

As the stars that shall be bright when we are
dust,
Moving in marches upon the heavenly plain,
As the stars that are starry in the time of our
darkness,
To the end, to the end, they remain.

No. 11 from *The Winnowing-Fan*
Laurence Binyon

The Elgar Society
President: Julian Lloyd Webber FRCM

Promoting a wider interest in the life and music of Edward Elgar

For only £40, you can join the largest UK composer society, formed to promote a wider interest in the life and music of Edward Elgar.

Benefits of membership include:

- ❖ Free entrance to The Firs, Elgar's Birthplace at Broadheath, Worcester
- ❖ Regular regional meetings with talks by well known musicians or writers
- ❖ Invitation to the annual Birthday weekend in May/June
- ❖ Free copies three times a year of the Society's Journal and the News
- ❖ Discount prices on the Society's books and CDs
- ❖ Support of the Elgar Complete Edition: Publishing a comprehensive edition of all Elgar's works
- ❖ Sponsorship of performances of Elgar's lesser known works both here and abroad
- ❖ Access to a worldwide membership

For further information, visit www.elgar.org or contact the Membership Secretary, David Young, The Rectory, Lydeard St Lawrence, Taunton, Somerset, TA4 3SF
e-mail: membership@elgar.org

The Elgar Society is a Registered Charity 298062

www.elgar.org

You can 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 Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@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.

A Hybrid SA-CD is made up of two separate layers, one carries the normal CD information and the other carries the SA-CD information. This hybrid SA-CD can be played on standard CD players, but will only play normal stereo. It can also be played on an SA-CD player reproducing the stereo or multi-channel DSD layer as appropriate.

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.

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

Supported by The Elgar Society with the generous donations of Lord and Lady Flight, Mr and Mrs David Hawkins, Mr David Mellor, and an Anonymous Donor

An Allen Q285 organ was supplied by Abinger Organ Hire.

Recording producer Brian Pidgeon

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineers Jonathan Cooper and Rosanna Fish

Editors William Brown and Adrian Peacock

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue Watford Colosseum; 14 and 15 April 2018

Front cover 'Wreaths of poppies by one of the fountains in Trafalgar Square', photograph © Andy Linden / Getty Images

Back cover Photograph of Sir Andrew Davis © Dario Acosta Photography

Label Photograph by Annie Spratt / Unsplash

Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)

Booklet editor Finn S. Gundersen

©2018 Chandos Records Ltd

©2018 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

CHANDOS

Connolly/Staples/BBC SC/BBC SO/Davis

CHSA 5215

CHANDOS DIGITAL

CHSA 5215

CHANDOS

ELGAR: THE MUSIC MAKERS, ETC.

CHSA 5215

SIR EDWARD ELGAR

(1857 – 1934)

- 1 - 9 THE MUSIC MAKERS, OP. 69 (1912)* 36:47
Ode by Arthur O'Shaughnessy
for Contralto Solo, Chorus, and Orchestra

- 10 - 12 THE SPIRIT OF ENGLAND, OP. 80 (1915 – 17)† 25:05
Three Poems by Laurence Binyon
for Tenor or Soprano Solo, Chorus, and Orchestra

TT 61:56

DAME SARAH CONNOLLY mezzo-soprano*
ANDREW STAPLES tenor†
BBC SYMPHONY CHORUS
NEIL FERRIS chorus master
BBC SYMPHONY ORCHESTRA
IGOR YUZEOFICH leader

SIR ANDREW DAVIS

Supported by The Elgar Society with
the generous donations of Lord and
Lady Flight, Mr and Mrs David Hawkins,
Mr David Mellor, and an Anonymous
Donor

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

SA-CD and its logo are
trademarks of Sony.

All tracks available
in stereo and
multi-channel

This Hybrid SA-CD
can be played on any
standard CD player.

© 2018 Chandos Records Ltd • 2018 Chandos Records Ltd • Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England