SUPER AUDIO CD
CHANDOS
SUPER AUDIO CD
SIR RICHARD RODNEY
VOL. 4
BENNETT
AUBADE · PIANO CONCERTO · ANNIVERSARIES · COUNTRY DANCES (BOOK 1) · TROUBADOUR MUSIC
MICHAEL McHALE PIANO
BBC SCOTTISH SYMPHONY ORCHESTRA
JOHN WILSON

Sefton Samuels / ArenaPAL

Richard Rodney Bennett, London, 1969

Sir Richard Rodney Bennett (1936 – 2012)

Orchestral Works, Volume 4

1		**Troubadour Music** (2006) Vivo – Stesso tempo – Andante semplice – Alla marcia	**4:24**
		Concerto for Piano and Orchestra (1968)*	**24:20**
		To Stephen Bishop	
2	I	Moderato – [Cadenza] – Non troppo allegro – [Cadenza] Lento – Tempo I – Poco largamente – A tempo [Non troppo allegro] – Molto tranquillo	8:42
3	II	Presto – Poco largamente – Poco lento – Tempo I	4:24
4	III	Lento – Con moto – A tempo – [ ] – Tempo I – A tempo, molto tranquillo –	6:36
5	IV	Vivo – Tempo giusto – Tempo I – [Cadenza] Non troppo allegro – Tempo I	4:35

6 **Aubade** (1964) **9:03**

for Orchestra

In memory of John Hollingsworth

'...And all the powerful Kings, and all the beautiful Queens of this world, were but as a bed of flowers, some gathered at six, some at seven, some at eight, all in one Morning, in respect of this Day.'

John Donne, Sermon LXXIII

Lento flessibile – A tempo, poco movendo –
A tempo, poco più mosso, leggiero e fantastico –
Tempo I – A tempo, pochissimo più mosso

Country Dances (2000 – 01) **10:45**

(Book 1)

for Orchestra

7	1	Buskin. Vivo e ritmico	1:44
8	2	A New Dance. Con moto – Poco più sostenuto	3:05
9	3	Enfield Common. Vivo e leggero	0:49
10	4	Chelsea Reach. Dolce espressivo	3:07
11	5	Nobody's Jig. Molto vivo	1:47

		Anniversaries (1982)	**16:59**
		for Orchestra	
		Dedicated to my friend Bud Bazelon for his sixtieth birthday	
12	1	Vivo e declamato –	1:22
13	2	Episode 1 (Woodwind). Leggiero e fantastico –	
	3	Con fuoco –	3:07
14	4	Episode 2 (Piano, harp, tuned percussion). Drammatico – Pochissimo meno –	
	5	Arioso – Poco mosso –	3:27
15	6	Episode 3 (Strings). Appassionato – Poco sostenuto, maestoso – A tempo, con fuoco –	
	7	Tranquillo – A tempo, sostenuto –	3:24
16	8	Episode 4 (Percussion and timpani). Con brio –	
	9	Brilliante –	2:59
17	10	Episode 5 (Brass). Strepitoso – Doppio movimento –	1:33
18	11	Finale. Vivo e declamato	1:04
			TT 65:52

Michael McHale piano*
BBC Scottish Symphony Orchestra
Laura Samuel leader
John Wilson

Bennett:
Orchestral Works, Volume 4

Introduction

Symphonist, film composer, and jazz pianist; disciple of Boulez and supreme interpreter of the Great American Songbook… the particular genius of Sir Richard Rodney Bennett can seem, at times, impossible to pin down. In a postwar musical world that attached an exaggerated value to stylistic labels, that did not always prove helpful to his career. In time, Bennett came to describe his different spheres of activity as 'different rooms, albeit in the same house' – later admitting that he had knocked down some of the walls between them.

But one constant throughout his work – whether the film music that Bennett likened to musical 'journalism', or concert pieces such as the Piano Concerto recorded here – is a quality that runs too deep to be described as mere craftsmanship. It is true that everything which Bennett wrote shares a clarity and a perfection of finish, and that the freshness and spontaneity of his melodic gift could at times make it sound as if his ideas came to him without effort (a critic once told him that one of his works was 'too effective'). True, too, that he could write with astonishing skill and fluency. 'Richard had facility like nobody else', remembers John Wilson:

> And when I say facility, I don't just mean he could write film scores in a fortnight – which he could, because I worked with him on [the BBC TV drama] *Gormenghast* and I've never seen anything like it. But not only was he fast, and not only was his work excellent, but when it came to his concert music the quality control was very high.

Crucially, Bennett never deployed his full compositional skill until he was certain that he had something worthwhile to say – a musical idea perfectly matched to an image on screen or stage, or, in his concert work, to a sincerely felt emotional truth. Wilson recalls seeing him at work in the last decade of his life:

> I went into Richard's study and there were wastepaper baskets full of rejects. And I said, 'What's this?' He played it to me, and he said, 'What do you think?' I said, 'It's very nice.' He said, 'It won't do, you know. It's too easy.' And unless it was right and absolutely up to his own standards he'd chuck it in the bin. The same applied even to his lighter pieces and works for young

> musicians – unless he was happy with the inspiration behind it, he didn't let it out.

Bennett wrote all but one of the five works on this disc to quite specific commissions. But he never wrote a note that he did not mean, and wherever he found his initial ideas – in places as personal as the death of a friend, or as straightforward as a desire to share his delight in a seventeenth-century dance tune – the inspiration in each of these pieces is consistently worthy of his own dauntingly high standards.

Aubade

The conductor John Hollingsworth died suddenly of pneumonia on 29 December 1963, aged just forty-seven. As Sir Malcolm Sargent's assistant at the Proms, he had championed the music of the young Bennett, and in the film studios he had recognised the latent genius in Bennett's scores for *Heavens Above!* and *Billy Liar*. Bennett had just received a commission for the 1964 Proms, and he came to conceive it as a tribute to Hollingsworth – an *Aubade* for orchestra, a morning song that doubles as a mourning song, charged both with possibility and an intense awareness of loss. Bennett described it as 'built in a simple arch-form around an atmospheric and cadenza-like central section', but its translucent textures, lustrous orchestration, and arching melodic lines seem to quiver, throughout, with barely suppressed sorrow. It was premiered on 11 September 1964 by Sargent, and Bennett headed the score with a line from John Donne's Sermon LXXIII:

> ...And all the powerful Kings, and all the beautiful Queens of this world, were but as a bed of flowers, some gathered at six, some at seven, some at eight, all in one Morning, in respect of this Day.

Piano Concerto

In the early 1960s, John Hollingsworth had attempted to obtain a commission for Bennett to write a piano concerto for Eileen Joyce. 'I only did a movement and I knew that it was terrible', Bennett told his biographers Paul Harris and Anthony Meredith. It was as an infinitely more experienced composer that in 1968 he completed a full-length Piano Concerto, commissioned by the John Feeney Trust for the City of Birmingham Symphony Orchestra – the same pairing that had commissioned Tippett's Piano Concerto a decade earlier. This time, work went smoothly (Bennett was living at the time at his mother's house in Penn, in the Chiltern Hills), and a chance meeting with the pianist Stephen Kovacevich at a dinner party provided him with a soloist.

Bennett confessed himself 'flabbergasted' that Kovacevich decided to give the premiere from memory. The choice was, Kovacevich remembers, 'a little reckless, but then you can't really look at the score in such a hard piece'. The concerto was premiered in Birmingham Town Hall under Hugo Rignold on 19 September 1968 and was broadcast live by the BBC. When it was repeated at the Proms on 30 July 1969, Kovacevich faced another challenge: the brakes of the piano had not been applied and it started rolling downstage during the first movement.

> Somehow, without interrupting the broadcast performance, [Kovacevich] succeeded in stopping its progress, moving his stool to a new position, and with one hand screwing up the foot brake – a *tour de force*,

recalls the CBSO's manager, Beresford King-Smith.

The critical reaction on each occasion was unanimously enthusiastic. Denby Richards of *Music and Musicians* wrote that no other contemporary piano concerto 'so successfully blended the elements of the classical bravura concerto with modern techniques and thought'; Felix Aprahamian observed that 'The work is luminous, limpid or brittle, never gritty or clouded'. He also noticed the concerto's ravishing orchestration (Bennett uses a Brahms-sized orchestra, with an expanded percussion section) and sense of direction.

Each of the four movements grows out of the motifs heard at the start, principally a lyrical melody first played by the oboe amid veils of string sound and glittering piano figuration, and an arresting brass fanfare heard at the end of the big first paragraph. And just as the slow first movement finds a temporary release in the energy of the second movement – a scherzo – so the brooding lyrical tension of the third gives way to a boisterous, brilliantly playful *Vivo* finale. At the Birmingham premiere, Bennett turned anxiously for an opinion to the composer Anthony Payne. His judgement was unequivocal: 'It's a bloody good work.'

Anniversaries

Of *Anniversaries*, his 1982 commission for the sixtieth anniversary of the BBC, Bennett wrote,

> In a sense, the work is a theme and variations, since the melodic and harmonic material is entirely derived from the opening three-note group, G E D. This group has a strong tonal character which colours the entire work. (I have used the same musical starting point in two other works, *Aubade* for orchestra of 1962 [*sic*], my first Prom commission, and the *Five Studies* for piano

> of 1962–64. The three works, however, are very widely contrasted in character.)

He did not mention the original, mournful context of the *Aubade* – and the celebratory, exuberantly colourful *Anniversaries* could hardly be more different. Here too, though, the impulse came from a personal relationship, this time in happier circumstances. He completed the score in New York and dedicated it to a close friend, the American composer Irwin Bazelon 'in celebration of his sixtieth birthday – hence the title'. It was premiered at the BBC Proms on 9 September 1982.

A brilliantly virtuosic concerto for large orchestra in eleven linked sections, *Anniversaries* begins with an ebullient fanfare before working, in turn, through all the textural and colouristic possibilities of a modern orchestra. The outlines of a miniature symphony are audible – a fiery scherzo and an extended, lyrical central slow movement, linked by percussion-dominated interludes, and rounded off with a brilliant recapitulation of much of the earlier material. But the mood is overwhelmingly playful, fantastic, and light.

> The idea of an anniversary is present in the work in terms of groups of material, which recur from time to time, being always altered and generally made more complex on their return. Otherwise the title only colours the work in a very general sense,

wrote the composer. But the appearance, in the final bars, of 'Happy Birthday to You' is a reminder that, for Bennett, there were occasions when no music could be considered fully dressed without a smile.

Country Dances (Book 1)

In the 1990s, his decision to quit smoking had the unintended consequence of 'blocking' Bennett creatively. He found one route out of the impasse by returning to an enthusiasm of his youth – the music of the English baroque and mediaeval eras. His friend Charles Hart (best known as Andrew Lloyd Webber's lyricist on *Aspects of Love* and *Phantom of the Opera*) introduced him to John Playford's *The English Dancing Master*, an anthology of folk dances published between 1651 and 1728. Arranging these characterful little pieces for different instrumental combinations quickly became a compulsion. 'I can't leave them alone, I'm so fascinated by them', he told the conductor Nicholas Cleobury in 2001.

This set of five dances taken from Playford, completed in New York between August 2000 and February 2001, are far more than just vivid re-orchestrations for a Mozart-sized orchestra (plus piano, harp,

and a colourful array of percussion). Bennett reframes each dance in his own mature musical language, gently but affectionately tweaking rhythms and harmonies to bring out the full, piquant flavour of these short but deceptively sophisticated melodies.

Troubadour Music

Bennett had been living in New York for over a quarter of a century when he received a commission from the American conductor John Mauceri for a piece to celebrate Mauceri's sixteenth and final season with the Hollywood Bowl Orchestra, in 2006. Bennett had recently written a short piece for the clarinettist Christopher Richards, based on the thirteenth-century minstrel song 'Volez Vous Que Je Vous Chant' – part of his renewed interest in early and mediaeval music. Rewritten, it becomes a joyous flourish for full symphony orchestra, the ancient French melody seeming to dance and gleam beneath the Californian starlight.

© 2020 Richard Bratby

Winner of the Terence Judd / Hallé Award in 2009, the Belfast-born **Michael McHale** has established himself as one of Ireland's leading pianists. Since completing his studies at the University of Cambridge and the Royal Academy of Music in London he has developed a busy career as a solo recitalist, concerto soloist, and chamber musician. He has given notable performances at the Tanglewood Music Festival, Berlin Konzerthaus, Wigmore Hall, London, Suntory Hall and Bunka Kaikan Hall, Tokyo, Lincoln Center, New York, Symphony Hall, Boston, and Pesti Vigadó in Budapest, and broadcasts for radio and television stations throughout North and South America, Europe, and Asia. He has performed as a soloist with the Minnesota Orchestra, Hallé, Moscow Symphony Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra, London Mozart Players, City of London Sinfonia, and all five of the major Irish orchestras in a repertoire ranging from Mozart, Beethoven, and Schumann to Rachmaninoff, Prokofiev, and Gershwin. His critically acclaimed début solo album, *The Irish Piano*, was released in 2012 and selected as 'CD of the Week' by the critic Norman Lebrecht. More recent recordings include a disc of music by the composer Cliff Eidelman with the London Symphony Orchestra and an album featuring piano concertos by John Field and Philip Hammond with the RTÉ National Symphony Orchestra conducted by Courtney Lewis. For Chandos he has recorded a large repertoire of works for clarinet and piano with Michael Collins, a frequent partner; his

recording of the *Burleske* by Richard Strauss, with the BBC Symphony Orchestra under Michael Collins, was released in 2019. Michael McHale collaborates regularly with Sir James Galway, Barry Douglas, Dame Felicity Lott, Patricia Rozario, the McGill / McHale Trio, and Camerata Pacifica. www.michaelmchale.com

Formed in 1935 and based at City Halls in Glasgow since 2006, the **BBC Scottish Symphony Orchestra** is Scotland's national broadcasting orchestra. Its huge range of repertoire has developed under its four most recent Chief Conductors, Osmo Vänskä, Ilan Volkov (currently Principal Guest Conductor), Donald Runnicles (currently Conductor Emeritus) and, since 2016, Thomas Dausgaard. The Orchestra began its life as a small studio ensemble, playing a wide range of music, from light classics to symphonic works, for the BBC's radio networks. When the Edinburgh International Festival was established, in 1947, the occasional ventures outside the studio gained the Orchestra a higher profile. Having grown to symphonic size, and highly trained by its founding conductor, Ian Whyte, it was invited by the Festival to perform with artists of the stature of Isaac Stern, Yehudi Menuhin, and Artur Schnabel. It was also given the opportunity to work with composers such as Britten, Shostakovich, and Bloch, and new music has formed a major part of its repertoire ever since. These days it performs to audiences in venues across Scotland, and has a busy schedule of concerts and broadcasts for BBC Radio 3, BBC Radio Scotland, BBC television, and online. Abroad, the Orchestra has appeared in many of the great musical centres of Europe, and has toured the USA, South America, China, India, and Japan. The BBC Scottish Symphony Orchestra is a past recipient of the Award for Best Orchestra from the Royal Philharmonic Society, its commercial recordings having received a number of prizes, including four *Gramophone* Awards. www.bbc.co.uk / bbcsso

John Wilson is in demand at the highest level across the globe, working with some of the finest orchestras and opera houses. In the UK, he performs regularly at festivals such as the Aldeburgh Festival, Glyndebourne Festival Opera, and BBC Proms with orchestras such as the London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, BBC Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra, and BBC Scottish Symphony Orchestra with which he held the title of Associate Guest Conductor between 2016 and 2019. Elsewhere, he

has been a guest conductor at the Royal Concertgebouw Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, and Danish National Symphony Orchestra, among others.

He studied composition and conducting at the Royal College of Music, where in 2011 he was made a Fellow. John Wilson has assembled a large and varied discography which includes critically acclaimed recordings with the Sinfonia of London, numerous recordings with the John Wilson Orchestra (which he founded in 1994), and series of discs with the BBC Scottish Symphony Orchestra, exploring works by Sir Richard Rodney Bennett, and BBC Philharmonic, devoted to the symphonic works of Aaron Copland.

BBC Scottish Symphony Orchestra, with John Wilson

Bennett:
Orchesterwerke, Teil 4

Einleitung

Sinfoniker, Filmkomponist und Jazzpianist, Schüler von Boulez und großartiger Interpret des *Great American Songbook* … zuweilen hat man den Eindruck, dass sich das besondere Genie von Sir Richard Rodney Bennett unmöglich fassen lässt. In einer Nachkriegswelt, die der stilistischen Etikettierung ihrer Musik einen übertriebenen Stellenwert beimaß, war dies der Karriere nicht immer förderlich. Im Laufe der Zeit fand Bennett für seine diversen Tätigkeitsbereiche die Beschreibung "verschiedene Räume, aber im selben Haus" und gab später zu, einige der Zwischenwände abgerissen zu haben.

Eine Konstante in seinem Schaffen – ob es sich um Filmmusik handelt, die Bennett mit musikalischem "Journalismus" verglich, oder um Konzertstücke wie das hier eingespielte Klavierkonzert – ist eine Qualität, die zu tief greift, um als bloße Handwerkskunst bezeichnet zu werden. Es stimmt, dass sich alles, was Bennett schrieb, durch Transparenz und perfekte Ausführung auszeichnet, während seine melodische Gabe in ihrer Frische und Spontanität zuweilen den Anschein erwecken könnte, als wären ihm seine Ideen in den Schoß gefallen (so erklärte ihm einmal ein Kritiker, dass eines seiner Werke "zu wirkungsvoll" wäre). Es stimmt auch, dass er erstaunlich geschickt und fließend schreiben konnte. "Richard besaß Gewandtheit wie kein anderer", erinnert sich John Wilson:

> Und wenn ich Gewandtheit sage, dann meine ich nicht nur, dass er eine Filmmusik in zwei Wochen schreiben konnte – und das konnte er, denn ich habe mit ihm an [dem BBC-Fernsehdrama] *Gormenghast* gearbeitet, und so etwas habe ich noch nie gesehen. Aber er war nicht nur schnell und nicht nur war seine Arbeit vortrefflich, sondern auch bei seiner Konzertmusik war die Qualitätskontrolle sehr hoch.

Wesentlich ist, dass Bennett sein ganzes kompositorisches Können erst dann einsetzte, wenn er sicher war, dass er etwas Sinnvolles zu sagen hatte – eine musikalische Idee, die perfekt zu einem Bild auf der Leinwand oder der Bühne oder in seiner Konzertarbeit zu einer aufrichtig empfundenen emotionalen Wahrheit passte. Wilson beschreibt, wie er ihn in den letzten zehn Jahren seines Lebens bei der Arbeit sah:

> Ich ging in Richards Arbeitszimmer, wo er von überfließenden Papierkörben umgeben war. Auf meine Frage: "Was ist denn hier los?" spielte er mir ein Stück vor und fragte: "Was hältst du davon?" – "Ja, sehr schön", sagte ich. Aber er erwiderte: "Das genügt nicht, verstehst du? Das ist zu simpel." Denn wenn etwas nicht hundertprozentig war und seine eigenen Qualitätsansprüche nicht absolut erfüllte, warf er es weg. Das galt selbst für seine leichteren Sachen und Stücke für junge Musiker – wenn er mit der Eingebung nicht zufrieden war, gab er die Musik nicht frei.

Vier der fünf Werke auf dieser CD waren spezifische Auftragsarbeiten. Aber er schrieb auch dann nie eine Note, ohne von ihr überzeugt zu sein, und gleich wo er seine ersten Ideen fand – in so persönlichen Erfahrungen wie dem Tod eines Freundes oder so unkomplizierten Wünschen wie nach der gemeinsamen Freude an einer Tanzmelodie aus dem siebzehnten Jahrhundert – verdient es die Inspiration in jedem dieser Stücke, unter seinen kompromisslos hohen Ansprüchen Geltung zu erlangen.

Aubade

Der Dirigent John Hollingsworth starb am 29. Dezember 1963 unerwartet im Alter von nur siebenundvierzig Jahren an einer Lungenentzündung. Als Assistent von Sir Malcolm Sargent bei den Promenadekonzerten hatte er sich für die Musik des jungen Bennett eingesetzt und in den Filmstudios das latente Genie in Bennetts Musik für *Heavens Above!* und *Geliebter Spinner* (*Billy Liar*) erkannt. Bennett hatte gerade einen Kompositionsauftrag für die Promenadekonzerte von 1964 erhalten und empfand ihn als Hommage auf Hollingsworth – eine *Aubade* für Orchester, ein Morgenlied, das gleichzeitig als Trauerlied fungiert und sowohl von der Möglichkeit als auch der intensiven Erkenntnis des Verlustes erfüllt ist. Bennett zufolge ist es "in einer einfachen Bogenform um einen atmosphärischen, kadenzartigen Mittelteil gebaut", aber seine durchscheinenden Texturen, glänzenden Orchestrierungen und gewölbten melodischen Linien scheinen durchweg mit kaum unterdrückter Trauer zu beben. Das Werk wurde am 11. September 1964 von Sargent uraufgeführt, und Bennett setzte der Partitur eine Zeile aus John Donnes Predigt LXXIII voraus:

> ... Und alle mächtigen Könige und alle schönen Königinnen dieser Welt waren nur wie ein Beet von Blümlein, manche um sechs gelesen, manche um sieben, manche um acht, alle an einem einzigen Morgen, um dieses Tages willen.

Klavierkonzert

Anfang der sechziger Jahre hatte John Hollingsworth versucht, bei Bennett ein Klavierkonzert für Eileen Joyce zu bestellen. "Ich brachte es nur auf einen Satz und wusste, dass er schrecklich war", gestand Bennett seinen Biographen Paul Harris und Anthony Meredith. Mit unendlich mehr Erfahrung vollendete der Komponist dann 1968 ein Klavierkonzert in ganzer Länge; ebenso wie das von Tippett Mitte der fünfziger Jahre entstand es im Auftrag des John Feeney Trust für das City of Birmingham Symphony Orchestra. Diesmal verlief die Arbeit reibungslos (Bennett lebte zu jener Zeit bei seiner Mutter in Penn, einem Dorf in den Chiltern Hills), und eine Zufallsbegegnung mit dem Pianisten Stephen Kovacevich auf einer Dinnerparty empfahl ihm einen Solisten.

Bennett war nach eigenem Geständnis sprachlos, als Kovacevich beschloss, die Premiere aus dem Gedächtnis zu geben. Die Entscheidung war Kovacevich zufolge "schon etwas waghalsig, aber andererseits kann man sich bei einem so schwierigen Werk nicht von der Partitur ablenken lassen". Das Konzert wurde am 19. September 1968 in der Birmingham Town Hall unter der Leitung von Hugo Rignold uraufgeführt und von der BBC live übertragen. Als es am 30. Juli 1969 bei den Promenadekonzerten wiederholt wurde, stand Kovacevich vor einer weiteren Herausforderung: Die Laufrollen des Flügels waren nicht arretiert worden, sodass sich das Instrument im ersten Satz von ihm fortbewegte.

> Ohne die Sendung zu unterbrechen, gelang es [Kovacevich] irgendwie, die Bewegung zu stoppen, den Klavierschemel zu versetzen und mit einer Hand die Rollenbremse festzuschrauben – eine Tour de Force,

erinnert sich der Manager des CBSO, Beresford King-Smith.

Die Kritik war von beiden Aufführungen einhellig begeistert. Denby Richards schrieb in der Zeitschrift *Music and Musicians*, dass kein anderes zeitgenössisches Klavierkonzert "die Elemente des klassischen Bravourkonzerts so erfolgreich mit modernen Techniken und Gedanken verband"; Felix Aprahamian stellte fest: "Das Werk ist luminös, klar oder spröde, niemals düster oder trübe." Er erwähnte auch die hinreißende Orchestrierung des Konzerts (Bennett setzt ein großes Brahms-Orchester mit erweitertem Schlagwerk ein) und den Orientierungssinn.

Jeder der vier Sätze entspringt den zu Beginn gehörten Motiven, vor allem einer lyrischen Melodie, die zuerst von der Oboe

unter Streicherschleiern und glitzernden Klavierfigurationen gespielt wird, und einer mitreißenden Blechbläserfanfare am Ende des großen ersten Absatzes. Und so wie der langsame erste Satz in der Energie des zweiten Satzes – einem Scherzo – vorübergehende Entlastung findet, weicht die brütende lyrische Spannung des dritten Satzes einem ausgelassenen, fabelhaft spielerischen *Vivo*-Finale. Als Bennett nach der Premiere in Birmingham den Komponisten Anthony Payne besorgt um seine Meinung bat, hielt der damit nicht hinter dem Berg: "Verdammt gut gemacht."

Anniversaries

Zu *Anniversaries*, einer Auftragskomposition von 1982 zum sechzig-jährigen Bestehen der BBC schrieb Bennett:

> In gewisser Beziehung handelt es sich bei dem Werk um ein Thema mit Variationen, da das melodische und harmonische Material vollständig von der einleitenden Dreinotengruppe G E D abgeleitet ist. Diese Gruppe besitzt einen starken tonalen Charakter, der das gesamte Werk färbt. (Ich habe den gleichen musikalischen Ausgangspunkt in zwei anderen Werken verarbeitet, der *Aubade* für Orchester von 1962 [*sic*], meinem ersten Proms-Auftrag, und den *Five Studies* für Klavier von 1962–1964. Vom Wesen her unterscheiden sich die drei Werke jedoch sehr markant.)

Den ursprünglichen, traurigen Kontext der *Aubade* erwähnte er nicht. Obwohl die festlichen, farbenprächtigen *Anniversaries* kaum in schärferem Kontrast stehen könnten, ging der Impuls wiederum von einer persönlichen Beziehung aus, diesmal jedoch unter glücklicheren Umständen. Bennett vollendete das Werk in New York und widmete es einem guten Freund, dem amerikanischen Komponisten Irwin Bazelon, "zur Feier seines sechzigsten Geburtstages – daher der Titel". Die Uraufführung fand am 9. September 1982 im Rahmen der BBC-Promenadekonzerte statt.

Anniversaries ist ein virtuoses Konzert für großes Orchester in elf miteinander verbundenen Abschnitten. Es beginnt mit einer überschäumenden Fanfare, bevor alle texturellen und koloristischen Möglichkeiten eines modernen Orchesters sondiert werden. Die Umrisse einer Miniatursinfonie sind hörbar – ein feuriges Scherzo und ein ausgedehnter, lyrisch-langsamer Mittelsatz, der durch perkussiv dominierte Zwischenspiele zusammengehalten und mit der brillanten Reprise eines Großteils des vorausgegangenen Materials abgerundet

wird. Aber die Stimmung ist überwältigend verspielt, fantastisch und unterhaltsam.

> Die Vorstellung von einem Jubiläum verkörpert sich in dem Werk durch Materialgruppen, die von Zeit zu Zeit wiederkehren, dabei immer wieder geändert und bei ihrer Wiederaufnahme im Allgemeinen komplexer werden. Ansonsten färbt der Titel das Werk nur ganz allgemein,

schrieb der Komponist. Aber das Erscheinen von "Happy Birthday to You" in den letzten Takten erinnert daran, dass es für Bennett Fälle gab, in denen Musik unvollkommen war, wenn ihr ein Lächeln fehlte.

Country Dances (Heft 1)

In den neunziger Jahren hatte Bennetts Entscheidung, das Rauchen aufzugeben, die unbeabsichtigte Folge, ihn in seiner Kreativität zu lähmen. Befreien konnte er sich durch die Rückkehr zu einer Leidenschaft seiner jungen Jahre: die englische Musik des Barocks und des Mittelalters. Sein Freund Charles Hart (als Texter von Andrew Lloyd Webbers *Aspects of Love* und *Phantom of the Opera* bekannt) machte ihn auf John Playfords *The English Dancing Master* aufmerksam, eine zwischen 1651 und 1728 in mehreren Auflagen erschienene Sammlung von Volkstänzen. Diese charaktervollen kleinen Stücke für verschiedene Instrumentalkombinationen zu arrangieren, entwickelte sich schnell zu einer fixen Idee. "Ich kann sie nicht sein lassen, ich bin so von ihnen fasziniert", gestand er 2001 dem Dirigenten Nicholas Cleobury.

Diese fünf Tänze aus der Playford-Sammlung, die zwischen August 2000 und Februar 2001 in New York vollendet wurden, sind weit mehr als nur lebendige Neu-Orchestrierungen für ein Mozart-Orchester (zusätzlich mit Klavier, Harfe und einer bunten Reihe von Schlaginstrumenten). Bennett gibt jedem Tanz neue Gestalt in seiner eigenen reifen Musiksprache, wobei er Rhythmen und Harmonien sanft aber liebevoll anpasst, um die volle, pikante Würze dieser kurzen, aber unmerklich feinsinnigen Melodien hervorzuheben.

Troubadour Music

Bennett lebte nunmehr seit über einem Vierteljahrhundert in New York, als er von dem amerikanischen Dirigenten John Mauceri den Auftrag erhielt, für 2006 etwas zur Feier seiner sechzehnten und letzten Saison mit dem Hollywood Bowl Orchestra zu komponieren. Bennett hatte unlängst ein kurzes Stück für den Klarinettisten Christopher Richards geschrieben, das auf dem Minnesang "Volez Vous Que Je Vous

Chant" aus dem dreizehnten Jahrhundert basierte und sein erneutes Interesse an der Alten Musik zum Ausdruck brachte. In neuem Gewand wird daraus ein freudiger Tusch für ein volles Sinfonieorchester. Im kalifornischen Sternenlicht scheint die alte französische Weise zu tanzen und zu schimmern.

© 2020 Richard Bratby
Übersetzung: Andreas Klatt

BBC Scottish Symphony Orchestra, with John Wilson, at City Halls, Glasgow

Michael McHale

Bennett:
Œuvres pour orchestre, volume 4

Introduction

Symphoniste, compositeur de musique de film et pianiste de jazz; disciple de Pierre Boulez et interprète suprême du *Great American Songbook*... le génie particulier de Sir Richard Rodney Bennett peut parfois sembler impossible à définir. Dans le monde musical de l'après-guerre qui attachait une valeur exagérée aux labels stylistiques, cela n'a pas toujours été utile pour sa carrière. Avec le temps, Bennett en est venu à décrire les différentes sphères de son activité comme étant "des pièces différentes, quoique dans la même maison" – et il admettra plus tard qu'il avait abattu certains des murs entre elles.

Mais une constante tout au long de son œuvre – que ce soit les musiques de film que Bennett comparaissait à du "journalisme" musical ou les pièces de concert tels que le Concerto pour piano enregistré ici – est une qualité trop profonde pour être qualifiée de simple artisanat. Il est vrai que tout ce que Bennett a écrit partage une clarté et une perfection de finition, et que la fraîcheur et la spontanéité de ses dons mélodiques pouvaient parfois donner l'impression que les idées lui venaient sans effort (un critique lui dit un jour que l'une de ses œuvres était "trop efficace"). Il est vrai aussi qu'il pouvait écrire avec une habileté et une fluidité étonnantes. "Richard possédait une facilité sans pareil", se souvient John Wilson:

> Et quand je dis facilité, je ne veux pas simplement dire qu'il pouvait écrire des musiques de film en quinze jours – ce dont il était capable, parce que j'ai travaillé avec lui sur *Gormenghast* [la série télévisée de la BBC] et je n'ai jamais rien vu de tel. Non seulement il était rapide, non seulement son travail était excellent, mais quand il s'agissait de sa musique de concert, le contrôle de la qualité était extrêmement élevé.

Plus important encore, Bennett ne déployait jamais toute l'ampleur de sa compétence en composition avant d'être certain d'avoir quelque chose de valable à dire – une idée musicale parfaitement adaptée à une image sur l'écran ou sur la scène ou, dans ses œuvres de concert, une vérité émotionnelle sincèrement ressentie. Wilson se souvient de l'avoir vu au travail au cours de la dernière décennie de sa vie:

> Je suis entré dans le bureau de Richard et il y avait des corbeilles remplies de papiers froissés. Je lui ai demandé: "Qu'est-ce que c'est que ça?" Il me l'a joué et m'a demandé: "Qu'est-ce que tu en penses?" Je lui ai répondu: "C'est très bien." Il m'a dit: "Ça n'ira pas, tu vois, c'est trop facile." Et si ce n'était pas juste et absolument à la hauteur de ses propres exigences, il le jettait à la poubelle. La même chose s'appliquait à ses pièces plus légères et à ses œuvres pour jeunes musiciens – s'il n'était satisfait de l'inspiration qui se trouve derrière, il ne le lâchait pas.

Quatre des cinq œuvres enregistrées ici ont été composées en réponse à des commandes spécifiques. Cependant, il n'a jamais écrit une note qu'il ne voulait pas dire, et partout où il puisait ses idées initiales – dans des lieux aussi personnels que la mort d'un ami, ou aussi directs qu'un désir de partager sa joie dans un air de danse du dix-septième siècle – l'inspiration de chacune de ces pièces est toujours à la hauteur de ses propres normes extraordinairement exigeantes.

Aubade

Le chef d'orchestre John Hollingsworth mourut subitement d'une pneumonie le 29 décembre 1963 à l'âge de quarante-sept ans. En sa qualité d'assistant de Sir Malcolm Sargent pendant les Proms de la BBC de Londres, il s'était fait le défenseur de la musique du jeune Bennett, et dans les studios de cinéma, il avait reconnu son génie latent dans les partitions de *Heavens Above!* et *Billy Liar*. Bennett venait de recevoir une commande pour les Proms de la BBC de 1964, et il en vint à la concevoir comme un hommage à Hollingsworth – une *Aubade* pour orchestre, une chanson de matin qui se double d'une chanson de deuil, chargée à la fois de possibilité et d'une intense conscience de la perte. Bennett l'a décrite comme étant "construite sous la forme simple d'une arche autour d'une section centrale évocatrice et dans le style d'une cadence", mais ses textures translucides, son orchestration brillante et la courbure de ses lignes mélodiques semblent trembler avec une tristesse à peine contenue tout au long de la pièce. *Aubade* fut créée le 11 septembre 1964 par Sargent, et Bennett inscrivit en frontispice de la partition une phrase extraite du Sermon LXXIII de John Donne:

> ...Et tous les rois puissants et toutes les belles reines de ce monde étaient mais comme un lit de fleurs, certains ont été arrachés à six, certains à sept, certains à huit, tous en un Matin, en ce qui concerne ce Jour.

Concerto pour piano

Au début des années 1960, John Hollingsworth avait tenté d'obtenir une commande pour que Bennett écrive un concerto pour piano à l'intention d'Eileen Joyce. "Je n'ai fait qu'un mouvement et j'ai compris que c'était terrible", Bennett expliqua à ses biographes Paul Harris et Anthony Meredith. C'est un compositeur infiniment plus expérimenté qui termina en 1968 un Concerto pour piano complet, commandé par le John Feeney Trust pour le City of Birmingham Symphony Orchestra – ces deux institutions avaient commandé le Concerto pour piano de Sir Michael Tippett dix ans plus tôt. Cette fois, la composition de l'ouvrage se déroula sans problème (Bennett vivait alors dans la maison de sa mère à Penn dans les Chiltern Hills), et une rencontre fortuite avec le pianiste Stephen Kovacevich lors d'un dîner lui fournit un soliste.

Bennett s'avoua "sidéré" quand Kovacevich décida de jouer le concerto de mémoire lors de la création. Le choix, se souvient le pianiste, était "un peu téméraire, mais on ne peut vraiment pas regarder la partition dans une pièce aussi difficile". La première audition du Concerto pour piano eut lieu au Birmingham Town Hall sous la direction de Hugo Rignold le 19 septembre 1968, et fut retransmis en direct sur les ondes de la BBC. Lors de sa reprise aux Proms de la BBC le 30 juillet 1969, Kovacevich fut confronté à un autre défi: les freins des roues du piano n'avaient pas été serrés, et l'instrument commença à glisser vers l'avant-scène pendant le premier mouvement.

> D'une certaine manière, sans interrompre la radiodiffusion, [Kovacevich] parvint à arrêter sa progression en déplaçant son tabouret vers une nouvelle position, et avec une main vissant la pédale de frein, un *tour de force*,

se souvint Beresford King-Smith, l'administrateur du City of Birmingham Symphony Orchestra.

La réaction des critiques fut unanimement enthousiaste lors de ces deux concerts. Denby Richards, écrivant pour *Music and Musicians*, nota qu'aucun autre concerto pour piano contemporain "n'a réussi à mélanger les éléments du concerto de bravoure classique avec les techniques et la manière de penser d'aujourd'hui"; Felix Aprahamian observa que "L'œuvre est lumineuse, limpide ou cassante, jamais dure ou opaque". Il remarqua également la somptueuse orchestration du concerto (Bennett utilise un orchestre brahmsien avec un grand renfort de percussions) et un sens de la direction.

Chacun des quatre mouvements se développe à partir des motifs entendus au début, principalement une mélodie lyrique d'abord jouée par le hautbois au milieu des voiles sonores des cordes et des figurations scintillantes du piano, et une fanfare de cuivres saisissante entendue à la fin du grand premier paragraphe. Et tout comme le premier mouvement lent trouve une libération temporaire dans l'énergie du deuxième mouvement – un scherzo – de même la tension du troisième mouvement cède la place à un finale *Vivo* énergique et brillamment enjoué. Lors de la création à Birmingham, Bennett se tourna avec anxiété vers le compositeur Anthony Payne pour savoir ce qu'il en pensait. Son jugement fut sans équivoque: "C'est une œuvre vachement bonne."

Anniversaries

Á propos de sa commande de 1982, *Anniversaries*, pour le soixantième anniversaire de la BBC, Bennett écrivit:

> Dans un sens, l'œuvre est un thème et variations, puisque le matériau mélodique et harmonique dérive entièrement du groupe de trois notes du début, sol – mi – ré. Ce groupe possède un fort caractère tonal qui colore l'ensemble de l'œuvre. (J'ai utilisé le même point de départ musical dans deux autres œuvres, *Aubade* pour orchestre en 1962 [*sic*], ma première commande pour les Proms, et dans les *Five Studies* pour piano de 1962 – 1964. Les trois œuvres sont cependant de caractère très contrasté.)

Il ne mentionna pas le contexte original endeuillé qui donna jour à *Aubade* – et avec ses couleurs exubérantes *Anniversaries* ne pourrait être plus différent. Ici aussi, l'impulsion est venue d'un lien personnel, mais cette fois dans des circonstances plus heureuses. Bennett termina la partition à New York et la dédia à un ami proche, le compositeur américain Irwin Bazelon "pour célébrer son soixantième anniversaire – d'où le titre". La création eut lieu lors des Proms de la BBC le 9 septembre 1982.

Anniversaries se présente sous la forme d'un concerto brillamment virtuose pour grand orchestre en onze sections reliées, et commence par une fanfare exubérante avant d'explorer tour à tour toutes les combinaisons de textures et de couleurs d'un orchestre moderne. On peut entendre les contours d'une symphonie miniature – un scherzo fougueux, et un lent mouvement central lyrique très développé, reliés par des interludes dominés par les percussions, et se terminant par une brillante réexposition d'une grande partie du matériau entendu au

début. Cependant, l'humeur est extrêmement enjouée, fantasque et légère.

> L'idée d'un cadeau d'anniversaire est présente dans l'œuvre en termes de groupes de matériaux qui reviennent de temps en temps, toujours modifiés et plus complexes à leur retour. Sinon, le titre ne colore l'œuvre que dans un sens très général,

écrit le compositeur. Mais l'apparition dans les dernières mesures du "Happy Birthday to You" est un rappel que, pour Bennett, il y avait des occasions où une musique ne pouvait être considérée comme entièrement habillée qu'avec un sourire.

Country Dances (Livre 1)

Dans les années 1990, Bennett décida d'arrêter de fumer, ce qui eut pour conséquence involontaire de "bloquer" sa créativité. Il trouva un moyen de sortir de cette impasse en revenant à un enthousiasme de jeunesse: la musique anglaise de la période baroque et celle du Moyen-Âge. Son ami Charles Hart (mieux connu comme le parolier d'Andrew Lloyd Webber pour *Aspects of Love* et *Phantom of the Opera*) lui fit découvrir *The English Dancing Master* de John Playford, une anthologie de danses folkloriques publiée entre 1651 et 1728. Arranger ces petites pièces pleines de caractère pour différentes combinaisons instrumentales devint rapidement un besoin pressant. "Je ne peux pas les laisser seules, je suis tellement fasciné par elles", déclara-t-il au chef d'orchestre Nicholas Cleobury en 2001.

Composées à New York entre août 2000 et février 2001, ces cinq danses tirées de l'anthologie de Playford sont bien plus que de simples réorchestrations éclatantes pour un orchestre mozartien (auquel s'ajoutent un piano, une harpe et un éventail coloré de percussions). Bennett retravaille chaque danse dans son propre langage musical de maturité, modifiant doucement, mais avec affection, les rythmes et les harmonies pour faire ressortir la saveur pleine et piquante de ces mélodies brèves, mais trompeusement sophistiquées.

Troubadour Music

Bennett vivait à New York depuis plus de vingt-cinq ans quand il reçut une commande du chef d'orchestre américain John Mauceri pour une pièce destinée à célébrer la seizième et dernière saison de ce dernier avec le Hollywood Bowl Orchestra, en 2006. Bennett avait récemment écrit une courte pièce pour le clarinettiste Christopher Richards fondée sur une chanson de ménestrel du treizième siècle

"Volez Vous Que Je Vous Chant" – un aspect de son intérêt renouvelé pour la musique ancienne et médiévale. Récrite, elle devient une arabesque joyeuse pour orchestre symphonique complet, la vieille mélodie française semblant danser et briller sous la lumière des étoiles californiennes.

© 2020 Richard Bratby

Traduction: Francis Marchal

John Wilson

John Wilson, with the BBC Scottish Symphony Orchestra, at City Halls, Glasgow

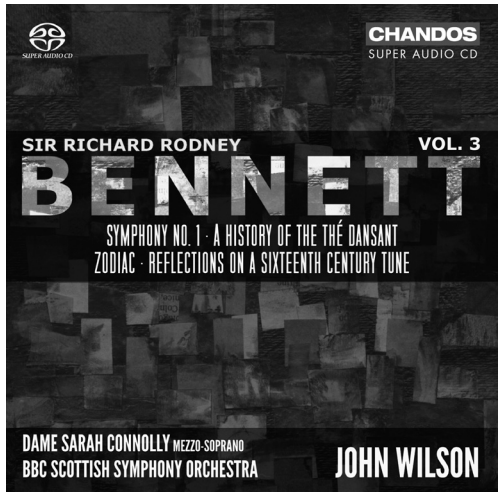
Also available

Bennett
Orchestral Works, Volume 1
CHSA 5202

Also available

Bennett
Orchestral Works, Volume 2
CHSA 5212

Also available



Bennett
Orchestral Works, Volume 3
CHSA 5230

Also available

Strauss
Burleske • Romanze • Duett-Concertino • Violin Concerto
CHAN 20034

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

Recording producer Brian Pidgeon
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineers Jonathan Cooper and Alex James
Editors Adrian Peacock and Will Brown
Chandos mastering Alex James
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue City Halls, Glasgow; 22 – 24 July 2019
Front cover Collage by Sir Richard Rodney Bennett, made for and dedicated to John Wilson
as he moved house in 2011
Back cover Photograph of John Wilson by Sim Canetty-Clarke
Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)
Booklet editor Finn S. Gundersen
Publishers Universal Edition, London (Piano Concerto, *Aubade*), Novello & Co. Ltd (other works)
℗ 2020 Chandos Records Ltd
© 2020 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

CHANDOS

McHale/BBC Scottish SO/Wilson

CHSA 5244

CHANDOS DIGITAL

CHSA 5244

SIR RICHARD RODNEY

BENNETT

(1936 – 2012)

ORCHESTRAL WORKS, VOLUME 4

1	TROUBADOUR MUSIC (2006)	4:24
2 - 5	CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA (1968)*	24:20
6	AUBADE (1964) FOR ORCHESTRA	9:03
7 - 11	COUNTRY DANCES (2000 – 01) (BOOK 1) FOR ORCHESTRA	10:45
12 - 18	ANNIVERSARIES (1982) FOR ORCHESTRA	16:59
		TT 65:52

BBC Scottish Symphony Orchestra

BBC RADIO 3 90 – 93FM

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

MICHAEL McHALE PIANO*

BBC SCOTTISH SYMPHONY ORCHESTRA

LAURA SAMUEL LEADER

JOHN WILSON

℗ 2020 Chandos Records Ltd © 2020 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

SUPER AUDIO CD

SA-CD and its logo are trademarks of Sony.

Multi-ch Stereo

All tracks available in stereo and multi-channel

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

CHANDOS

BENNETT: ORCHESTRAL WORKS, VOL. 4

CHSA 5244