

Chan 9584

Orchestral
Works 2
The
Warriors

Volume 6

Percy Grainger

CHANDOS
THE GRAINGER
EDITION
VOLUME SIX

Orchestral
Works 2
The Warriors
RICHARD HICKOX

GRAINGER

BBC *Philharmonie*

The Percy Grainger Society

Percy Grainger

Percy Grainger (1882–1961)

	Youthful Suite	25:36
1	I Northern March	6:36
2	II Rustic March	3:32
3	III Norse Dirge	8:56
4	IV Eastern Intermezzo	1:51
5	V English Waltz	4:23
	<i>premiere recording of complete version for Stokowski</i>	
6	Molly on the Shore (BFMS No. 1a) (edited by Dana Paul Perna)	4:06
	<i>premiere recording of complete version for Stokowski</i>	
7	Irish Tune from County Derry (BFMS No. 15a) (edited by Dana Paul Perna)	3:41
	<i>premiere recording of complete version for Stokowski</i>	
8	Shepherd's Hey! (BFMS No. 16a) (edited by Dana Paul Perna)	1:56
9	Country Gardens <i>Version A</i> (BFMS Unnum.) (edited by Dana Paul Perna)	2:17

- premiere recording of complete version for Stokowski*
 [10] **Early One Morning** 3:32
 (BFMS Unnum.)
 (edited by Dana Paul Perna)
- premiere recording of complete version for Stokowski*
 [11] **Handel in the Strand** 3:59
 (RMTB No. 2a)
 (edited by Dana Paul Perna)
- premiere recording of complete version for Stokowski*
 [12] **Mock Morris** 3:19
 (RMTB No. 1a)
 (edited by Dana Paul Perna)
- premiere recording in this version*
 [13] **Dreamery** 6:32
 (edited by Barry Peter Ould)
- premiere recording of the revised and edited version*
 [14] **The Warriors** 18:47
 (edited by Alessandro Servadei)
 Paul Janes • Catherine Edwards • Steven Osborne pianists
 Paul Hindmarsh second conductor

BBC Philharmonic
Andrew Orton leader
Richard Hickox

BFMS – British Folk Music Settings
 RMTB – Room-music Titbits

TT 74:35

Percy Grainger: Orchestral Works 2

The Warriors

Take a famous British conductor, a touring Russian ballet company, an eccentric Australian composer/pianist and an imminent World War, add an elaborate imaginary scenario replete with 'shining black Zulus', 'flaxen haired Vikings', 'negrito Fijians' and 'cannibal Polynesians' and one has the ingredients of a motion picture blockbuster rather than an orchestral masterpiece. Yet, the genesis of Percy Grainger's composition, *The Warriors – Music to an Imaginary Ballet*, is inextricably linked to all of these seemingly diverse elements.

Dedicated to Frederick Delius and begun in early 1913, *The Warriors* evolved from discussions with conductor, Thomas Beecham, who at the time was coordinating performances by the Ballets Russes in London. Previous anecdotal evidence suggested that Beecham was to provide a suitable libretto around which Grainger would fashion his music; the libretto did not materialize and Grainger began to compose in its absence – hence the sub-title 'imaginary' ballet. However, recently

discovered documents in the Grainger Museum (Melbourne, Australia), relate the story differently. They infer that despite the 'imaginary' scenario, the work was never intended to be staged as a ballet, but was rather the result of an experiment in composing something Grainger described as 'danceable music', music that would be later drawn upon to provide material for an actual ballet score. Indeed, it appears that Beecham instigated the idea of a preliminary orchestral work, in order to allay Grainger's concerns about his lack of experience in choreography. Of the actual ballet music, only sketches now survive, and regrettably, the Ballets Russes were never informed of Beecham's grand plans.

Grainger's own scenario for *The Warriors* is also not without its problems, and for a time changed literally according to when and where the work was being performed. Firstly, the starting date of 1913 was backdated to 1912, which effectively preceded the London premiere of Stravinsky's *The Rite of Spring* in July 1913 (Grainger actually heard the second London performance but later denied

hearing the work until 1958) and thus minimized accusations of post-performance influence. Then, for every performance of *The Warriors* during the First World War (only), Grainger felt it necessary to justify his stance on the subject by explaining in his programme notes that the work had ‘nothing to do with any war or soldiers’ and that warriors, as contrasted with soldiers and ‘modern civilized folk in general’, were actually ‘lazy, pleasure-loving, self-indulgent men and women who would sooner fight for a living than work for a living’. Although they tell us much about Grainger’s views, these written explanations were later eliminated from publication in 1926, as they were deemed no longer essential.

One would be disappointed if the music itself did not live up to the expectations afforded by its colourful history. Certainly, at the 1917 premiere of *The Warriors* at the Norfolk Festival in the United States the critics were divided, and to this day both the public and scholars agree to disagree on whether the work is magnificent or simply a magnificent failure. Fifteen distinct themes and a rhapsodic, evolving form over eighteen minutes is hardly the Grainger of *Brigg Fair* or *Country Gardens*. Nor is the music easily pigeonholed, with its cross-quotations from

at least three other Grainger works, combined with an eclectic mix of Arnold Bax, Richard Strauss, Schoenberg and even pre-Gershwin jazz.

These facts aside, there can be no denying that *The Warriors* is ambitious. Only Grainger could draw an entire seating diagram for the orchestra in the score, or, like Charles Ives, compose music of such complexity that it required three conductors to simultaneously coordinate the main orchestra, an on-stage gamelan ‘tuneful percussion’ section and an off-stage brass sextet. Who but Grainger would demand *at least* three obbligato pianos in the score, with parts intended for ‘exceptionally strong, vigorous players’ – one performance in the Chicago opera house in 1929 even managed to use *nineteen* pianos with *thirty* pianists, completely dwarfing the orchestra below.

Its complexity having perplexed publishers and copyists as well as orchestras and conductors over the years, with pages of revisions made after every performance, it is not surprising that the published ‘compressed’ score and instrumental parts of *The Warriors* were riddled with inaccuracies, omissions and a lack of detail. Undaunted by the task of painstakingly researching into the

manuscript sources, Australian Grainger scholar, Alessandro Servadei has now created a full-score which affords the modern conductor an unprecedented level of information, whilst retaining the idiosyncrasies – the balloons, English expression markings, and so on – which make Grainger’s music so unique. Even without the luxury of nineteen pianos, this recording is nevertheless important in being the very first to use this new critical edition of *The Warriors* and is, without a doubt, a performance as Grainger himself intended.

© 1997 Alessandro Servadei

Youthful Suite and other works

Of the three orchestral suites put together by Grainger, his **Youthful Suite** with five movements consists of material which he composed or sketched between the years 1899–1901. ‘Rustic Dance’ and ‘Eastern Intermezzo’ were completely composed and scored in 1899, and so was a good portion of ‘Northern March’ whilst the opening bars of both ‘Norse Dirge’ and ‘English Waltz’ were composed and scored in 1899 and 1901 respectively. Revisions to each movement and the completion of the unfinished movements took place between 1940 and 1945. Some of

the musical procedures used in this Suite were quite radical at the time of their inception. ‘Northern March’ makes extensive use of whole-tone chords and scales. Grainger points out in the preface to his score that these were the results of experiments he had undertaken in 1897 – several years before Debussy’s use of this technique reached the musical world. The movement draws its title from the Northern-English or Scottish character of most of its melodic material and rhythms – the flat-seventh minor scale of the first tune on the strings, the ‘Scotch-snap’ of the tail-piece, for instance. ‘Rustic Dance’ originally called *English Dance No. 4* paints a pastoral scene and was, according to Grainger (as far as he was aware), the first piece of music to end with a ‘blues’ type chord. A jolly theme, first played by oboe then taken over by the strings and the woodwind, eventually gives way to a lilting melody with off-beat accompaniment. The playful mood of the opening gradually returns and is soon dispelled by a change of key bringing the movement to an end. ‘Norse Dirge’ was conceived as a musical counterpart to the ‘drapa’ (or death-song for a hero) as is found in the old Icelandic Sagas. In it, the life-story of the dead hero is told and his deeds celebrated. In this richly scored

movement, Grainger adds a harmonium as well as making extensive use of 'tuneful percussion'. The fourth movement, 'Eastern Intermezzo' grew out of Grainger's interest in oriental music which he instances as stemming from his familiarity with Chinese and Japanese music heard during his early childhood in Australia. The middle section of this movement (with its heavy stamping rhythms) was inspired by the description of the elephants dance in Kipling's *Jungle Book* story, 'Toomai of the Elephants'. 'English Waltz' reflects, to some extent, popular English waltz-types of the 1890s and contains phrases cast in the pentatonic scale characteristic to what Grainger calls 'English-speaking melody'. In this riotous conclusion to the Suite, graceful themes are interspersed with galumphing rhythms which combine and give way to abandonment in a most spectacular way. The momentum gathers and eventually spills over bringing this tongue-in-cheek finale to an end.

Dreamery, as recorded here in its extended orchestral version, originally dates from ideas Grainger sketched in 1918–19. The orchestral score was composed between February and March 1939 and the full score written out between January 1942 and January 1943. In the same year, Grainger

re-scored the material for military band and incorporated it into his visionary *The Power of Rome and the Christian Heart*, one of his most ambitious works. The closing sequence of both works contain a re-working of 'The Power of Love', a Danish folk-song collected by Grainger during his trips to Jutland with Evald Tang Kristensen in 1922. The title 'Dreamery' is enigmatic although Grainger does refer to it as 'Slow Tween-Play' which could be construed as his particular term for an intermezzo.

In January 1949, Leopold Stokowski wrote to Grainger with a suggestion that he would like to record a number of Grainger's popular pieces in new orchestrations. Later that year, the two met up to discuss details of the orchestration and Stokowski recommended certain scoring procedures which Grainger adopted and which were later to strike him as 'especially clever and successful'. The result of this collaboration resulted in seven of Grainger's pieces in new orchestrations which were recorded by Stokowski for RCA Victor and issued on LP in 1951. However, for the recording Stokowski made a number of cuts to the pieces as well as a number of minor changes. The editions used for this recording have restored the scores to how Grainger had

written them after his first consultation with Stokowski and give us the opportunity of hearing them complete. The seven pieces are **Irish Tune from County Derry; Molly on the Shore; Shepherd's Hey!; Country Gardens; Handel in the Strand; Mock Morris** and **Early One Morning**. For this version of *Country Gardens*, Grainger went back to his original sketches of 1908 and scored a completely different version to that generally known. This was the first time that Grainger had orchestrated his most well-known piece. *Early One Morning* is a culmination of an arrangement that Grainger had first commenced in 1899. He re-worked it over a number of years and in 1940 produced a longer version for voice with piano or room-music. As in the *Irish Tune from County Derry*, Grainger scores the first verse of the melody for euphonium solo making this one of Grainger's finest arrangements of a traditional melody.

© 1997 Barry Peter Ould

Based in Manchester, the **BBC Philharmonic** has established an international reputation, having travelled extensively to the USA, the Far East, South America and all over Europe. Its Principal Conductor is Yan Pascal

Tortelier, Sir Edward Downes is Conductor Emeritus and Vassily Sinaisky (Music Director of the Moscow Philharmonic) is Principal Guest Conductor.

The Orchestra records over one hundred programmes annually for BBC Radio 3 and BBC Television both in the studio and in public concerts all over Britain. Under its exclusive Chandos contract the BBC Philharmonic displays an extensive repertoire featuring artists such as Gennady Rozhdestvensky, Matthias Bamert and Richard Hickox as well as its own conductors.

Richard Hickox is one of Britain's leading conductors, recipient of the 1995 Philharmonic Society Music Award, three *Gramophone* Awards, the *Diapason d'Or*, the *Deutsche Schallplattenpreis* and a *Grammy* (for Britten's *Peter Grimes*). He is founder and Music Director of the City of London Sinfonia and (with Simon Standage) of Collegium Musicum 90, Associate Conductor of the London Symphony Orchestra and Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia.

Operatic engagements have included Los Angeles Opera, Rome Opera, Komische Oper Berlin, Royal Opera Covent Garden,

Scottish Opera, Opera North and English National Opera. He has guest conducted in Washington, San Francisco, Dallas, Tokyo (New Japan Philharmonic), and the radio orchestras of Munich, Cologne, Hamburg, Stockholm, Copenhagen and Paris (Orchestre philharmonique), the Berlin Symphony, Residentie Orchestra The Hague,

and the Camerata Academica Salzburg at the Vienna Easter Festival.

Richard Hickox records exclusively for Chandos, for whom he celebrated his one hundredth recording in 1997. Future plans include works by Grainger, Rubbra, Bruch, Vaughan Williams, Haydn, Delius and Schmidt.

Percy Grainger: Orchesterwerke 2

The Warriors (Die Krieger)

Man nehme einen berühmten britischen Dirigenten, eine reisende russische Balletttruppe, einen exzentrischen australischen Komponisten-Pianisten und einen unmittelbar bevorstehenden Weltkrieg, füge ein kompliziertes Szenario voll "glänzender schwarzer Zulus", "flachshaariger Wikinger", "Negrito-Fidschianer" und "polynesischer Kannibalen" und findet eher die Ingredienzen eines rekordbrechenden Spielfilms als eines Meisterwerks für Orchester. Und dennoch ist die Entstehungsgeschichte von Percy Graingers *The Warriors – Music to an Imaginary Ballet* (Musik zu einem imaginären Ballett) unzertrennbar mit all diesen scheinbar unvereinbaren Elementen verknüpft.

The Warriors ist Frederick Delius gewidmet und wurde 1913 begonnen. Die Idee entsprang aus Diskussionen mit dem Dirigenten Thomas Beecham, der zu jener Zeit die Aufführungen der Ballets Russes in London koordinierte. Frühere anekdotische Belege deuten an, daß Beecham ein geeignetes Libretto liefern sollte, an Hand dessen Grainger seine Musik

schreiben sollte, das Libretto jedoch nicht geliefert wurde und Grainger ohne Textvorlage zu komponieren begann – daher der Untertitel "imaginäres" Ballett. Unlängst im Grainger-Museum in Melbourne in Australien entdeckte Quellen berichten die Geschichte jedoch anders. Laut diesem Material bestand trotz seines "imaginären" Szenarios nie die Absicht, das Ballett auf die Bühne zu stellen, sondern es war eher das Resultat eines Experiments in der Komposition "tanzbarer Musik" (in Graingers Worten), die später Material zu einem Ballett liefern sollte. Es scheint, daß Beecham die Idee zu einem vorbereitenden Orchesterwerk anregte, um Graingers Bedenken wegen seiner mangelnden Erfahrung mit Choreographie zu beschwichtigen. Für das Ballett selbst sind nur Skizzen erhalten, und die Ballets Russes erfuhren nie von Beechams großartigem Vorhaben.

Graingers Szenario für *The Warriors* hat seine eigenen Probleme, und eine Zeit lang wechselte es je nachdem, wann und wo das Werk aufgeführt wurde. Zunächst wurde der Zeitpunkt des Kompositionsbeginns von 1913 auf 1912 zurückdatiert, was vor der

Londoner Erstaufführung von Strawinskys *Sacre du printemps* im Juli 1913 gewesen wäre (Grainger hörte die zweite Aufführung in London, behauptete aber später, er habe das Werk erst 1958 zum ersten Mal gehört) und somit blieben Vorwürfe eines Einflusses dieser Aufführung auf ein Minimum beschränkt. Für Aufführungen während des Ersten Weltkrieges fand Grainger sich genötigt, seine Einstellung gegenüber dem Sujet zu rechtfertigen, indem er in seinen Anmerkungen erklärte, daß das Werk "nichts mit Krieg oder Soldaten zu tun" hätte, und daß Krieger im Gegensatz zu Soldaten und "modernen zivilisierten Menschen im allgemeinen" nur "faule, unterhaltungstüchtige Männer und Frauen seien, die sich eher durch Kämpfen als durch Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen". Obwohl sie uns viel über Graingers Einstellung mitteilen, wurden diese Erklärungen in der Veröffentlichung der Partitur 1926 gestrichen, da sie nicht mehr für notwendig erachtet wurden.

Man wäre enttäuscht, wenn die Musik nicht den Erwartungen entspräche, die ihre bunte Geschichte erweckt. Bei der Uraufführung der *Warriors* auf dem Norfolk Festival in den Vereinigten Staaten war die Ansicht der Kritiker geteilt, und bis heute

können sich Publikum und Forschung nicht darüber einigen, ob das Werk großartig ist, oder nur ein spektakulärer Mißerfolg. Fünfzehn verschiedene Themen und eine rhapsodische, über achtzehn Minuten sich entwickelnde Form hat wenig mit dem Grainger von *Brigg Fair* (Der Jahrmarkt von Brigg) oder *Country Gardens* (Ländliche Gärten) zu tun. Und die Musik mit ihren Kreuzverweisen auf mindestens drei weitere Werke Graingers, vereint mit einer eklektischen Mischung aus Arnold Bax, Richard Strauss, Schönberg und Prä-Gershwin-Jazz läßt sich nur schwer kategorisieren.

Davon abgesehen läßt sich nicht bestreiten, daß *The Warriors* ein ambitionöses Werk ist. Nur Grainger konnte einen Sitzplan für das Orchester entwerfen und bestimmen, oder wie Charles Ives Musik von solcher Komplexität schreiben, daß sie drei Dirigenten erfordert, um das Hauptorchester, ein Gamelanorchester von "melodiösen Schlaginstrumenten" auf der Bühne und ein Blechbläsersextett hinter der Szene zu koordinieren. Wer anders als Grainger würde wenigstens drei obligate Klaviere in der Partitur vorschreiben, für die er "besonders kräftige, energische Spieler" verlangt – eine Aufführung im Opernhaus von Chicago

1929 hatte gar *neunzehn* Klaviere mit 30 Pianisten, die das Orchester völlig in den Schatten stellten.

Seine Komplexität und zahlreiche Revisionen nach jeder Aufführung haben Verleger und Kopisten sowie Dirigenten und Orchester jahrelang verwirrt, und es überrascht nicht, daß die veröffentlichte "komprimierte" Partitur und Stimmen für *The Warriors* voller Fehler, Auslassungen und mangelnder Details stecken. Ohne sich von der Aufgabe einer gewissenhaften Untersuchung der Manuskriptquellen abschrecken zu lassen, hat der australische Grainger-Forscher Alessandro Servadei eine Partitur erstellt, die dem modernen Dirigenten ein bisher nicht verfügbares Niveau an Information liefert, während sie die persönlichen Eigenarten – Ballons, englische Vortragsvorschriften usw. – beibehält, die Graingers Musik so einzigartig machen. Selbst ohne den Luxus von neunzehn Klavieren, ist diese Einspielung dennoch bedeutend, da ihr zum erstenmal die neue kritische Ausgabe der *Warriors* zu Grunde liegt und sie somit zweifellos eine Interpretation darstellt, die Graingers Intentionen entspricht.

© 1997 Alessandro Servadei

Youthful Suite (Jugendsuite) und andere Werke

Grainger stellte drei Orchestersuiten zusammen, von denen die fünfsätzig **Youthful Suite** Material enthält, das er von 1899–1901 komponierte oder skizzierte. "Rustic Dance" (Bauerntanz) und "Eastern Intermezzo" (Östliches Intermezzo) sowie ein Großteil des "Northern March" (Nordischen Marsches) wurden 1899 vollständig komponiert und orchestriert, während die Anfangstakte der "Norse Dirge" (Altnordischen Totenklage) und des "English Waltz" (Englischen Walzers) 1899 komponiert und 1901 orchestriert wurden. Revisionen für alle Sätze und die Vollendung der unvollständigen Sätze fanden von 1940–45 statt. Einige der musikalischen Prozesse, die in dieser Suite Verwendung finden, waren zu ihrer Entstehungszeit radikal. So macht der "Northern March" ausgiebig von Ganzton-Akkorden und -Skalen Gebrauch, und Grainger weist in seinem Vorwort zur Partitur darauf hin, daß sie die Ergebnisse von Experimenten waren, die er 1897 unternommen hatte – einige Jahre bevor Debussy mit dieser Technik in der musikalischen Welt von sich reden machte. Der Titel des Satzes bezieht sich auf den weitgehend nordenglischen oder

schottischen Charakter des melodischen und rhythmischen Materials, wie etwa dem lombardischen Rhythmus oder "Scotch snap". Der "Rustic Dance" hieß ursprünglich *English Dance No. 4*; er schildert eine pastorale Szene und war laut Grainger das erste Musikstück, das mit einem quasi "Blues"-Akkord schließt. Ein lustiges Thema, das zunächst von der Oboe gespielt und dann von Streichern und Holzbläsern übernommen wird, weicht allmählich einer trällernden Melodie mit synkopierter Begleitung. Die spielerische Stimmung des Anfangs kehrt langsam zurück und wird bald von einem Tonartenwechsel vertrieben, mit dem der Satz schließt. "Norse Dirge" wurde als musikalisches Gegenstück einer "Drapa" (Totenlied eines Helden) konzipiert, wie sie sich in den alten isländischen Sagen findet. In ihr werden die Lebensgeschichte des toten Helden erzählt und seine Heldentaten gefeiert. In diesem üppig orchestrierten Satz verlangt Grainger ein Harmonium und macht ausgiebig von "melodösen Schlaginstrumenten" Gebrauch. Der vierte Satz "Eastern Intermezzo" erwuchs aus Graingers Interesse an orientalischer Musik, das angeblich aus seiner Familiarität mit chinesischer und japanischer Musik

herrührte, die Grainger während seiner Kindheit in Australien hörte. Der Mittelabschnitt dieses Satzes (mit seinen schweren, stampfenden Rhythmen) wurde durch die Beschreibung der tanzenden Elefanten in Rudyard Kiplings Geschichte "Tumai der Elefanten" in seinem *Jungle Book* (Dschungelbuch) inspiriert. Der "English Waltz" spiegelt gewissermaßen die populären englischen Walzertypen der 1890er Jahre wider und enthält pentatonische Phrasen, wie sie für – in Graingers Worten – "englischsprachige Melodik" typisch sind. In diesem ausgelassenen Abschluß der Suite werden anmutige Themen mit trapsigen Rhythmen kontrastiert, die sich vereinen und äußerst spektakulär dem Überschwang freien Lauf lassen. Mit zunehmendem Schwung schließt dieses überschäumende ironische Finale.

Dreamery (Träumerei), hier in der erweiterten Orchesterfassung, greift auf Ideen zurück, die Grainger 1918–19 skizzierte. Die Orchesterpartitur wurde im Februar–März 1939 komponiert und zwischen Januar 1942 und Januar 1943 geschrieben. Im gleichen Jahr orchestrierte Grainger das Material für Militärkapelle um und nahm es auf in sein visionäres *The Power of Rome and the Christian Heart* (Die Macht Roms und das

Christenherz), eines seiner ambitionösesten Werke. Die Schlußsequenz beider Werke enthält eine Umarbeitung von "The Power of Love" (Die Macht der Liebe), einem dänischen Volkslied, das Grainger während seiner Reisen in Jütland mit Evald Tang Kristensen 1922 gesammelt hatte. Der Titel "Dreamery" ist rätselhaft, obwohl Grainger auch von einem "Langsamen Zwischenspiel" spricht, womöglich seine Bezeichnung für ein Intermezzo.

Im Januar 1949 schrieb Leopold Stokowski an Grainger mit dem Vorschlag, er wolle eine Anzahl von Graingers populären Stücken in neuer Orchestration aufnehmen. Später in gleichen Jahr trafen sich die beiden Musiker, um Details der Orchestrierung zu diskutieren, und Stokowski schlug verschiedene Instrumentationsprozesse vor, die Grainger annahm, und die er später für "besonders klug und erfolgreich" erachtete. Das Resultat dieser Zusammenarbeit waren sieben Werke Graingers in neuer Orchestrierung, die Stokowski für RCA Victor einspielte, und die 1951 als LP erschienen. Für diese Aufnahmen strich Stokowski jedoch einige Passagen und nahm verschiedene kleinere Änderungen vor. Die Ausgaben, die den vorliegenden Aufnahmen zugrundeliegen, geben Graingers Werke so

wieder, wie Grainger sie nach seiner ersten Konsultation mit Stokowski geschrieben hatte, und ermöglichen uns, sie vollständig zu hören. Die sieben Stücke sind **Irish Tune from County Derry** (Irische Weise aus der Grafschaft Derry), **Molly on the Shore** (Molly am Ufer), **Shepherd's Hey!** (Schäferreigen), **Country Gardens** (Ländliche Gärten), **Handel on the Strand** (Händel auf dem Strand), **Mock Morris** und **Early One Morning** (Eines Morgens früh). Für seine Fassung von *Country Gardens* griff Grainger auf seine Originalskizzen von 1908 zurück und schrieb eine ganz andere Version als die allgemein bekannte. Dies war die erste Orchestration seines bekanntesten Stückes. *Early One Morning* ist die Kulmination einer Bearbeitung, mit der Grainger bereits 1899 begonnen hatte. Er arbeitete sie über den Zeitraum mehrerer Jahre um und produzierte 1940 eine längere Fassung für Sopran und Klavier oder "Zimmermusik". Wie in der *Irish Tune from County Derry* setzt Grainger die erste Strophe der Melodie für Euphonium solo; sie ist eine der schönsten Bearbeitungen Graingers einer traditionellen Melodie.

© 1997 Barry Peter Ould
Übersetzung: Friary Music Services

Das in Manchester beheimatete **BBC Philharmonic Orchestra** genießt internationalen Ruf und hat abgesehen von Europa die USA, den Fernen Osten und Südamerika bereist. Yan Pascal Tortelier ist Chefdirigent, Sir Edward Downes Emeritus-Dirigent und Wassili Sinaiski (bekannt als Musikdirektor der Moskauer Philharmoniker) Erster Gastdirigent.

Das BBC Philharmonic Orchester spielt jährlich im Aufnahmestudio und in öffentlichen Konzerten über 100 Programme für das 3. Programm der BBC und für BBC Television ein. Unter einem Exklusivvertrag mit Chandos hat es außer mit seinen eigenen Dirigenten unter dem Dirigentenstab von Gennadi Roschdestwenski, Matthias Bamert, Richard Hickox u.a. ein umfassendes Repertoire eingespielt.

Richard Hickox ist einer der führenden Dirigenten Großbritanniens, 1995 mit dem Musikpreis der Philharmonic Society ausgezeichnet sowie mit drei *Gramophone Awards*, dem *Diapason d'Or*, dem deutschen Schallplattenpreis und einem Grammy (für Britten's *Peter Grimes*). Er ist Gründer und Musikdirektor der City of

London Sinfonia und des Collegium Musicum 90 (letzteres mit Simon Standage), Kodirigent des London Symphony Orchestra und emeritierter Dirigent der Northern Sinfonia.

Zu seinen Opernengagements gehören Verpflichtungen an die Los Angeles Opera, das Teatro dell'Opera Rom, die Komische Oper Berlin, das Royal Opera House Covent Garden, die Scottish Opera, die Opera North und die English National Opera. Er war als Gastdirigent in Washington, San Francisco, Dallas, Tokio (Neues Japanisches Philharmonie-Orchester), hat die Rundfunkorchester von München, Köln, Hamburg, Stockholm, Kopenhagen und Paris (Orchestre philharmonique) geleitet, die Berliner Symphoniker, das Residentie-Orkest Den Haag und die Camerata Academica des Mozarteums Salzburg bei den Wiener Osterfestwochen.

Richard Hickox nimmt exklusiv bei Chandos auf und hat 1997 seine 100. Einspielung für das Label gefeiert. Für die Zukunft ist vorgesehen, Werke von Grainger, Rubbra, Bruch, Vaughan Williams, Haydn, Delius und Schmidt aufzunehmen.

Percy Grainger: Œuvres pour orchestre 2

The Warriors (Les guerriers)

Prenez un chef d'orchestre britannique célèbre, une troupe de ballet russe itinérante, un pianiste-compositeur australien excentrique et une Guerre mondiale imminente, ajoutez un scénario imaginaire élaboré regorgeant de "Zoulous noirs brillants", "de Vikings blonds", "de Fidjiens negritos" et de "Polynésiens cannibales" et vous aurez les ingrédients d'un film appelé à faire un tabac plutôt que ceux d'un chef-d'œuvre symphonique. Pourtant, la genèse de la composition de Percy Grainger, *The Warriors – Music for an imaginary ballet* (Les guerriers – Musique pour un ballet imaginaire), est liée de façon inextricable à tous ces éléments d'apparences diverses.

Dédiée à Frederick Delius et commencée au début de l'année 1913, la partition des *Warriors* est née de discussions avec le chef d'orchestre Thomas Beecham, qui, à l'époque, assurait la coordination des représentations des Ballets Russes à Londres. Selon des témoignages anecdotiques antérieurs, Beecham aurait dû fournir un livret approprié autour duquel Grainger

aurait façonné sa musique; le livret ne s'est pas concrétisé et Grainger a commencé à composer sans lui – d'où le sous-titre "ballet imaginaire". Toutefois, des documents découverts récemment au Musée Grainger de Melbourne, en Australie, racontent l'histoire différemment. Ils montrent que, malgré le scénario "imaginaire", l'œuvre n'a jamais été destinée à être montée en ballet, mais résultait plutôt d'une expérience consistant à composer ce que Grainger appelait de la "musique dansable", une musique dont on pourrait tirer ultérieurement du matériel pour une véritable partition de ballet. Il semble en effet que Beecham ait lancé l'idée d'une œuvre symphonique préliminaire pour apaiser les inquiétudes de Grainger quant à son manque d'expérience en matière chorégraphique. De la véritable musique de ballet, seules des esquisses ont survécu et, malheureusement, les Ballets Russes n'ont jamais été informés des grands projets de Beecham.

Le propre scénario de Grainger pour *The Warriors* n'est pas non plus dépourvu de

problèmes et, pendant quelque temps, il a complètement changé en fonction de la date et du lieu d'exécution l'œuvre. Tout d'abord, Grainger a antidaté la date du début de la composition, 1913, en indiquant 1912, ce qui précédait sensiblement la création londonienne du *Sacre du printemps* de Stravinski en juillet 1913 (en réalité, Grainger a assisté à la seconde exécution londonienne, mais a ensuite nié avoir entendu cette œuvre avant 1958); il minimisait ainsi les accusations d'influence stravinskienne. Ensuite, pour toutes les exécutions des *Warriors* qui ont eu lieu pendant la Première guerre mondiale (seulement), Grainger s'est senti obligé de justifier sa position sur le sujet en expliquant dans son programme que l'œuvre n'avait "rien à voir avec la moindre guerre ou le moindre soldat" et que les guerriers, par contraste avec les soldats et les "gens civilisés de l'ère moderne en général", étaient en réalité "des hommes et des femmes paresseux, qui aimaient le plaisir et qui s'écoutaient, qui préféraient se battre pour vivre que travailler pour vivre". Bien qu'elles nous éclairent sur les idées de Grainger, ces explications écrites ont ensuite été éliminées de la publication en 1926, n'étant plus alors jugées essentielles.

On aurait été déçu si la musique elle-même n'avait pas rempli les promesses de son histoire pittoresque. Il est certain qu'à la création des *Warriors* en 1917 au Festival de Norfolk aux États-Unis, la critique était divisée et, à ce jour, le public comme les musicologues s'accordent dans le désaccord: cette œuvre est-elle magnifique ou constitue-t-elle simplement un magnifique échec? Avec quinze thèmes distincts et une forme rhapsodique en constante évolution durant dix-huit minutes, on retrouve difficilement le Grainger de *Brigg Fair* (La foire de Brigg) ou des *Country Gardens* (Jardins de campagne villageois). En outre, cette musique n'est pas facile à classer, avec ses multiples citations émanant d'au moins trois autres œuvres de Grainger, associées à un mélange éclectique d'Arnold Bax, Richard Strauss, Schoenberg et même du jazz antérieur à Gershwin.

En dehors de cela, il est indéniable que *The Warriors* constituent une œuvre ambitieuse. Seul Grainger était capable de noter sur la partition un schéma complet précisant l'emplacement des musiciens d'orchestre; ou, comme Charles Ives, de composer une musique d'une telle complexité réclamant trois chefs d'orchestre pour coordonner simultanément l'orchestre

principal, un "pupitre de percussion mélodieux" gamelan installé sur scène et un sextuor de cuivres en coulisse. Qui, sinon Grainger, exigerait *au moins* trois pianos obligés dans la partition, avec des parties destinées à des "instrumentistes exceptionnellement forts et vigoureux"? Une exécution à l'Opéra de Chicago en 1929 a même réuni *dix-neuf* pianos avec *trente* pianistes, ce qui écrasait complètement l'orchestre au-dessous.

La complexité de cette œuvre ayant plongé dans la perplexité au fil des ans les éditeurs, comme les copistes, les orchestres et les chefs d'orchestre, avec des pages et des pages de révisions ajoutées après chaque exécution, il n'est pas surprenant que la partition "comprimée" et les parties instrumentales des *Warriors* telles qu'elles ont été publiées soient criblées d'inexactitudes et d'omissions et manquent de soin dans le détail. Sans se laisser ébranler par l'ampleur des recherches approfondies parmi les sources manuscrites, un spécialiste australien de Grainger, Alessandro Servadei, a fini par réaliser une grande partition qui offre au chef d'orchestre moderne une qualité d'information sans précédent, tout en conservant les particularités – ballons, indications expressives anglaises, etc. – qui

font l'originalité de la musique de Grainger. Même sans le luxe des dix-neuf pianos, cet enregistrement est néanmoins important car c'est le tout premier qui fait appel à cette nouvelle édition critique des *Warriors* et il restitue sans aucun doute l'exécution que Grainger aurait souhaitée.

© 1997 Alessandro Servadei

Youthful Suite (Suite de jeunesse) et autres œuvres

Des trois suites pour orchestre réunies par Grainger, sa *Youthful Suite* en cinq mouvements est constituée de matériau composé ou esquissé entre les années 1899 et 1901. La "Rustic Dance" (Danse rustique) et "Eastern Intermezzo" (L'intermezzo oriental) ont été entièrement écrits et orchestrés en 1899, de même qu'une bonne partie de la "Northern March" (Marche du Nord); les premières mesures du "Norse Dirge" (Chant funèbre nordique) et de la "English Waltz" (Valse anglaise) ont été respectivement composées et orchestrées en 1899 et 1901. Grainger a révisé chacun de ces mouvements et achevé les mouvements inachevés entre 1940 et 1945. Certains procédés musicaux employés dans cette Suite étaient très en avance sur leur temps à

l'époque où Grainger a commencé à les utiliser. La "Northern March" fait largement appel aux accords et aux gammes par tons entiers. Dans la préface de sa partition, Grainger souligne qu'ils résultent d'expériences qu'il avait entreprises en 1897 – plusieurs années avant que cette technique employée par Debussy n'atteigne le monde musical. Le titre du mouvement provient des caractéristiques de la musique du Nord de l'Angleterre et d'Écosse dont s'inspire la majeure partie du matériau thématique et des rythmes – la gamme mineure de septième diminuée du premier air de cordes, le "rythme lombard" de la fin, par exemple. La "Rustic Dance", intitulée à l'origine *English Dance No. 4*, dépeint une scène pastorale et a été, selon Grainger (dans la mesure où il le savait), la première pièce musicale se terminant par un accord analogue aux accords de "blues". Un thème joyeux, tout d'abord joué par le hautbois, puis repris par les cordes et les bois, cède finalement la place à une mélodie rythmée accompagnée sur les temps faibles. L'atmosphère enjouée du début revient progressivement, bientôt dissipée par un changement de tonalité qui mène le mouvement à son terme. Le "Norse Dirge" a été conçu comme un homologue musical du

"drapa" (ou chant funèbre pour un héros) comme on en trouve dans les anciennes sagas islandaises. Ce "chant funèbre" raconte la vie du héros disparu et célèbre ses exploits. Dans ce mouvement richement orchestré, Grainger ajoute un harmonium et fait largement appel à une "percussion mélodieuse". Le quatrième mouvement, "Eastern Intermezzo", est né de l'intérêt que portait Grainger à la musique orientale, intérêt qui provient selon lui de sa familiarité avec la musique chinoise et japonaise entendue dans sa tendre enfance en Australie. La section médiane de ce mouvement (avec ses lourds rythmes trépidants) lui a été inspirée par la description de la danse des éléphants dans un passage du *Jungle Book* (Livre de la jungle) de Kipling, "Toomā des éléphants". La "English Waltz" reflète, dans une certaine mesure, certains types de valses anglaises populaires dans les années 1890 avec des phrases coulées dans la gamme pentatonique caractéristique de ce que Grainger appelle "la mélodie anglophone". Au cours de cette conclusion tumultueuse de la Suite, des thèmes gracieux sont entrecoupés de rythmes caracolants qui se mêlent et s'abandonnent d'une façon très spectaculaire. Le mouvement prend de la force et finit par

déborder, menant à sa fin ce finale discrètement ironique.

Dreamery (Rêverie), enregistrée ici dans la version symphonique élargie, tire sa source d'idées esquissées par Grainger en 1918–1919. L'orchestration a été réalisée en février–mars 1939 et la partition d'orchestre couchée sur le papier entre janvier 1942 et janvier 1943. La même année, Grainger a réorchestré le matériau pour musique militaire et l'a incorporé dans son œuvre visionnaire, l'une de ses pages les plus ambitieuses, *The Power of Rome and the Christian Heart* (La puissance de Rome et le cœur chrétien). La séquence finale des deux œuvres contient un remaniement de "The Power of Love" (La puissance de l'amour), une chanson traditionnelle danoise que Grainger avait notée durant ses voyages dans le Jutland avec Evald Tang Kristensen en 1922. Le titre "rêverie" est énigmatique, bien que Grainger y fasse référence comme à un "Slow Tween-Play" que l'on pourrait interpréter comme son propre terme pour un intermezzo.

Dans une lettre de janvier 1949, Leopold Stokowski laissait entendre à Grainger qu'il aimerait enregistrer un certain nombre de ses pièces populaires dans de nouvelles orchestrations. Un peu plus tard dans

l'année, ils se rencontrèrent pour discuter des détails de l'orchestration et Stokowski recommanda certains procédés d'orchestration que Grainger adopta et qui devaient ensuite lui paraître "particulièrement intelligents et réussis". Cette collaboration aboutit à de nouvelles orchestrations de sept pièces de Grainger enregistrées par Stokowski pour RCA Victor et gravées sur disques 33 tours en 1951. Toutefois, pour cet enregistrement, Stokowski opéra plusieurs coupures dans les pièces, ainsi qu'un certain nombre de modifications mineures. Les éditions utilisées pour cet enregistrement restituent les partitions dans l'état où Grainger les avaient écrites après sa première séance de travail avec Stokowski et nous offre ainsi l'occasion de les entendre en entier. Ces sept pièces s'intitulent **Irish Tune from County Derry** (Air irlandais du comté de Derry); **Molly on the Shore** (Molly sur le rivage); **Shepherd's Hey!** (Le pas de danse du berger); **Country Gardens** (Jardins de campagne villageois); **Handel in the Strand** (Handel au Strand); **Mock Morris** et **Early One Morning** (Tôt, un matin). Dans cette version des *Country Gardens*, Grainger est revenu à ses esquisses originales de 1908 et a orchestré une version totalement différente de celle que l'on connaît généralement.

C'était la première fois que Grainger réorchestrait sa fameuse pièce. *Early One Morning* est l'aboutissement d'un arrangement que Grainger avait commencé en 1899. Il l'a retravaillé pendant plusieurs années et a réalisé en 1940 une version plus longue pour voix avec piano ou ensemble de musique de chambre. Comme dans *Irish Tune from County Derry*, Grainger a instrumenté le premier vers de la mélodie pour euphonium seul et en a fait l'un de ses plus beaux arrangements de mélodie traditionnelle.

© 1997 Barry Peter Ould

Traduction: Marie-Stella Pâris

Basé à Manchester, le **BBC Philharmonic Orchestra** s'est acquis une réputation internationale. Il a beaucoup voyagé aux États-Unis, en Extrême-Orient, en Amérique du sud et partout en Europe. Yan Pascal Tortelier en est le chef principal, Edward Downes le chef émérite et Vassili Sinaïski le chef principal invité (il est en outre le directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Moscou).

Chaque année, l'Orchestre enregistre plus de cent programmes pour la BBC Radio 3 et la BBC Television en studio et en concerts

dans toute la Grande-Bretagne. Etant sous contrat exclusif avec Chandos, le BBC Philharmonic enregistre un très vaste répertoire avec des artistes tels que Rozhdestvensky, Bamert et Hickox, ainsi qu'avec ses propres chefs.

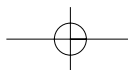
Richard Hickox est un des plus grands chefs d'orchestre de Grande-Bretagne. Il a reçu le *Philharmonic Society Music Award* 1995, trois *Gramophone Awards*, le *Diapason d'Or*, le *Deutsche Schallplattenpreis* et un *Grammy Award* (pour *Peter Grimes* de Britten). Il est fondateur et directeur musical du City of London Sinfonia et (avec Simon Standage) de Collegium Musicum 90, chef d'orchestre associé de l'Orchestre symphonique de Londres et chef d'orchestre honoraire du Northern Sinfonia.

Dans le domaine lyrique, ses engagements l'ont mené aux opéras de Los Angeles et de Rome, à la Komische Oper de Berlin, au Royal Opera de Covent Garden, au Scottish Opera, à Opera North et à l'English National Opera. Il a été invité à diriger les orchestres de Washington, San Francisco, Dallas, Tokyo (le New Japan Philharmonic Orchestra), et les orchestres des radios de Munich, Cologne, Hambourg, Stockholm, Copenhague et Paris (Orchestre

philharmonique), l'Orchestre symphonique de Berlin, l'Orchestre de la Résidence de la Haye, ainsi que la Camerata Academica de Salzbourg à l'occasion du Festival des Pâques de Vienne.

Richard Hickox qui enregistre en

exclusivité pour Chandos a célébré son 100e enregistrement pour cette maison en 1997. Des œuvres de Grainger, Rubbra, Bruch, Vaughan Williams, Haydn, Delius et Schmidt s'inscrivent au nombre de ses projets futurs.

The Grainger Edition on Chandos

Volume 1
Orchestral Works
CHAN 9493

Volume 2
Songs for Baritone
CHAN 9503

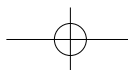
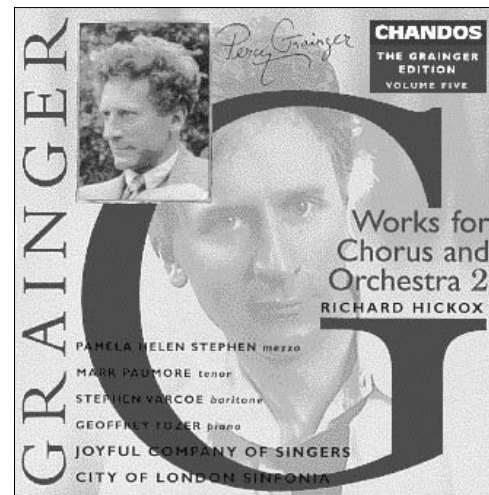
Volume 3
Works for Chorus and
Orchestra
CHAN 9499

Volume 4
Works for Wind
Orchestra
CHAN 9549

The Grainger Edition on Chandos

Volume 5
Works for Chorus and Orchestra 2
CHAN 9554

THE GRAINGER EDITION

The Grainger Edition is an unprecedented and extensive cycle of recordings exploring the complete output of one of music's most original voices.

The series features Grainger's orchestral, chamber, solo song, choral and wind band music. Amongst Grainger's many folk-song arrangements are some of the world's best-known pieces, but the series also reveals a richly rewarding body of original and previously unrecorded work.

We would like to inform you about other recordings in The Grainger Edition. Please send your name and address to the The Grainger Edition, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, United Kingdom.

The Percy Grainger Society was founded in June 1978 in London. It has of the order of five hundred members worldwide. Membership is open to all by payment of an annual subscription, and for this members receive two journals a year and the newsletter *Random Round* which keeps them informed of international activities in performance and scholarship. The Society works in close co-operation with Grainger's

publishers, Bardic Edition and Schott & Co. Ltd, and a new catalogue of his works is now available. For further information please contact the
Secretary,
Barry Peter Ould,
The Percy Grainger Society,
6 Fairfax Crescent,
Aylesbury,
Buckinghamshire HP20 2ES.

We would like to keep you informed of all Chandos' work. If you wish to receive a copy of our catalogue and would like to be kept up-to-date with our news, please write to the Marketing Department, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, United Kingdom.

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201. E-mail: sales@chandos.u-net.com

Chandos 20-bit Recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 20-bit recording. 20-bit has a dynamic range that is up to 24dB greater and up to 16 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'.

Series consultant Barry Peter Ould, The Percy Grainger Society

Executive producer Brian Pidgeon

Producer Ralph Couzens

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineer Sharon Nokes

Editor Jonathan Cooper

Recording venue New Broadcasting House, Manchester; 27–28 April 1997

Front cover Photograph of Percy Grainger courtesy of The Grainger Society

Design Jacquetta Sergeant

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Booklet editor Richard Denison

Copyright Bardic Edition (*Dreamery*); Schott & Co. Ltd (other works)

© 1997 Chandos Records Ltd

© 1997 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

GRAINGER EDITION VOL. 6: ORCHESTRAL WORKS - BBC Phil./Hickox

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9584

Percy Grainger (1882–1961)

1 - 5 **Youthful Suite** 25:36

premiere recording of complete version for Stokowski

6 **Molly on the Shore** 4:06

(edited by Dana Paul Perna)

premiere recording of complete version for Stokowski

7 **Irish Tune from County Derry** 3:41

(edited by Dana Paul Perna)

premiere recording of complete version for Stokowski

8 **Shepherd's Hey!** 1:56

(edited by Dana Paul Perna)

9 **Country Gardens** *Version A* 2:17

(edited by Dana Paul Perna)

premiere recording of complete version for Stokowski

10 **Early One Morning** 3:32

(edited by Dana Paul Perna)

premiere recording of complete version for Stokowski

11 **Handel in the Strand** 3:59

(edited by Dana Paul Perna)

premiere recording of complete version for Stokowski

12 **Mock Morris** 3:19

(edited by Dana Paul Perna)

premiere recording in this version

13 **Dreamery** 6:32

(edited by Barry Peter Ould)

premiere recording of the revised and edited version

14 **The Warriors** 18:47

(edited by Alessandro Servadei)

TT 74:35

BBC Philharmonic

DDD

Andrew Orton leader
Richard Hickox

CHANDOS
CHAN 9584

CHANDOS
CHAN 9584

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

© 1997 Chandos Records Ltd. © 1997 Chandos Records Ltd.
Printed in the EU