

CHANDOS

Sir Malcolm Arnold
BALLET MUSIC

Electra
premiere recording

Rinaldo and Armida

Suites from 'Homage to the Queen' and 'Sweeney Todd'

BBC Philharmonic
RUMON GAMBA

BBC
RADIO
90 - 93 FM

CHAN 10550

Sir Malcolm Arnold, 1990

Sir Malcolm Arnold (1921 – 2006)

Ballet Music

Suite from 'Homage to the Queen', Op. 42 (1953) 19:43

Prepared by the composer

1	I	Prelude and Opening Scene. Allegro moderato – Marziale – Andante con moto – Allegro molto –	4:31
2	II	Dance of the Insects. Allegro scherzando (Pas de six) –	1:06
3	III	Water. Poco lento – Vivace – [L'istesso tempo] (Pas de trois) – Waltz – [L'istesso tempo] (First Girl's Solo) – Poco più mosso (Second Girl's Solo) – Waltz Tempo I (Pas de trois) – Allegretto –	5:13
4	IV	Fire Dance. Allegro con brio (Man's Solo) –	0:59
5	V	Pas de deux. Adagio non troppo – Poco agitato – Tempo I – Poco più mosso – Tempo I –	5:09
6	VI	Finale. Maestoso – Marziale – Moderato e maestoso (Vision) – Allegro – Lento e maestoso	2:26

	Rinaldo and Armida, Op. 49 (1954)	20:57
	Dance-drama in One Act	
7	Lento –	3:20
8	Moderato – Andantino – Moderato – Allegro agitato – Molto meno mosso – Andantino –	4:22
9	Vivace – Lento – Vivace – Moderato – Lento –	2:04
10	Poco lento (Pas de deux) – Moderato – Allegretto –	3:54
11	Andante con moto – Poco più mosso – Andante con moto – Moderato –	4:12
12	Lento – Vivace molto – Lento	3:02
	Concert Suite from 'Sweeney Todd', Op. 68a (1959)	20:16
	Prepared 1984 by David Ellis in association with the composer	
13	Moderato e misterioso – Vivace – Meno mosso –	3:17
14	Allegretto – Vivace –	1:33
15	Vivace – Allegro moderato –	1:58
16	Allegro vivace – Allegro frenetico –	2:11
17	Allegretto –	1:38

18	Andante – Allegro – Pas de quatre – Vivace – Moderato – Vivace – Frenetico – Molto meno mosso –	5:39
19	Allegro con brio – Allegretto (Pas de deux) – Più mosso – Allegretto – Allegro con brio	3:57

premiere recording

	Electra, Op. 79 (1963)	14:49
	Ballet in One Act	
20	Lento – Vivace – Vivace –	4:09
21	Lento – Allegro ma non troppo – Moderato –	6:30
22	Vivace – Lento	4:08
		TT 76:14

BBC Philharmonic
Fionnuala Hunt leader
Rumon Gamba

Arnold: Ballet Music

Homage to the Queen

The Coronation of Queen Elizabeth II in June 1953 was celebrated by a number of high-profile artistic events in London, several of them mounted at the Royal Opera House, Covent Garden. Malcolm Arnold's first ballet score, *Homage to the Queen*, was commissioned specifically to mark the occasion, and if the composer felt honoured at the prestigious invitation he may well have been blissfully unaware of the in-house rivalries that had resulted in what was in fact a last-minute initiative.

Pride of place in the celebrations was to have gone to Benjamin Britten's Coronation opera *Gloriana*, much maligned after its first performance on 8 June. Britten had been under pressure to include danced segments in the score so that both the Covent Garden Opera and Sadler's Wells Ballet might be represented, and this he duly did; but he refused to expand them when requested to do so, and was furious when he learnt that plans were afoot to precede his opera with a separate danced entertainment on the same evening. He wrote tetchily to the opera house on 20 November 1952:

you know that only over my dead body,
& dead opera too, will there be a ballet
before Gloriana that night. Let them prance
on their points as much as anyone wants
after – but not *before*. Anyhow, if it matters,
that's the traditional way round.

The plan was dropped, but the ballet company got the better of the situation by securing their own performance slot on the day of the Coronation itself (2 June). They asked Humphrey Searle to compose a new score for them; he declined, recommending Arnold in his stead, and thus *Homage to the Queen* came to receive its first performance six days ahead of Britten's opera. The choreography was by Frederick Ashton and the production was designed by the baroque-inspired Oliver Messel, at whose behest the original plan to present four tableaux devoted to famous Queens of England was dropped in favour of a less challenging scheme involving the Four Elements, each of which was to have its own Queen and entourage. Bright star of the dancing was the company's *prima ballerina assoluta*, Margot Fonteyn, appearing as the Queen of the Air, and Arnold's ballet was preceded by her legendary performance in Act II of Tchaikovsky's *Swan Lake*.

The ballet suite which Arnold extracted from the score begins with a *Marziale* Prelude strongly reminiscent of the ceremonial idiom of William Walton's Coronation marches, this music returning in the Finale as Elizabeth I symbolically hands her orb and sceptre to Elizabeth II in a traditional moment of climactic apotheosis. In between come four dances: a breezy 'Dance of the Insects', then 'Water' (featuring a suavely elegant waltz for the *pas de trois*), an effervescent 'Fire Dance' and a languidly sensual 'Pas de deux' originally danced by Fonteyn with Michael Somes. After the first performance, the music was heard at the Edinburgh Festival in the same year, but thereafter the ballet sank into neglect until it was resurrected in 2006 to celebrate the Queen's eightieth birthday, on which occasion the bulk of the dancing featured new choreography.

Rinaldo and Armida

The initial success of *Homage to the Queen* quickly led to another ballet commission for Arnold. In 1954 he composed *Rinaldo and Armida*, a one-act 'dance-drama', and guest-conducted the first performance himself at the Royal Opera House on 6 January 1955, as part of a double bill completed by a new ballet based on Britten's *Young Person's Guide to the Orchestra* (conducted by Robert

Irving, who had conducted the premiere of *Homage to the Queen*). Both works were choreographed by Ashton, who dedicated them to the memory of his close collaborator Sophie Fedorovitch, the painter who had designed eleven of his ballets (including, in 1926, his very first), and who had died suddenly in a domestic gas accident in 1953.

Rinaldo and Armida was based on an episode from Torquato Tasso's poem *Ierusalemme liberata* (1581), in which the deadly enchantress Armida, whose lovers meet their doom in her garden, meets her own end when she falls in love with one of them: the mortal warrior Rinaldo. The ballet was conceived as a vehicle for the ballerina Svetlana Beriosova, with Somes appearing alongside her in the subordinate male role, and took the form of an extended *pas de deux* set against monochrome stage designs by Peter Rice. After an eerie introduction based on a pregnant four-note motif (one of many passages in the ballets of Arnold that seem to reflect his experience as a composer of film music), Rinaldo enters as the tempo quickens, and he moves through the trees to the accompaniment of a lyrical melody for lower strings and bassoons. Armida comes with an impassioned outburst from the full orchestra and dances a sarabande. The music becomes more agitated as Rinaldo

is warned of his likely fate, but he proceeds to dance a melancholic 'Pas de deux' with Armida, which climaxes in a dramatic kiss (timpani roll) as the enchantress dies. At the culmination of another violent orchestral outburst Rinaldo exits dramatically through the garden's wall, whereafter a plaintive violin solo returns us to the eerie atmosphere of the opening.

Sweeney Todd

The Shakespeare Memorial Theatre at Stratford-upon-Avon was the venue for the first performance of Arnold's music for *Sweeney Todd* on 10 December 1959. This hybrid theatrical entertainment, with set designs by Alix Stone inspired by colourful Victorian toy theatres, had been created for the Royal Ballet's touring company, and its danced sections (choreographed by John Cranko) focussed on a group of incompetent policemen suggested by the famous Keystone Cops of the silent cinema. As with Stephen Sondheim's celebrated 1979 musical based on the same story of the Demon Barber of Fleet Street – who killed his customers so they could be served up in meat pies – so Arnold's treatment of the *grand guignol* tale relied on a stark contrast between comedy and lurid expressionism to capture the tongue-in-cheek essence of the legend. After

a sombre introduction, the ballet music (later, in 1984, arranged as a concert suite by David Ellis in consultation with the composer) first depicts 'Police whistles, screams and figures hurrying about in darkness with torches' before the policemen convene to dance a satirically lolloping *Allegretto*. Darker music for the entrance of the title character leads to a broad diatonic theme as a rich man is enticed into the barber's shop, and a jolly galop (strongly reminiscent of Arnold's music for film comedies) precedes the cutting of the man's throat. The hapless police return to look for clues relating to the murder before the scene shifts to the house of Johanna, where Sweeney is thwarted in his attempt to propose to her. He has been holding her true love, Mark, hostage in his shop, but Mark manages to shoot Sweeney on his return and the ballet ends cheerfully with a depiction of 'Virtue Triumphant', which incorporates a 'Pas de deux' for the lovers.

Electra

In 1963, Robert Helpmann (who ten years earlier had danced alongside Fonteyn in the Coronation performance of *Swan Lake*) returned to the Covent Garden stage as a choreographer after an absence of some sixteen years. His new one-act ballet, *Electra*, loosely based on the tragedy by Sophocles,

featured a score by Arnold conducted by the Royal Ballet's music director, John Lanchbery, who had become well known as the arranger of the ever-popular *La Fille mal gardée* (based on music attributed to Hérold) – an Ashton project which Arnold had declined to accept in 1960. Listeners accustomed to the colourful and witty orchestral music for which Arnold remains best known may have been surprised at the nature of the *Electra* commission, which seemed to cry out for a gritty expressionism more akin to Strauss's operatic treatment of the same story; but his score – which is atonal in places, and replete with many harsh rhetorical gestures – allowed Arnold to tap the darker side of his musical personality, also evident in several of his mature symphonies.

A crucial element in the instrumentation of *Electra* is a nuclear percussion group, including timpani, bongos, timbales, and tom-toms, which in many passages imparts a sense of pagan ritual to the music. Rhythmic dynamism is exclusively created by simple but effective metrical dislocations within lengthy passages of consistent time signatures, a strategy that suggests that Arnold was by this stage in his ballet-composing career well aware of choreographic practicalities. Mostly lean and economical, the orchestration nevertheless

includes an astonishingly impressionistic passage when Electra twists her head and works herself into a frenzy, during which brass and harp glissandos sweep up and down across several octaves while the strings swirl giddily in a gradual crescendo. As with Arnold's other ballet music, this uncompromising score was unaccountably neglected after its first run of performances and did not receive an airing in the concert hall until 2004.

© 2009 Mervyn Cooke

Universally recognised as one of Britain's finest orchestras, the **BBC Philharmonic** is based in Manchester where it performs regularly in the magnificent Bridgewater Hall, while also touring all over the world and recording programmes for BBC Radio 3. It has built an international reputation for outstanding quality and committed performances over an immensely wide-ranging repertoire. Gianandrea Noseda became Principal Conductor in September 2002 when Yan Pascal Tortelier, who had been Principal Conductor from 1991, became Conductor Laureate. Vassily Sinaisky is the orchestra's Principal Guest Conductor, and until his death in July 2009, Sir Edward Downes (Principal Conductor 1980–91) was Conductor Emeritus. The BBC Philharmonic

has worked with many distinguished conductors and its policy of introducing new and adventurous repertoire into its programmes has meant that many of the world's greatest composers have conducted the orchestra. In 1991 Sir Peter Maxwell Davies became the BBC Philharmonic's first ever Composer / Conductor and was succeeded in 2000 by James MacMillan.

Having studied with Colin Metters at the Royal Academy of Music, where he was made an Associate in 2002, the British-born conductor **Rumon Gamba** became the first ever conducting student to receive the DipRAM. He then went on to win the Lloyds Bank BBC Young Musicians Conductors Workshop in February 1998 and subsequently became Assistant and then Associate Conductor of the BBC Philharmonic, serving till 2002. Regularly conducting the BBC orchestras, he has appeared at the BBC Proms, and in 2008 made his debut with English National Opera. He is Chief Conductor and Music Director

of the Iceland Symphony Orchestra, with which he has made highly successful tours of Germany, Austria and Spain. He has had prominent guest conducting engagements with the Munich Philharmonic, NDR Symphony Orchestra in Hamburg, Orchestre national de Belgique, Gothenburg Symphony Orchestra and Gulbenkian Orchestra in Lisbon. He has worked with the Toronto Symphony Orchestra, New York Philharmonic, NAC Orchestra in Ottawa, Indianapolis Symphony Orchestra and Florida Philharmonic Orchestra in North America, has toured Australia conducting the symphony orchestras of Sydney, Melbourne and Perth, and also conducted the New Zealand Symphony Orchestra and the philharmonic orchestras of Hong Kong, Osaka and Nagoya. Rumon Gamba has given several prominent premieres, including the world premiere of Brett Dean's Viola Concerto with the BBC Symphony Orchestra and Per Nørgård's oratorio *The Will O the Wisps Go to Town* with the City of Birmingham Symphony Orchestra. He records exclusively for Chandos.

Arnold: Ballettmusik

Homage to the Queen

Die Krönung von Königin Elizabeth II. im Juni 1953 wurde in London mit einer Reihe von künstlerisch anspruchsvollen Veranstaltungen gefeiert, von denen mehrere im Royal Opera House, Covent Garden stattfanden. Malcolm Arnolds erste Ballettmusik, *Homage to the Queen*, war eine diesbezügliche Auftragsarbeit, und obwohl dem Komponisten die prestigeträchtige Einladung eine Ehre gewesen sein dürfte, blieb ihm wohl glücklicherweise verborgen, dass sie eine Notlösung war, die in letzter Minute aus hausinternen Rivalitäten erwuchs.

Im Vordergrund der Feierlichkeiten sollte eigentlich Benjamin Brittens Krönungsoper *Gloriana* stehen. Lange vor der für den 8. Juni angesetzten Uraufführung hatte Britten unter Druck gestanden, Tanzeinlagen in die Partitur aufzunehmen, um die Covent Garden Opera und das Sadler's Wells Ballet gemeinsam glänzen zu lassen. Diesem Ersuchen kam er letztlich nach, aber eine später gewünschte Erweiterung der Tanzmusik lehnte er ab – nur um fuchsteufelswild zu erfahren, dass man seiner Oper am Premierenabend nun eine separate Ballettaufführung vorausschicken

wollte. Gereizt schrieb er am 20. November 1952 an die Intendanz:

Sie wissen, dass es nur über meine Leiche,
& auch die der Oper, an diesem Abend vor
Gloriana ein Ballett geben wird. *Hinterher*
kann man nach Lust und Laune auf den
Spitzen herumhüpfen – aber nicht *vorher*.
Das jedenfalls, wenn man auf solche Dinge
Wert legt, ist die traditionelle Abfolge.

Der Plan wurde aufgegeben, doch die Ballettkompanie fand für sich eine noch bessere Lösung: eine eigenständige Aufführung am Tag der Krönung (2. Juni) selbst. Man hoffte auf ein neues Werk von Humphrey Searle, doch dieser Komponist lehnte ab; an seiner Stelle empfahl er Arnold, und so kam es, dass am Ende *Homage to the Queen* der Britten-Oper den Rang ablief: Nicht nur wurde das Ballett sechs Tage früher uraufgeführt, es kam auch beim Publikum wesentlich besser an. Die Choreographie stammte von Frederick Ashton, die vom Barock inspirierte Ausstattung von Oliver Messel. Auf dessen Vorschlag verzichtete man auf das ursprüngliche Konzept, berühmte englische Königinnen in den Mittelpunkt von vier Tableaus zu stellen;

das neue Programm widmete sich – weniger anspruchsvoll – den vier Elementen, allerdings auch hier jeweils mit einer eigenen Königin und deren Gefolge. Strahlender Stern des Ensembles war die Primaballerina Assoluta, Margot Fonteyn, die als Königin der Luft auftrat und vor Arnolds Ballett ihre legendäre Szene aus dem Zweiten Akt von Tschairowskis *Schwanensee* tanzte.

Die Ballettsuite, die Arnold seinem Werk entzog, beginnt mit einem lebhaft an den feierlichen Stil der Krönungsmärsche von William Walton erinnernden *Marziale*-Präludium, dessen Musik im Finale wiederaufgegriffen wird, wenn Elizabeth I. in einem traditionellen Augenblick klimaktischer Apotheose ihren Reichsapfel und Zepter symbolisch an Elizabeth II. weiterreicht. Dazwischen liegen vier Tänze: ein luftiger "Tanz der Insekten", gefolgt von "Wasser" (mit einem gewandten, eleganten Walzer für den *Pas de trois*), ein lodernder "Feuertanz" und ein lau-sinnlicher "Pas de deux", der damals von Fonteyn und Michael Somes getanzt wurde. Nach der Premiere wurde das Werk im selben Jahr konzertant bei den Edinburgher Festspielen aufgeführt, doch danach geriet das Ballett in Vergessenheit, bis es im Jahr 2006 zur Feier des achtzigsten Geburtstags der Königin mit einer weitgehend neuen Choreographie wiederbelebt wurde.

Rinaldo and Armida

Der Anfangserfolg von *Homage to the Queen* zog bald einen weiteren Ballettauftrag für Arnold nach sich. 1954 komponierte er *Rinaldo and Armida*, ein "Tanz-Drama" in einem Akt, dessen Uraufführung er im Royal Opera House, Covent Garden am 6. Januar 1955 als Gastdirigent persönlich leitete; auf dem Programm stand außerdem ein neues Ballett nach Britten's *Young Person's Guide to the Orchestra* (dirigiert von Robert Irving, der die Premiere von *Homage to the Queen* geleitet hatte). Beide Werke wurden von Ashton choreographiert und der Erinnerung an seine enge Mitarbeiterin Sophie Fedorovitch gewidmet, nachdem die Malerin, die elf seiner Ballette ausgestattet hatte (angefangen 1926 mit seinem Erstlingswerk), 1953 bei einem häuslichen Gasunglück ums Leben gekommen war.

Rinaldo and Armida basierte auf einer Episode aus Torquato Tassos Dichtung *La Gierusalemme liberata* (1581): Die mörderische Zauberin Armida, die in ihrem Garten die Liebhaber in den Tod lockt, wird selber vom Schicksal ereilt, als sie sich in den Kreuzritter Rinaldo verliebt. Das Ballett war für die Ballerina Svetlana Beriosova bestimmt, mit Somes in der untergeordneten männlichen Titelrolle, und hatte die Form eines erweiterten *Pas de*

deux in einem monochromen Bühnenbild von Peter Rice. Nach einer beklemmenden, auf einem schicksalsschweren Vier-Noten-Motiv aufgebauten Einleitung (eine von vielen Passagen des Balletts, die von der Erfahrung Arnolds als Filmkomponist zu profitieren scheinen) beschleunigt sich mit dem Auftritt Rinaldos das Tempo, und begleitet von einer lyrischen Melodie für die tieferen Streicher und Fagotte bewegt er sich durch eine Gruppe von Bäumen. Armida erwacht mit einem Ausbruch von Leidenschaft des vollen Orchesters zum Leben und tanzt eine Sarabande. Die musikalische Erregung wächst, als Rinaldo vor seinem wahrscheinlichen Schicksal gewarnt wird, doch er tanzt mit Armida einen melancholischen "Pas de deux", der mit einem dramatischen Kuss (Paukenwirbel) und dem Tod der Zauberin endet. Auf dem Höhepunkt eines weiteren heftigen Orchesterausbruchs geht Rinaldo höchst bühnenwirksam durch die Mauer des Gartens ab, und ein klagendes Violinsolo lässt abermals die beklemmende Eröffnungsatmosphäre einkehren.

Sweeney Todd

Das Shakespeare Memorial Theatre in Stratford-upon-Avon war am 10. Dezember 1959 Schauplatz der Uraufführung von *Sweeney Todd*. Dieses hybride Bühnenstück

für die Gastspielkompanie des Royal Ballet, mit Szenenbildern von Alix Stone im Stil farbenfroher viktorianischer Puppentheater, drehte sich in den Tanzeinlagen (choreographiert von John Cranko) um eine Gruppe kopflloser Polizisten nach Art der uns aus Stummfilmtagen bekannten Keystone Cops. Ebenso wie Stephen Sondheims gleichnamiges Erfolgsmusical von 1979 über den teuflischen Barbier aus der Fleet Street – der seine Kunden umbrachte und als Fleischpasteten vermarkten ließ – nutzte auch Arnolds Vertonung den krassen Gegensatz zwischen Komik und reißerischem Expressionismus, um die ironische Essenz der makabren Geschichte auszukosten. Nach einer ersten Einleitung untermalt die (von David Ellis in Absprache mit dem Komponisten dann 1984 zu einer Konzertsuite verarbeitete) Ballettmusik das Stimmungsbild von "Trillerpfeifen der Polizei, Schreien und Gestalten, die im Finsternen mit Fackeln umherhuschen", bevor die Polizisten gemeinsam ein satirisch tapsendes *Allegretto* tanzen. Die zum Auftritt der Titelfigur verdüsterte Musik führt zu einem breiten diatonischen Thema, als ein reicher Mann in den Barbiersalon gelockt wird, bevor ein heiterer Galopp (mit starken Reminiszenzen an Arnolds Musik für Filmkomödien) das Ende des Mannes unter dem Rasiermesser

ankündigt. Die unglückselige Polizei kehrt zurück, um Indizien für den Mordfall zu sammeln, und das Geschehen verlagert sich in das Haus Johannas, wo es Sweeney nicht gelingt, um ihre Hand anzuhalten. Er hat Mark, ihren wahren Geliebten, in seinem Barbiersalon gefangen gehalten, doch der kann Sweeney bei dessen Rückkehr erschießen, und das Ballett endet fröhlich mit einem "Pas de deux" für die Liebenden in einer Darstellung der "belohnten Tugend".

Electra

Nach sechzehnjähriger Abwesenheit kehrte 1963 Robert Helpmann (der zehn Jahre zuvor neben Fonteyn in der Krönungsaufführung von *Schwanensee* getanzt hatte) als Choreograph nach Covent Garden zurück. Sein neuer Ballett-Einakter *Electra*, frei nach Sophokles, basierte auf einer Partitur von Arnold und wurde vom Musikdirektor des Royal Ballet, John Lanchbery, dirigiert; dieser hatte sich bei einer Neuinszenierung des unverwüstlichen Publikumsfavoriten *La Fille mal gardée* als Arrangeur der Hérold zugeschriebenen Originalmusik einen Namen gemacht – ein Ashton-Projekt, das Arnold 1960 abgelehnt hatte. Wer die für Arnold so typisch bunte und geistreiche Orchestermusik kannte, dürfte von dem *Electra*-Auftrag überrascht

worden sein – der tragische Stoff verlangte düsteren Expressionismus, wie etwa in der gleichnamigen Oper von Strauss; doch in dieser Partitur – stellenweise atonal und von vielen schroffen rhetorischen Gesten geprägt – konnte Arnold die dunklere Seite seiner musikalischen Persönlichkeit, die auch in einigen seiner reifen Sinfonien spürbar ist, zum Ausdruck bringen.

Ein kritisches Element in der Instrumentierung von *Electra* ist eine Kerngruppe von Schlaginstrumenten (Pauken, Bongos, Timbales und Tomtoms), die in vielen Passagen ein Gefühl von heidnischen Ritualen aufkommen lässt. Rhythmische Dynamik wird allein durch einfache aber wirkungsvolle metrische Verschiebungen innerhalb längerer Passagen mit unverändertem Taktzeichen erzielt – offenbar waren Arnold in diesem Stadium seiner Entwicklung als Ballettkomponist die praktischen Möglichkeiten der Choreographie bereits vollauf bewusst. Die über weite Strecken sparsame Orchestrierung überrascht umso mehr mit einer impressionistischen Passage, in der *Electra* den Kopf dreht und wendet, um sich in Raserei zu steigern: Blechbläser- und Harfenglissandos gleiten über mehrere Oktaven auf und ab, während die Streicher benommen in ein allmähliches

Crescendo wirbeln. Ebenso wie die anderen Ballettkompositionen Arnolds wurde auch dieses kompromisslose Werk nach der ersten Spielzeit aus unerfindlichen Gründen vernachlässigt und erst im Jahr 2004 wieder konzertant aufgeführt.

© 2009 Mervyn Cooke

Übersetzung: Andreas Klatt

Das **BBC Philharmonic** gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens. Es hat seinen Sitz in Manchester, wo es in der Bridgewater Hall regelmäßig auf dem Programm steht und Rundfunkkonzerte für BBC Radio 3 aufnimmt, wenn es nicht auf internationalen Gastspielreisen unterwegs ist. Das Orchester hat einen weltweiten Ruf für überragende Qualität und interpretatives Engagement in einem ungewöhnlich breit gefächerten Repertoire. Gianandrea Noseda übernahm im September 2002 die Rolle des Chefdirigenten von Yan Pascal Tortelier, als dieser nach elf Jahren zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Wassili Sinaïski ist der Erste Gastdirigent des Orchesters und bis zu seinem Tod im Juli 2009 war Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) sein Emeritierter Dirigent. Darüber hinaus haben zahlreiche Spitzendirigenten und -komponisten das

BBC Philharmonic geleitet, nicht zuletzt im Rahmen einer vor dem Neuen unerschrockenen und experimentierfreudigen Programmpolitik. Sir Peter Maxwell Davies wurde 1991 zum allerersten Hauskomponisten bzw. -dirigenten des BBC Philharmonic ernannt; im Jahr 2000 übernahm James MacMillan diese Position.

Der in Großbritannien geborene Dirigent **Rumon Gamba** studierte bei Colin Metters an der Royal Academy of Music in London und wurde dort als erster Dirigentenstudent mit dem DipRAM ausgezeichnet. Nach seinem Erfolg im Lloyds Bank BBC Young Musicians Conductors Workshop im Februar 1998 wirkte er bis 2002 zunächst als Assistant und dann als Associate Conductor des BBC Philharmonic. Er dirigiert regelmäßig die Orchester der BBC und ist mit ihnen bei den BBC Proms aufgetreten. 2008 debütierte er an der English National Opera. Er ist Chefdirigent und Musikdirektor des Sinfóniuhljómsveit Íslands, mit dem er hocheffiziente Tourneen durch Deutschland, Österreich und Spanien unternommen hat. Viele andere ausländische Orchester haben ihn als Gastdirigenten begrüßt: Münchner Philharmonie, Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, Orchestre national de Belgique, Göteborgs Symfoniker und Orquestra

Gulbenkian in Lissabon; Toronto Symphony Orchestra, New York Philharmonic, NAC Orchestra in Ottawa, Indianapolis Symphony Orchestra und Florida Philharmonic Orchestra; die Sinfonierochester von Sydney, Melbourne, Perth und Neuseeland sowie die philharmonischen Orchester von Hongkong, Osaka und Nagoya. Rumon Gamba

hat vielbeachtete Premieren gegeben, darunter die Uraufführung von Brett Deans Bratschenkonzert mit dem BBC Symphony Orchestra und Per Nørgårds Oratorium *The Will O the Wisps Go to Town* mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra. Als Schallplattenkünstler steht er exklusiv bei Chandos unter Vertrag.

Arnold: Musique de ballet

Homage to the Queen

Le couronnement de la reine Élisabeth II en juin 1953 fut célébré à Londres par un certain nombre d'événements artistiques de haut niveau dont plusieurs eurent lieu au Royal Opera House de Covent Garden. Malcolm Arnold composa sa première partition de musique de ballet, *Homage to the Queen*, en réponse à une commande destinée à marquer cette circonstance et, si le compositeur fut honoré de cette prestigieuse invitation, il était loin d'imaginer sans doute les rivalités internes qui avaient conduit à ce qui était en fait une initiative de dernière minute.

Lors des célébrations, la place d'honneur aurait dû revenir à *Gloriana*, l'opéra de couronnement, fortement décrié, de Benjamin Britten qui fut créé le 8 juin. Britten avait subi des pressions pour inclure dans la partition des passages dansés afin que tant le Covent Garden Opera que le Sadler's Wells Ballet soient représentés, et c'est ce qu'il fit. Mais il refusa de leur donner plus d'ampleur lorsqu'on le lui demanda et fut très mécontent d'apprendre que l'on envisageait de mettre au programme, le même soir et avant son opéra, un divertissement dansé

distinct. Irrité, il écrivit le 20 novembre 1952 en ces termes à l'opéra:

sachez que ce n'est qu'en foulant ma
dépouille, et celle de mon opéra, qu'un
ballet sera représenté avant *Gloriana* lors de
cette soirée. Laissez-les cabrioler sur leurs
pointes tant que vous voulez *après* –, mais
pas *avant*. De toute façon, si cela a quelque
importance, c'est ce que veut la tradition.

Le projet fut abandonné, mais la compagnie de ballet tira de la situation le meilleur parti en s'assurant une représentation le jour même du couronnement, le 2 juin, et Humphrey Searle fut invité à composer pour l'occasion une nouvelle partition. Ce dernier refusa et recommanda de faire plutôt appel à Arnold, et ainsi *Homage to the Queen* fut créé six jours avant l'opéra de Britten. Le chorégraphe était Frederick Ashton et le producteur Oliver Messel qui aimait le baroque et qui exigea l'abandon du plan original prévoyant quatre tableaux consacrés à des reines d'Angleterre de renom en faveur d'une structure moins hasardeuse comprenant les Quatre Éléments, chacun avec sa propre reine et son entourage. La danseuse étoile était la *prima ballerina assoluta* de la compagnie, Margot

Fonteyn, apparaissant dans le rôle de la Reine des Airs, et le ballet d'Arnold fut précédé de son interprétation légendaire dans l'Acte II du *Lac des Cygnes* de Tchaïkovski.

La suite de ballet extraite par Arnold de la partition commence par un Prélude *Marziale* rappelant fortement le langage cérémonieux des marches du Couronnement de William Walton, et cette musique réapparaît dans le Finale lorsqu'Élisabeth I remet symboliquement son orbe et son sceptre à Élisabeth II, moment d'apothéose dans la tradition. Entre les deux il y a quatre danses: "Dance of the Insects" de caractère enjoué, "Water" comportant une valse élégante pour pas de trois, "Fire Dance" qui est tout en effervescence et "Pas de deux", épisode languissamment sensuel dansé à l'origine par Fonteyn et Michael Somes. Après sa création, la musique figura la même année au programme du Festival d'Édimbourg, puis le ballet sombra dans l'oubli jusqu'à sa résurrection en 2006 pour célébrer les quatre-vingts ans de la Reine et, à cette occasion, la majeure partie de la chorégraphie fut remaniée.

Rinaldo and Armida

Suite au succès immédiat de *Homage to the Queen*, un autre ballet fut bientôt commandé à Arnold et, en 1954, il composa *Rinaldo*

and Armida, "drame dansé" en un acte. Il fut invité à diriger lui-même la création de son œuvre au Royal Opera House le 6 janvier 1955. Au programme figurait aussi un nouveau ballet inspiré de *Young Person's Guide to the Orchestra* de Britten (sous la baguette de Robert Irving qui avait dirigé la création de *Homage to the Queen*). C'est Ashton qui assura la chorégraphie des deux œuvres qu'il dédia à la mémoire de sa proche collaboratrice Sophie Fedorovitch, l'artiste qui avait conçu les dessins pour onze de ses ballets (y compris son tout premier en 1926) et qui disparut subitement en 1953 lors d'un accident domestique causé par le gaz.

Rinaldo and Armida s'inspirait d'un épisode du poème de Torquato Tasso, *Ierusalemme liberata* (1581), dans lequel l'enchanteresse meurtrière Armida, qui conduit ses amants vers leur sombre destin dans son jardin, va au devant de sa propre perte en tombant amoureuse de l'un d'eux, Rinaldo, un guerrier mortel. Le ballet conçu pour la ballerine Svetlana Beriosova, avec Somes à ses côtés dans le rôle masculin subordonné, prend la forme d'un ample pas de deux se déroulant sur la toile de fond de dessins monochromes de la main de Peter Rice. Après une sinistre introduction fondée sur un motif expressif de quatre notes (l'un des nombreux passages dans les ballets

d'Arnold qui semblent refléter son expérience comme compositeur de musique de film), Rinaldo entre alors que le rythme s'accélère et déambule parmi les arbres, accompagné d'une mélodie lyrique pour cordes graves et bassons. Une explosion passionnée de l'orchestre tout entier donne vie à Armida qui danse une sarabande. La musique devient plus tourmentée quand Rinaldo est averti de son probable destin, mais il se met à danser un "Pas de deux" mélancolique avec Armida culminant en un baiser poignant (roulement de timbales) au moment où se meurt l'enchanteresse. Au paroxysme d'un autre violent éclat de l'orchestre, Rinaldo disparaît dramatiquement par le mur du jardin. Suit alors un solo plaintif du violon qui nous ramène à l'atmosphère sinistre de l'introduction.

Sweeney Todd

C'est au Shakespeare Memorial Theatre à Stratford-upon-Avon qu'eut lieu la création de la musique d'Arnold pour *Sweeney Todd* le 10 décembre 1959. Ce divertissement théâtral hybride qui avait comme décor des dessins d'Alix Stone inspirés de théâtres-jouets victoriens très colorés, avait été conçu pour la compagnie itinérante du Royal Ballet, et en point de mire des sections dansées (dont la chorégraphie était de John Cranko) se trouvait

un groupe de policiers incompetents dont l'idée vient des célèbres Keystone Cops du cinéma muet. Comme Stephen Sondheim dans sa célèbre comédie musicale (1979) également fondée sur l'histoire du "Demon Barber of Fleet Street" – qui tuait ses clients afin de les servir sous forme de boulettes de viande –, Arnold traite le récit grand-guignolesque en créant un fort contraste entre le comique et un expressionnisme saisissant pour restituer l'ironie qui est l'essence même de la légende. Après une sombre introduction, la musique du ballet (plus tard, en 1984, David Ellis l'arrangea en suite de concert en accord avec le compositeur) dépeint d'abord "les sifflements de la police, les cris et le va-et-vient agité dans l'obscurité de silhouettes munies de torches", puis les policiers conviennent de danser un *Allegretto* maladroit. De la musique plus sombre marque l'entrée du héros du titre et conduit à un ample thème diatonique tandis qu'un homme riche est attiré chez le barbier; ensuite un galop enjoué (rappelant fortement la musique composée par Arnold pour certains films comiques) précède l'égorgement de cet homme. La police malchanceuse revient pour relever des indices du crime, puis un changement de scène nous conduit à la maison de Johanna où se trouve Sweeney, contrarié dans son projet de demande en mariage. Il a pris en

otage dans son salon de coiffure le véritable amour de Johanna, Mark, mais ce dernier réussit à abattre Sweeney à son retour et le ballet se termine joyeusement avec une description de la "Vertu triomphante" qui comprend un "Pas de deux" pour les amants.

Electra

En 1963, Robert Helpmann (qui avait dansé dix ans auparavant aux côtés de Fonteyn dans l'exécution du Couronnement du *Lac des Cygnes*) revint sur la scène du Covent Garden comme chorégraphe après une absence d'environ seize ans. Son nouveau ballet en un acte, *Electra*, quelque peu inspiré de la tragédie de Sophocle, met en vedette une partition d'Arnold dirigée par le directeur musical du Royal Ballet, John Lanchbery, réputé depuis l'arrangement qu'il fit de *La Fille mal gardée*, cette œuvre restée si populaire (construite sur une musique attribuée à Hérold) – projet Ashton auquel Arnold avait renoncé en 1960. Les auditeurs habitués à la musique orchestrale colorée et spirituelle pour laquelle Arnold reste réputé peuvent surtout avoir été surpris par la nature de la commande d'*Electra* qui semblait demander un expressionnisme résolu plus proche de l'opéra de Strauss sur le même sujet. Toutefois, la partition d'Arnold – atonale par endroits et souvent

truffée d'âpres figures de rhétorique – lui permit d'exploiter le côté plus sombre de sa personnalité musicale, manifeste aussi dans plusieurs symphonies de la maturité du compositeur.

Un élément crucial dans l'instrumentation d'*Electra* est la présence d'un noyau de percussions comprenant des timbales, des bongos et des tam-tams qui, souvent, donnent l'impression qu'il s'agit d'un rituel païen. Le dynamisme rythmique est créé exclusivement par des dislocations métriques simples, mais efficaces, dans de longs passages dont les signatures rythmiques sont conséquentes, stratégie qui donne à penser qu'Arnold était très conscient, à ce stade de sa carrière de compositeur de ballets, des aspects pratiques de la chorégraphie. Généralement sobre, l'orchestration comprend néanmoins un passage étonnamment impressionniste lorsqu'*Electra* hoche la tête et se montre frénétique, tandis que des glissandos aux cuivres et à la harpe balayent plusieurs octaves en sens divers pendant que les cordes tournoient avec insouciance en un crescendo progressif. Comme l'autre partition de musique de ballet d'Arnold, celle-ci fut inexplicablement négligée après la première série d'exécutions et n'eut point l'occasion d'être ravivée par un souffle

d'air frais puisqu'elle ne figura à aucun programme de concert jusqu'en 2004.

© 2009 Mervyn Cooke

Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

Reconnu partout comme l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le **BBC Philharmonic** est basé à Manchester et se produit régulièrement au magnifique Bridgewater Hall, la salle de concerts de la ville, parallèlement à ses tournées dans le monde entier et ses enregistrements pour la BBC Radio 3. L'ensemble s'est forgé une réputation internationale pour l'excellence de ses interprétations passionnées dans un vaste répertoire. En septembre 2002, Gianandrea Noseda succéda à Yan Pascal Tortelier (chef principal depuis 1991) lorsque ce dernier fut nommé chef lauréat. Jusqu'à sa mort en juillet 2009, Sir Edward Downes (chef principal de 1980 à 1991) en était le chef honoraire. Le BBC Philharmonic s'est produit sous la direction de nombreux chefs distingués et, par suite de sa politique d'introduire dans ses programmes des œuvres nouveaux et innovateurs, plusieurs des grands compositeurs du monde ont également dirigé l'orchestre. En 1991, Sir Peter Maxwell Davies devint le premier compositeur / chef du BBC

Philharmonic; James MacMillan lui succéda au poste en 2000.

Le chef d'orchestre britannique **Rumon Gamba** qui a étudié avec Colin Metters à la Royal Academy of Music dont il devint "Associate" en 2002, fut le premier étudiant-chef d'orchestre à recevoir le DipRAM (Royal Academy of Music performer's diploma). Il fut ensuite lauréat du Lloyds Bank BBC Young Musicians Conductors Workshop en février 1998 et devint plus tard assistant puis chef d'orchestre associé au BBC Philharmonic (jusqu'en 2002). Il a dirigé régulièrement les orchestres de la BBC, s'est produit aux BBC Proms et a fait ses débuts en 2008 avec l'English National Opera. Il est chef d'orchestre principal et directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Islande avec lequel il a fait en Allemagne, en Autriche et en Espagne des tournées qui ont rencontré un vif succès. Il a été invité à diriger des orchestres éminents tels le Münchner Philharmoniker, l'Orchestre symphonique de la NDR à Hambourg, l'Orchestre national de Belgique, l'Orchestre symphonique de Göteborg et l'Orchestre Gulbenkian à Lisbonne. Il a travaillé avec le Toronto Symphony Orchestra, le New York Philharmonic, le NAC Orchestra à Ottawa, l'Indianapolis Symphony Orchestra et le

Florida Philharmonic Orchestra en Amérique du Nord. Il a fait des tournées en Australie à la tête des orchestres symphoniques de Sydney, Melbourne et Perth. Il a aussi dirigé le New Zealand Symphony Orchestra et les orchestres philharmoniques de Hong Kong, Osaka et Nagoya. Rumon Gamba a dirigé la

création de plusieurs œuvres importantes, et notamment les créations mondiales du Concerto pour alto de Brett Dean avec le BBC Symphony Orchestra et de l'oratorio de Per Nørgård *The Will O the Wisps Go to Town* avec le City of Birmingham Symphony Orchestra. Il enregistre exclusivement pour Chandos.

© Susie Aniburg

Rumon Gamba

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

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

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

Chandos 24-bit recording

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

Recording producers Mike George and Brian Pidgeon

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineer Mike Smith

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 9 and 10 December 2008

Front cover 'Side view of ballet dancer wearing flowing dress in mid-air leap', photograph by Ryan McVay © Getty Images

Back cover Photograph of Rumon Gamba by Katie Vandyck

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Paterson's Publications Ltd (USA) (Suite from *Homage to the Queen*), Novello & Co., Ltd (*Electra*), Faber Music Ltd (other works)

© 2009 Chandos Records Ltd

© 2009 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

ARNOLD: BALLET MUSIC – BBC Philharmonic/Gamba

CHANDOS
CHAN 10550

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10550

Sir Malcolm Arnold (1921–2006) BALLET MUSIC

1 - 6	Suite from 'Homage to the Queen', Op. 42 (1953) Prepared by the composer	19:43
7 - 12	Rinaldo and Armida, Op. 49 (1954) Dance-drama in One Act	20:57
13 - 19	Concert Suite from 'Sweeney Todd', Op. 68a (1959) Prepared 1984 by David Ellis in association with the composer premiere recording	20:16
20 - 22	Electra, Op. 79 (1963) Ballet in One Act	14:49
		TT 76:14

BBC Philharmonic
Fionnuala Hunt leader
RUMON GAMBA

© 2009 Chandos Records Ltd © 2009 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

ARNOLD: BALLET MUSIC – BBC Philharmonic/Gamba

CHANDOS
CHAN 10550