

CHANDOS

YORK BOWEN

SYMPHONIES NOS 1 AND 2

BBC Philharmonic
Sir Andrew Davis

BBC
RADIO

90 - 93 FM

3

York Bowen, composer and pianist

with kind permission of The Tully Potter Collection

York Bowen (1884–1961)

Symphonies Nos 1 & 2

premiere recording

Symphony No. 1, Op. 4

in G major • in G-Dur • en sol majeur

[1]	1	Allegro assai – Poco meno mosso – Tempo I – Largamente – Tempo I – Poco meno mosso – Tempo I, Animato – Più largamente – Allegro molto	12:02
[2]	2	Larghetto	7:56
[3]	3	Finale. Allegro con brio – Largamente – Meno mosso – Animato – Tranquillo – Tempo I	9:51

Symphony No. 2, Op. 31

in E minor • in e-Moll • en mi mineur

4	1	Moderato – Allegro – Poco meno – Tempo –
Allegro molto – Poco sostenuto – Più mosso –
Allegro molto – Tempo I (Allegro) – Poco sostenuto –
Largamente – Allegro molto – Maestoso	13:09
5	2	Lento. Tranquillo – Poco meno mosso – Tempo I –
Molto tranquillo	12:16
6	3	Allegro scherzando, ma moderato – Più mosso – Tempo I	6:09
7	4	Finale. Grave – Allegro molto, con fuoco –
Poco largamente – Tempo I – Meno allegro – Tempo I –
Maestoso – Tempo I Allegro molto – Poco sostenuto –
Poco meno mosso – Tempo I – Sostenuto –
Allegro molto – Largamente – Tempo	11:23

BBC Philharmonic

Yuri Torchinsky leader

Sir Andrew Davis

York Bowen: Symphonies Nos 1 and 2

Threads in the narrative of the life of York Bowen (1884–1961) weave a tapestry which at one level appears to be made up of extraordinary contrasts, yet which at another can be shown to reveal a remarkably consistent creative character. Bowen's unwillingness later in life to embrace emerging influences may have led to the neglect of his music during the final decades of his career; if such inner strength is admirable, it demands much from the individual, not least the sacrifice of temporal acknowledgement which, in the early part of his professional life (almost a century ago as these words are written), Bowen possessed in full measure.

As a performing musician he was enormously gifted: as a pianist, his recordings reveal a technique which knew no peer, but he also played the French horn and viola to professional standards. As a teacher, he was revered by his students; he published two books on piano technique and much great music as editor. As a performer he programmed music with which one might have felt he possessed less than total sympathy and the broad admiration for Bowen's music in the first decades of

the twentieth century was reinforced from unexpected, and often quite unrelated, quarters: Saint-Saëns in 1903 and Kaikhosru Shapurji Sorabji (to whom Bowen was to dedicate his Twenty-Four Preludes, Op. 102). It is only relatively recently that his music has been more widely reconsidered, so that, half-a-century after his death, his work is found to possess qualities which were previously ignored or overlooked, demonstrating the certainty of his self-belief throughout his creative life.

Bowen's music covers a wide range of genres – except opera, which he never essayed. As we have noted, his early career was spectacular as composer and pianist, for, by the time of his thirtieth birthday in 1914, he had composed no fewer than three Piano Concertos (of which he himself gave the first performances: No. 2 under Hans Richter, no less), Concertos for Violin and for Viola, two symphonic poems and the first two Symphonies.

Symphony No. 1 in G major, Op. 4
Bowen's First Symphony was written in 1902, when he was an eighteen-year-old

composition student of Frederick Corder at the Royal Academy of Music. Although one may be forgiven for assuming the Symphony to be merely an academic exercise, it exhibits a poetical mastery, and a command of the material and its developmental working that show the self-assured teen-aged composer to have absorbed influences from older contemporaries – for example, Sullivan, Edward German and Samuel Coleridge-Taylor – yet already setting out on his individual path.

This individuality has the Symphony in three movements (unusual for the time), requiring a relatively modest orchestra (double woodwind, four horns, two trumpets, three trombones, tuba, timpani and strings). The absence of unpitched percussion is also remarkable, certainly compared to the then Austro-Germanic school of Richard Strauss and Mahler, or to the contemporaneous Russian and French schools, and it may have been that Bowen restricted his orchestral strength with an eye to a greater acceptance of the work for performance. But whilst it is true that at least one movement of the Symphony was played at the Academy during his time there, it seems this recording is only the second complete performance the work has had, following a performance at the 2010 English Music Festival. None the less, Bowen himself knew what he had achieved

in his Symphony, even without a complete performance. A year later, 1903, and he was to premiere his First Piano Concerto under Henry Wood – impressing Saint-Saëns – and with that, Bowen had arrived in spectacular fashion.

Bowen's First Symphony is hardly spectacular, yet it remains a deeply impressive achievement, the composer always certain as to where the music is going, and why: here is no tyro thrusting to be heard. The first movement reveals a quietly confident composer in a structure which is overtly clear but far from 'academic'. The beauty and lyricism of the second movement and its myriad orchestral colourations, together with the unique and often surprising shape and sense of positive well-being in the finale demonstrate that here is a genuinely symphonic composer not content merely to copy models and appease his professor. The subtleties and lyricism of Bowen's invention, notably in the first (and especially the second) subject of that first movement, and throughout the whole of the slow movement, reveal a natural warmth of direct expression, which surely placed him in a class of his own in 1902.

Symphony No. 2 in E minor, Op. 31

A mere seven years later, in 1909, the year of Bowen's Second Symphony, much had

happened in the world of modern music – not least, in instrumental terms, with the acceptance of large orchestras as standard. If so, Bowen – now a more mature and experienced composer of twenty-five – was fully up to the task when the British work on everyone's lips was Elgar's A flat Symphony (No. 1), of the previous year, which had also been premiered under Hans Richter.

It would be wrong to identify Elgarian 'influences' in Bowen's E minor Symphony, if equally mistaken not to feel that Bowen was unaware of the sea-change Elgar's First Symphony had wrought, thus demonstrating to younger composers (Elgar was then fifty-one) that large-scale abstract symphonies were more than possible, and, if good enough, welcome. There are general similarities between the symphonies (four movements, a slow introduction to the first movement stating a 'motto' which returns at the close to round out the work, a 'reminiscenza' introduction to the main Allegro finale), but these are merely peripheral, perhaps reflecting what was 'in the air' at the time. Bowen's Second Symphony was composed in 1909, yet the Elgar Symphony it more closely resembles is No. 2 in E flat, written in 1910 and premiered in May 1911 under the composer at London's Queen's Hall.

Bowen's Second Symphony had to wait until 1 February 1912 for its first performance, also at Queen's Hall, by the New Symphony Orchestra under Landon Ronald. Bowen had long left his student years, alongside his fellow Corder pupils Arnold Bax, Benjamin Dale and Joseph Holbrooke, and his Second Symphony, as we might expect, is on a larger scale than his First (if not quite as large as either of Elgar's), calling for triple woodwind, six horns, three trumpets, three trombones, tuba, timpani, percussion, two harps and strings. It has four movements, with the Scherzo placed third, and the additional horns are not merely utilised for greater weight: at certain points, there is real six-part writing for them, as we might additionally expect from a composer who was also a master of that instrument.

The first movement opens, in striking fashion, with the brief 'motto' given out by the trumpets, punctuated by the full orchestra, and immediately answered by the six horns. The main Allegro sees the 'motto' as the first subject, but Bowen's individuality is certainly demonstrated by the second subject (first given to the cellos) being in the same, tonic, key as the 'motto', now heard as a brief counterpoint to the second subject. Bowen's working-out of this material is totally assured and at times quite gripping,

the second subject having the last word in a powerful tutti coda, now egged on by the 'motto' in diminution.

The second movement, *Lento*, is on a similar, rather expansive, scale as the first, but consistently it is more Impressionistic, the strings now divided into eight – and occasionally nine – parts. Here is a richly upholstered texture underpinning the long winding solo horn theme from which the movement evolves, alongside the merest hint of the 'motto' idea, at times passionate and ecstatic, at others relaxed yet contemplative, the music eventually winding to a clear B flat major coda, in the farthest possible key from that of the first movement.

The Scherzo is further evidence of Bowen's orchestral mastery, with a gossamer-like lightness of touch as befits material of such fine emotional delicacy: here is another world, a genuine Intermezzo in this ever more fascinating symphonic journey, the work being triumphantly crowned in a finale of remarkable organic invention, with the entire movement seemingly evolving from the tiniest melodic semi-tonal germ, from which grows a suitably fiery and almost unstoppable flood of inspiration. For Bowen, clearly, in both of his first two symphonies, there was no such thing as a 'finale problem' – here is an assured composer absolutely certain in the music's

sense of direction and in the positive, life-affirming nature of the works he has created and the message they thus convey.

© 2011 Robert Matthew-Walker

Widely recognised as one of Britain's finest orchestras, the **BBC Philharmonic** has built an international reputation for outstanding quality and committed performances over a wide-ranging repertoire. It has its own studio in Manchester where it records for BBC Radio 3 and Chandos. As well as offering an annual season in Manchester's Bridgewater Hall, the Orchestra performs across the North West of England and at the BBC Proms as well as being regularly invited to major cities and festivals across the world. The Orchestra's Chief Conductor Gianandrea Noseda has been at the helm since 2002 and is also Music Director at the Teatro Regio, Torino. As a consequence of its policy of introducing new and adventurous repertoire, many great composers have worked with the Orchestra, including Berio, Penderecki, Tippett, Harrison Birtwistle, Hans Werner Henze, Mark-Anthony Turnage and Unsuk Chin. Sir Peter Maxwell Davies became the Orchestra's first Composer / Conductor in 1991 and was succeeded by James MacMillan ten years later. In 2009 the renowned Austrian composer H.K. Gruber took over the role.

The BBC Philharmonic's partnership with Salford City Council enables it to build active links with Salford and its communities ahead of its move to its new, dedicated, state-of-the-art studio at the BBC's new home in MediaCity, Salford Quays.

Since 2000, **Sir Andrew Davis** has served as Music Director and Principal Conductor of Lyric Opera of Chicago. 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. 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, Elgar, Tippett and Britten. He has led the BBC Symphony Orchestra in concerts at the BBC Proms and on tour to Hong Kong, Japan, the USA and Europe. He has conducted all the major orchestras of the world, and led productions at opera houses and festivals throughout the world, including The Metropolitan Opera, New York, Teatro alla Scala, Milan and the Bayreuth Festival. Maestro Davis is a prolific recording artist, 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

York Bowen: Sinfonien Nr. 1 und 2

Die Handlungsfäden im Leben von York Bowen (1884–1961) verweben sich zu einem Bild, das einerseits aus außergewöhnlichen Kontrasten zu bestehen scheint, andererseits jedoch einen bemerkenswert beständigen schöpferischen Geist erkennen lässt. Bowens Widerwillen, sich in höherem Alter mit neu hervortretenden Einflüssen anzufreunden, dürfte erklären, warum seine Musik über die letzten Jahrzehnte seines Schaffens hinweg vernachlässigt wurde; derartige Charakterstärke mag bewundernswert sein, verlangt dem Betreffenden aber auch viel ab, nicht zuletzt das Opfer der Anerkennung zu Lebzeiten, die Bowen zu Beginn seiner Karriere (fast ein Jahrhundert vor diesen Überlegungen) reichlich zuteil geworden war.

Als darbietender Künstler war er hochbegabt: Am Klavier offenbarte er in seinen Schallplattenaufnahmen eine Technik ohnegleichen, und er spielte auch Horn und Bratsche auf professionellem Niveau. Als Lehrer wurde er von seinen Schülern verehrt; er veröffentlichte zwei Bücher über Klaviertechnik und editierte viel gute Musik. Als Interpret ging er bereitwillig auch solche Kompositionen an, die nicht unbedingt auf

seiner Wellenlängelagen, und die allgemeine Bewunderung für Bowens eigene Werke in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts wurde von unverhoffter und oft ganz unvermittelte Seite untermauert: Saint-Saëns 1903 und Kaikhosru Shapurji Sorabji (dem Bowen später seine 24 Präludien op. 102 widmen sollte). Erst seit relativ kurzem hat man sich wieder auf seine Musik besonnen, und ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod entdeckt man plötzlich Qualitäten in seinem Schaffen, die früher ignoriert oder verkannt wurden und die Gewissheit seines lebenslangen Glaubens an sich selbst zum Ausdruck bringen.

Bowen komponierte in fast sämtlichen Gattungen – ausgenommen die Oper, mit der er es nie aufnahm. Seine Anfangserfolge als Komponist und Pianist waren derart spektakulär, dass er 1914, an seinem dreißigsten Geburtstag, bereits auf drei Klavierkonzerte (von denen er das zweite persönlich unter der Leitung keines Geringeren als Hans Richter zur Uraufführung gebracht hatte), ein Violin- und ein Bratschenkonzert, zwei sinfonische Dichtungen und die erste seiner beiden Sinfonien zurückblickte.

Sinfonie Nr. 1 G-Dur op. 4

Bowen legte seine erste Sinfonie 1902 vor, als er achtzehnjährig bei Frederick Corder an der Royal Academy of Music in London Komposition studierte. Obwohl man annehmen könnte, dass es sich dabei lediglich um eine akademische Übung handelte, beweist das Werk in der lyrischen Meisterschaft sowie der Beherrschung des Materials und seiner Entwicklung, dass der junge Komponist die Einflüsse älterer Zeitgenossen – Sullivan, Edward German und Samuel Coleridge-Taylor zum Beispiel – verarbeitet und bereits seinen eigenen Weg eingeschlagen hatte.

Aus dieser Individualität heraus und ungewöhnlich für die damalige Zeit ist die Sinfonie in drei Sätze gegliedert und beschränkt auf einen relativ bescheidenen Klangkörper (doppelte Holzbläser, vier Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen, Tuba, Pauken und Streicher). Der Verzicht auf ungestimmtes Schlagwerk ist ebenfalls bemerkenswert, jedenfalls im Vergleich mit der deutsch-österreichischen Schule eines Strauss und Mahler oder den russischen und französischen Schulen jener Zeit; auch ist es denkbar, dass Bowen den Orchesteraufwand bewusst reduzierte, um dem Werk bessere Aufführungschancen zu geben. Doch obwohl zumindest ein Satz der Sinfonie noch

während seiner Studienzeit an der Academy aufgeführt wurde, könnte die vorliegende Aufnahme sehr wohl die erste vollständige Darbietung dieses Werkes sein. Selbst ohne Gesamtaufführung wusste Bowen selber, was er mit dieser Sinfonie geleistet hatte. Ein Jahr später, 1903, gab er die Uraufführung seines ersten Klavierkonzerts unter der Leitung von Henry Wood – Saint-Saëns war beeindruckt – und damit hatte sich Bowen beachtliche Geltung verschafft.

Obwohl man Bowens Erste kaum als spektakulär bezeichnen kann, verfehlt sie damals wie heute ihre Wirkung nicht: Der Komponist verliert nie aus den Augen, worauf er musikalisch abzielt und warum. Hier schiebt sich kein Anfänger nach vorn. Der erste Satz offenbart den Komponisten in stiller Zuversicht mit einer klar erkennbaren, aber keineswegs "akademischen" Struktur. Die Schönheit und Lyrik des zweiten Satzes und seiner Unzahl von Orchesterfarben, gefolgt von einer einzigartigen, oft überraschenden Form und einer deutlichen Lebensbejahung im Finale bezeugen das Hervortreten eines unbestreitbar sinfonischen Komponisten, der sich nicht damit zufrieden gibt, einfach nur Modelle zu kopieren und seinem Lehrer gefallen zu wollen. Die Feinheiten und lyrischen Qualitäten der Erfindungsgabe

Bowens, besonders im ersten (und noch mehr im zweiten) Thema des Kopfsatzes sowie im gesamten Verlauf des langsamen Satzes, vermitteln eine natürliche, direkt ansprechende Ausdruckswärme, die ihn 1902 mit Sicherheit in eine Klasse für sich rückte.

Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 31

Nur sieben Jahre später, im Entstehungsjahr der zweiten Sinfonie Bowens 1909, hatte sich in der Welt der modernen Musik viel getan – nicht zuletzt in instrumentaler Hinsicht: Inzwischen erwartete man ein großes Orchester. Dieser Anforderung war der mit fünfundzwanzig Jahren als Komponist reifer und erfahrener gewordene Bowen vollauf gewachsen, als alle Welt noch von Elgars Sinfonie Nr. 1 As-Dur sprach, die im Vorjahr (wiederum unter Hans Richter) uraufgeführt worden war.

Es wäre ein Fehler, wollte man Elgarsche "Einflüsse" in Bowens Sinfonie e-Moll identifizieren, aber auch ein Fehler, Bowen zu unterschieben, dass ihm die grundlegenden Veränderungen, die Elgars Erste herbeigeführt hatte, entgangen wären. Elgar (mittlerweile einundfünfzig Jahre alt) hatte jüngeren Komponisten bewiesen, dass groß angelegte abstrakte Sinfonien durchaus möglich und, wenn gut genug, willkommen waren. Es bestehen allgemeine Ähnlichkeiten zwischen den beiden Sinfonien (vier Sätze;

eine langsame Einleitung zum ersten Satz mit einem "Motto", das immer wieder und vor allem am Ende zur Abrundung des Werkes aufgegriffen wird; eine "Reminiscenza" – Einleitung zum eigentlichen *Allegro-Finale*), aber darin äußert sich vielleicht nur, was seinerzeit in der Luft lag. Bowens Zweite entstand 1909, doch stärker verwandt ist sie mit Elgars Sinfonie Nr. 2 Es-Dur, die erst 1910 komponiert und im Mai 1911 unter der Leitung des Komponisten in der Queen's Hall London zum erstemal aufgeführt wurde.

Bowens Zweite musste mit ihrer Premiere bis zum 1. Februar 1912 warten; es spielte, wiederum in der Queen's Hall, das New Symphony Orchestra unter Landon Ronald. Bowen hatte (neben anderen Corder-Schülern wie Arnold Bax, Benjamin Dale und Joseph Holbrook) seine Lehrjahre weit hinter sich gelassen, und wie nicht anders zu erwarten, war seine zweite Sinfonie größer angelegt als die erste (obwohl sie immer noch nicht Elgar-Format erreichte): Sie besteht aus vier Sätzen, mit dem Scherzo an dritter Stelle, und verlangt dreifache Holzbläser, sechs Hörner, drei Trompeten, drei Posaunen, Tuba, Pauken, Schlagwerk, zwei Harfen und Streicher. Die zusätzlichen Hörner sollen nicht nur für größere Fülle sorgen – an bestimmten Stellen werden sie auch sechsstimmig für sich geführt, ganz wie man es von einem

Komponisten, der das Instrument selber meisterhaft beherrschte, erhoffen würde.

Der erste Satz beginnt eindrucksvoll mit dem kurzen "Motto", das von den Trompeten vorgestellt, vom Orchester tutti akzentuiert und sofort von den sechs Hörnern beantwortet wird. Das *Allegro* betrachtet dieses "Motto" als sein Hauptthema, doch nun stellt Bowen seine Individualität unter Beweis, indem er das von den Cellos eingeführte Nebenthema in die Tonart (Tonika) des "Mottos" setzt, das seinerseits kurz kontrapunktisch zum Nebenthema erklingt. Bowen behandelt dieses Material auf völlig selbstsichere und zuweilen packende Weise; das letzte Wort bekommt das Nebenthema in einer gewaltigen Tuttikoda, angespornt durch das nun diminuierte "Motto".

Der *Lento* bezeichnete zweite Satz steht in einem ähnlichen, recht ausgedehnten Rahmen wie der erste, gibt sich jedoch durchweg impressionistischer, wobei die Streicher jetzt acht- und zuweilen sogar neunstimmig gegliedert sind. Hier untermauert ein reich gepolstertes Gewebe das lang gewundene Solohornthema, aus dem sich der Satz entwickelt; begleitet von einem Hauch des "Mottos", mal leidenschaftlich und ekstatisch, mal entspannt aber besinnlich, findet die Musik

schließlich zu einer klaren B-Dur-Koda, so weit von der Grundtonart des Kopfsatzes entfernt wie überhaupt möglich.

Das Scherzo ist ein weiterer Beweis für Bowens meisterhafte Beherrschung des Orchestersatzes, mit leichter Hand ganz im Einklang mit seinem feinfühligen Material: Hier erleben wir eine andere Welt, ein echtes Intermezzo auf dieser immer stärker faszinierenden sinfonischen Entdeckungsreise. Seine triumphale Krönung erfährt das Werk in einem Finale von bemerkenswert organischer Erfindung. Der ganze Satz scheint einem winzigen melodischen Halbtonkeim zu entspringen, der zu einem entsprechend feurigen und fast unaufhaltsamen Strom der Inspiration anwächst. Eindeutig hatte Bowen in keiner seiner beiden Sinfonien ein "Problem mit dem Finale" – hier erleben wir einen selbstbewussten Komponisten in absoluter Gewissheit über den Orientierungssinn seiner Musik und das positive, lebensbejahende Wesen seiner Werke und ihrer Aussage.

© 2011 Robert Matthew-Walker
Übersetzung: Andreas Klatt

Das weithin als eines der hervorragendsten britischen Orchester gefeierte **BBC Philharmonic** hat sich aufgrund ihrer

herausragenden Qualität und ihrer engagierten Aufführungen eines breitgestreuten Repertoires einen internationalen Ruf erworben. Das Orchester verfügt über ein eigenes Studio in Manchester, wo es für BBC Radio 3 und Chandos Tonaufnahmen einspielt. Neben seiner alljährlichen Spielzeit in der Bridgewater Hall in Manchester gibt das BBC Philharmonic Konzerte im gesamten Nordwesten Englands und auf den BBC Proms, außerdem nimmt das Orchester regelmäßig Einladungen in die größeren Städte und zu Festivals weltweit wahr. Chefdirigent Gianandrea Noseda leitet das Ensemble seit 2002 und ist zudem Musikdirektor am Teatro Regio in Turin. Aus dem besonderen Interesse des Orchesters an der Aufführung interessanter neuer Repertoires haben sich Kontakte zu zahlreichen großen Komponisten ergeben, darunter Berio, Penderecki, Tippett, Sir Harrison Birtwistle, Hans Werner Henze, Mark-Anthony Turnage und Unsuk Chin. Sir Peter Maxwell Davies wurde 1991 der erste Komponist-Dirigent des Ensembles; zehn Jahre später folgte ihm James MacMillan und 2009 übernahm der renommierte österreichische Komponist H.K. Gruber diese Position. Die Partnerschaft mit dem Salford City Council erlaubt dem Orchester, mit der Stadt Salford und ihren

Gemeinden schon vor dem Umzug in sein neues ultramodernes Studio am neuen Sitz der BBC in MediaCity, Salford Quays aktive Verbindungen zu entwickeln.

Sir Andrew Davis ist seit dem Jahr 2000 Musikdirektor und Erster Dirigent an der Lyric Opera of Chicago. 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 zweitlängste Zeitspanne – nach dem Begründer des Orchesters Sir Adrian Boult – als Chefdirigent gewirkt hat; außerdem war er Musikdirektor der Glyndebourne Festival Opera. 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, Elgar, Tippett und Britten. Er hat das BBC Symphony Orchestra in Konzerten der BBC-Proms und auf Tourneen nach

Hongkong, Japan, in die USA und nach Europa 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 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

York Bowen: Symphonies nos 1 et 2

L'histoire de la vie de York Bowen (1884 – 1961) est tissée de fils formant une trame qui, à un certain niveau, semble faite d'extraordinaires contrastes, mais qui à un autre niveau peut révéler un caractère créateur d'une remarquable cohésion. La réticence de Bowen à la fin de sa vie à embrasser les influences émergentes fut peut-être à l'origine de l'indifférence manifestée à l'égard de sa musique dans les dernières décennies de sa carrière; si une telle force intérieure est admirable, elle exige beaucoup de l'individu, à commencer par le sacrifice de la reconnaissance temporelle dont Bowen avait pleinement bénéficié au début de sa vie professionnelle (il y a près d'un siècle, au moment où ces mots sont écrits).

C'était un interprète extrêmement doué: ses enregistrements au piano révèlent une technique qui n'avait pas d'égal, mais il jouait aussi du cor et de l'alto à un niveau professionnel. Comme pédagogue, il était réveré par ses élèves: il publia deux livres sur la technique du piano et édita beaucoup de grande musique. Comme interprète, il programma de la musique qu'il était loin d'approuver totalement et l'immense

admiration portée à la musique de Bowen au cours des premières décennies du vingtième siècle fut renforcée par des soutiens inattendus et souvent sans rapport avec lui: Saint-Saëns en 1903 et Kaikhosru Shapurji Sorabji (à qui Bowen allait dédier ses Vingt-quatre Préludes, op. 102). C'est seulement depuis une date assez récente que sa musique est plus largement reconsiderée et, un demi siècle après sa mort, on découvre que son œuvre possède des qualités ignorées jusqu'alors, démontrant le bien-fondé de la confiance en soi qu'il avait entretenue tout au long de sa vie créative.

La musique de Bowen couvre un large éventail de genres – à l'exception de l'opéra auquel il ne s'est jamais essayé. Comme on l'a noté, le début de sa carrière fut spectaculaire comme compositeur et pianiste car, lors de son trentième anniversaire en 1914, il avait composé au moins trois concertos pour piano (dont il donna lui-même la création: le deuxième sous la direction de Hans Richter, en personne), des concertos pour violon et pour alto, deux poèmes symphoniques et les deux premières symphonies.

Symphonie no 1 en sol majeur, op. 4

Bowen composa sa Première Symphonie en 1902, à dix-huit ans, lorsqu'il étudiait la composition avec Frederick Corder à la Royal Academy of Music. On ne peut se reprocher de présumer que cette symphonie est un simple exercice d'école, mais elle fait preuve d'une maîtrise poétique, d'une maîtrise du matériau et de son développement qui montrent que le compositeur adolescent plein d'assurance avait assimilé les influences de contemporains plus âgés – par exemple, Sullivan, Edward German et Samuel Coleridge-Taylor – tout en se lançant déjà sur sa voie personnelle.

Cette individualité se traduit par une symphonie en trois mouvements (ce qui était inhabituel à l'époque), requérant un orchestre relativement modeste (les bois par deux, quatre cors, deux trompettes, trois trombones, tuba, timbales et cordes). En outre, l'absence de percussion à sons indéterminés est remarquable, comparé à l'école alors austro-allemande de Richard Strauss et de Mahler, ou aux écoles russe et française d'alors, et il se pourrait que Bowen ait limité son effectif orchestral dans l'idée de mieux faire accepter son œuvre à l'exécution. Mais, s'il est vrai qu'au moins un mouvement de cette symphonie fut joué à la Royal Academy of Music pendant qu'il y faisait

ses études, il semble que cet enregistrement puisse fort bien constituer la première exécution complète de l'œuvre. Néanmoins, Bowen savait ce qu'il avait réalisé dans sa symphonie, même sans en avoir entendu une exécution complète. Un an plus tard, en 1903, il allait créer son Premier Concerto pour piano sous la baguette de Henry Wood – ce qui impressionna Saint-Saëns – Bowen s'imposant ainsi de manière spectaculaire.

La Première Symphonie de Bowen n'est guère spectaculaire, mais elle n'en demeure pas moins une réalisation profondément impressionnante, le compositeur sachant toujours avec certitude où il va et pourquoi: aucune idée de débutant pour se faire valoir. Le premier mouvement révèle un compositeur calme et confiant dans une structure ouvertement claire, mais loin d'être "académique". La beauté et le lyrisme du deuxième mouvement et sa myriade de colorations orchestrales, ainsi que la forme et le sens de bien-être positif uniques et souvent surprenants dans le finale montrent qu'on est en face d'un compositeur vraiment symphonique qui ne se contente pas de copier des modèles et d'apaiser son professeur. Les subtilités et le lyrisme de l'invention de Bowen, notamment dans le premier sujet (et particulièrement le second) de ce mouvement initial et dans l'ensemble

du mouvement lent révèlent une chaleur naturelle d'expression directe, qui faisait sûrement de lui un cas isolé en 1902.

Symphonie no 2 en mi mineur, op. 31

Sept ans plus tard, en 1909, l'année de la Deuxième Symphonie de Bowen, il s'était produit beaucoup de choses dans le monde de la musique moderne – notamment, en matière instrumentale, avec l'acceptation de grands orchestres comme norme. Bowen – compositeur plus mûr et expérimenté de vingt-cinq ans – était alors tout à fait au niveau de sa tâche à une époque où l'œuvre britannique dont tout le monde parlait était la Symphonie en la bémol majeur (no 1) d'Elgar, qui datait de l'année précédente et avait également été créée sous la direction de Hans Richter.

On aurait tort de chercher des "influences" elgariennes dans la Symphonie en mi mineur de Bowen et ce serait également une erreur de croire que Bowen n'était pas conscient de la transformation radicale qu'avait apportée la Première Symphonie d'Elgar, démontrant ainsi aux compositeurs plus jeunes (Elgar avait alors cinquante-et-un ans) qu'il était tout à fait possible d'écrire des symphonies abstraites à grande échelle et, si elles étaient assez bonnes, qu'elles étaient bien accueillies. Il y a certaines ressemblances générales entre les symphonies (quatre

mouvements, une introduction lente au premier mouvement exposant un "motif" qui revient à la conclusion pour compléter l'œuvre, une introduction "reminiscenza" au principal *Allegro* final), mais elles sont secondaires, reflétant peut-être ce qui était alors "dans l'air du temps". Bowen composa sa Deuxième Symphonie en 1909, mais la symphonie d'Elgar à laquelle elle ressemble le plus est la deuxième, en mi bémol majeur, écrite en 1910 et créée en mai 1911 sous la direction du compositeur au Queen's Hall de Londres.

La Deuxième Symphonie de Bowen dut attendre jusqu'au 1 février 1912 pour être créée, également au Queen's Hall, par le New Symphony Orchestra sous la baguette de Landon Ronald. Bowen avait terminé ses études depuis longtemps, comme d'autres élèves de Corder, Arnold Bax, Benjamin Dale et Joseph Holbrooke, et sa Deuxième Symphonie, comme on pourrait s'y attendre, est écrite à plus grande échelle que la première (même si elle n'est pas aussi imposante que celles d'Elgar): bois par trois, six cors, trois trompettes, trois trombones, tuba, timbales, percussion, deux harpes et cordes. Elle comporte quatre mouvements, le scherzo étant placé en troisième position, et les cors supplémentaires ne sont pas simplement utilisés pour ajouter du poids: à

certains endroits, six parties sont réellement écrites à leur intention, comme on peut aussi s'y attendre de la part d'un compositeur qui maîtrisait si bien cet instrument.

Le premier mouvement commence, de manière frappante, par le bref "motif" qu'exposent les trompettes, ponctué par tout l'orchestre auquel répondent immédiatement les six cors. L'*Allegro* principal prend le "motif" comme premier sujet, mais l'originalité de Bowen se manifeste certainement par le fait que le second sujet (exposé pour la première fois aux violoncelles) est dans la même tonalité, à la tonique, que le "motif", qui apparaît alors en bref contrepoint du second sujet. La manière dont Bowen conçoit ce matériau est totalement assurée et parfois très captivante, le second sujet ayant le dernier mot dans une puissante coda tutti, maintenant poussé par le "motif" en diminution.

Le deuxième mouvement, *Lento*, conçu à une assez grande échelle comme le premier, est en revanche plus impressionniste, les cordes étant maintenant divisées en huit – et occasionnellement en neuf – parties. Ici on trouve une texture richement rembourrée qui étaye le long thème sinueux d'un solo de cor à partir duquel le mouvement se développe, à côté d'une très simple allusion à l'idée du "motif", parfois passionné et extatique,

parfois détendu et contemplatif. La musique serpente finalement jusqu'à une claire coda en si bémol majeur, dans la tonalité la plus éloignée de celle du premier mouvement.

Le scherzo offre une autre preuve de la maîtrise orchestrale de Bowen, avec une légèreté de toucher arachnéenne comme il convient à un matériau d'une telle délicatesse émotionnelle: c'est un autre monde, un véritable intermezzo dans ce voyage symphonique toujours plus fascinant, l'œuvre trouvant son couronnement triomphal dans un finale d'une invention organique remarquable, l'ensemble du mouvement semblant se développer à partir du plus petit germe mélodique semi-tonal, d'où jaillit un flot d'inspiration passionné et presque irrésistible. Pour Bowen, manifestement, dans ses deux premières symphonies, il n'existe pas de "problème de final" – on a ici un compositeur plein d'assurance, absolument certain de la direction de la musique, de la nature positive et pleine de vie des œuvres qu'il a créées et du message qu'elles traduisent ainsi.

© 2011 Robert Matthew-Walker

Traduction: Marie-Stella Pâris

Reconnu comme l'un des meilleurs orchestres d'Angleterre, le BBC Philharmonic

s'est acquis une réputation internationale grâce à la qualité exceptionnelle de ses interprétations d'un très vaste répertoire. Il possède son propre studio à Manchester où il enregistre pour la BBC Radio 3 et pour Chandos. Outre sa saison annuelle au Bridgewater Hall de Manchester, l'Orchestre se produit dans le Nord-Ouest de l'Angleterre, aux BBC Proms de Londres, et dans les grandes villes et les festivals du monde entier. Gianandrea Noseda est le chef de l'Orchestre depuis 2002, et également le directeur musical du Teatro Regio de Turin. Promoteur d'un répertoire nouveau et ambitieux, l'Orchestre a travaillé avec de nombreux grands compositeurs parmi lesquels Berio, Penderecki, Tippett, Sir Harrison Birtwistle, Hans Werner Henze, Mark-Anthony Turnage et Unsuk Chin. En 1991 Sir Peter Maxwell Davies fut le premier compositeur / chef de l'Orchestre, suivi dix ans plus tard par James MacMillan. En 2009 le célèbre compositeur australien H.K. Gruber lui a succédé. Grâce à son partenariat avec le Salford City Council, le BBC Philharmonic crée des liens entre Salford et ses différentes communautés en avance de son installation dans son nouveau studio de la BBC à MediaCity, Salford Quays.

Depuis l'an 2000, **Sir Andrew Davis** est directeur musical et premier chef du Lyric

Opera de Chicago. Ancien premier chef 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 premier chef 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. 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, Elgar, Tippett et Britten. Il a donné des concerts avec le BBC Symphony Orchestra aux BBC Proms et en tournée à Hong-Kong, au Japon, aux États-Unis et en Europe. 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 et au Festival de Bayreuth. 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

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'.

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

Chandos Records would like to acknowledge the help of Glen Ballard of the York Bowen Society.

Executive producer Ralph Couzens
Recording producers Brian Pidgeon and Mike George
Sound engineer Stephen Rinker
Assistant engineer Chris Hardman
Editor Jonathan Cooper
A & R administrator Mary McCarthy
Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester on 10 and 11 October 2010
Front cover 'Theatre time, Drury Lane, London, England' by George Hyde Pownall (1876–1932) /
Fine Art Photographic / Getty Images
Back cover Photograph of Sir Andrew Davis by Jim Four
Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)
Booklet editor Amanda Dorr
© 2011 Chandos Records Ltd
© 2011 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

BOWEN: SYMPHONIES NOS 1 & 2 – BBC Philharmonic/Davis

CHANDOS
CHAN 10670

CHANDOS DIGITAL **CHAN 10670**

YORK BOWEN (1884–1961)

premiere recording

Symphony No. 1, Op. 4 29:58
in G major • in G-Dur • en sol majeur

[1]	1 Allegro assai	12:02
[2]	2 Larghetto	7:56
[3]	3 Finale. Allegro con brio	9:51

Symphony No. 2, Op. 31 43:12
in E minor • in e-Moll • en mi mineur

[4]	1 Moderato – Allegro	13:09
[5]	2 Lento	12:16
[6]	3 Allegro scherzando, ma moderato	6:09
[7]	4 Finale. Grave – Allegro molto, con fuoco	11:23

TT 73:23

BBC Philharmonic
Yuri Temirkanov leader
Sir Andrew Davis

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

© 2011 Chandos Records Ltd © 2011 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

Country of origin UK MCPS

0 95115 16702 1
LC 7038 DDD TT 73:23
Recorded in 24-bit/96 kHz

Enormously gifted as a performing musician, **York Bowen** was a technically astonishing pianist and revered teacher of his time. He was also an assured composer and, in particular, symphonist, in the English tradition of the early twentieth century. These two works are perfect examples of Bowen's engaging scores, full of naturally warm lyricism and impressionist colour, and the long, thoughtful lines give plenty of scope for the BBC Philharmonic's renowned, rich sound.

BOWEN: SYMPHONIES NOS 1 & 2 – BBC Philharmonic/Davis

CHANDOS
CHAN 10670