

CHANDOS

RUTH GIPPS

Symphonies Nos 2 and 4
Song for Orchestra
Knight in Armour

BBC National
Orchestra
of Wales

Rumon Gamba

Courtesy of the Ruth Gipps Collection

Ruth Gipps, aged twenty, having recently composed
'Knight in Armour'

Ruth Gipps (1921–1999)

premiere recording

Symphony No. 4, Op. 61 (1972) 31:58

To Sir Arthur Bliss

[1]	Moderato – Allegro molto – Poco meno mosso – Tempo I (Allegro molto) – Moderato – Allegro molto – Poco meno mosso – Allegro molto – Moderato	9:59
[2]	Adagio – Più mosso – Tempo I (Adagio)	6:44
[3]	Scherzo. Allegretto – Poco meno mosso – Allegretto – Coda –	4:17
[4]	Finale. Andante – Allegro molto – Poco meno mosso – Tempo I. Allegro molto – Meno mosso – Tempo I. Allegro molto – Poco meno mosso – Tempo I (Allegro molto) – Andante maestoso – Presto	10:50

premiere recording

[5]	Knight in Armour, Op. 8 (1940) Symphonic Poem Allegro moderato – Più lento – A tempo	9:53
	Symphony No. 2, Op. 30 (1945)	20:57
	in B major • in H-Dur • en si majeur	
	in One Movement	
[6]	Moderato –	0:48
[7]	Allegro moderato – Poco meno – Più mosso – Meno mosso –	5:26
[8]	Andante – Maestoso –	2:40
[9]	Tempo di Marcia –	3:13
[10]	Adagio –	3:09
[11]	Allegro moderato – Tranquillo –	2:13
[12]	Moderato – Appassionato –	1:43
[13]	Allegro – Più mosso – Molto allargando	1:41

premiere recording

[14]	Song for Orchestra, Op. 33 (1948)	6:03
	Andante – Allegretto – Meno mosso – Allegro moderato –	
	Allegretto – Andante – Lento	TT 69:20

BBC National Orchestra of Wales
Lesley Hatfield leader
Rumon Gamba

Andreas Nilsson

Rumon Gamba

Ruth Gipps: Symphonies Nos 2 and 4 and other works

Early years and 'Knight in Armour', Op. 8

Ruth Gipps (1921–1999) was born in the English south coast seaside resort of Bexhill-on-Sea. Championed by an ambitious mother, as a child she appeared locally as a prodigy pianist, and entered the Royal College of Music in 1937, winning the Caird Scholarship. Here she developed both as a composer, studying with Vaughan Williams and Gordon Jacob, and as a pianist, giving a noted student performance of Brahms's Second Piano Concerto at the College. When Sir Henry Wood conducted her tone poem *Knight in Armour* (which Gipps had completed on 1 April 1940) at the last night of the 1942 Proms, he signalled the emergence of a talented new voice. Later, the music publisher Hinrichsen prepared a master to print a facsimile score (Edition 394) but it appears never to have been issued. Gipps contributed a brief programme to preface the score:

This symphonic poem is based on the famous painting by Rembrandt, more often known as 'The Young Warrior'. It opens with a blaze of brass, the trumpet representing the knight in battle throughout. There is also a bit of Sir Lancelot, his love for

Guinevere being depicted in a duet between oboe and cor anglais. In the Coda all the themes pass over a pedal bass suggestive of a funeral march, ending with the opening theme in A flat major played on a muted trumpet over a D minor chord in the strings.

While, not surprisingly, there are echoes of the most popular composers of the time – Sibelius, Walton, and Vaughan Williams – the music is notable for its personal voice, confident conception, and vivid writing for the orchestra.

Subsequent orchestral career

During the war Gipps focused her life on Birmingham where, in 1942, she married the clarinettist Robert Baker. While he was away on war service, she was a full-time orchestral musician (oboe/cor anglais) in the City of Birmingham Orchestra, freelancing in other nearby orchestras. In fact, during the 1940s Birmingham was an active centre of musical creativity in the UK, the conductor George Weldon encouraging local composers and playing several big works by Gipps. In March 1945, with the City of Birmingham

Orchestra, he gave the first performance of her Symphony No. 1 which she had composed three years earlier. Gipps made a remarkable demonstration of her versatility by appearing in the orchestra playing cor anglais in her symphony and, in the same programme, performing as soloist in Glazunov's First Piano Concerto. Weldon would also conduct a further symphony as well as a piano concerto by Gipps. She felt that her best works were those for orchestra, and she eventually wrote five symphonies. Unfortunately, a hand injury would soon stand in the way of a parallel career as a concert pianist.

Back in London after the war, Gipps 'found a changed world'. Sir Henry Wood was dead and no one wanted to look at scores of orchestral works, so she turned her attention to chamber music. Her music for smaller groups had already been heard at student concerts at the Royal College of Music, and in 1956 she won the Cobbett prize of the Society of Women Musicians for her Clarinet Sonata, Op. 45.

As did so many other professional musicians, Gipps developed a portfolio of activities, including choral conducting, musical journalism, and extramural university lecturing. Throughout her life she was a byword for hard work and no-nonsense integrity, and encountering the resistance

among the musical establishment towards women orchestral musicians that was evident in the 1940s and '50s, she attempted to establish herself by industry and academic excellence. She was awarded an external BMus by the University of Durham in 1941, and a Doctorate in 1948. As a composition exercise for the latter she produced her cantata *The Cat*, described by one conductor as 'great fun, full of vitality'. Unfortunately, it has now gone unheard for many years.

For much of her career she earned her living as a conservatory teacher, and was warmly remembered for her devotion to her students. Appointed, first, to Trinity College of Music (1959–66) to teach composition and harmony, she moved to the Royal College of Music in 1967, where she filled the vacancy left by the retirement of her composition teacher Gordon Jacob. Unhappy when the RCM moved to teach more adventurous composition, she made her critical views on serial and *avant-garde* music known. Eventually, feeling that on the modern music issue at the RCM her 'position had become impossible', she left in the summer of 1977, and moved to the appointment of Senior Lecturer in Music at Kingston Polytechnic (now University).

In London in the 1950s there was an enormous gap in the availability of a route for

students and newly qualified players into the wider orchestral profession. This was filled by the establishment of three semi-professional performing groups that gave regular concerts and explored less-played repertoire.

These were the Kensington Symphony Orchestra (conducted by Leslie Head), the Fulham Municipal Orchestra (under Joseph Vandernoot), and the London Repertoire Orchestra, which Ruth Gipps established in 1955. Technically, they were all evening classes run by London local authorities. Here, with the LRO, Gipps provided an opportunity every week for students and good amateurs to work through an enormous span of repertoire and give regular London concerts. It was an activity she continued for thirty-one years. These performances included new works as well as the classical repertoire. For many years aspiring orchestral players found this a way of acquiring experience of the repertoire when first entering the profession. With the LRO Gipps also gave budding soloists the opportunity to play the concerto repertoire, and many leading names first explored their concertos with her. Later, she also founded and conducted the professional Chanticleer Orchestra, which gave many pioneering programmes. Her good works for the music profession in the UK were many and varied, and largely went unsung though

eventually they were recognised by the award of an MBE.

Symphony No. 2 in B major, Op. 30 in one movement

During the Second World War many British composers wrote symphonies, and it was surely timely when in 1945 the *Daily Express* sponsored a competition for a Victory symphony, with Sir Arthur Bliss, Constant Lambert, and Sir Malcolm Sargent as adjudicators. Ruth Gipps responded with her Second Symphony, but the competition was won by Bernard Stevens with his *Symphony of Liberation*, second prize being awarded to Cedric Thorpe Davie.

Ruth Gipps's first two symphonies must surely be counted among notably positive examples of such works reflecting the conflict. Gipps started her Second Symphony in Cornwall in August 1945, maybe six weeks after the announcement of the competition. The war in Europe was not long ended and for most musicians there was no inkling of the way music would develop. Yet a new and iconoclastic generation was about to emerge, who did not find favour with Gipps. Serialism and the *avant-garde* were outside her experience and she later became outspoken in her opposition to dodecaphony and all that followed. So it is of note that in her Second

Symphony she writes in an approachable, tuneful idiom that must have had an instant popular appeal in its day. The symphony was first performed, by the CBO conducted by George Weldon, at Birmingham Town Hall, on 3 October 1946. It did not reach London until Gipps conducted it with her London Repertoire Orchestra at the Royal Academy of Music in November 1960. For her concert at St John's, Smith Square, in November 1988, featuring women composers, which was played by her later London Chanticleer Orchestra, she would select the Second of her symphonies.

As far as her one-movement symphony is concerned Gipps does not indicate in the score any programmatic associations, yet it would be hard not to hear in its contrasting impressions and emotions a reflection of the reaction of a young composer to the war now ended, so clearly characterised are the sections (here tracked separately – see track list) into which the continuous music falls. In a conversation with Jill Halstead, Gipps confirmed that

she had conceived the work in three sections... to represent her life before the outbreak of war... the outbreak of war and its consequences... and Robert's homecoming.

The symphony opens with a passage of striking insistent timpani, a burgeoning romantic string line, and heroic welling brass

in the manner of an epic film score, which leads one to expect a romantic symphony in the mould of Brahms's First. But then all changes with the *Allegro moderato* first subject, really more *moderato* than *allegro*. The distant shadows of the sterner mood return before a solo violin makes us wonder if we have wandered into light music. However, that is clearly but a passing show, and the second subject is an extended plaintive solo for cor anglais – Gipps's own instrument – followed by a sorrowing string *cantilena* – and we are launched into contemplation of serious matters, though the ideas are ultimately subjected to extended exploration through largely lyrical means.

Taking the place of a scherzo is a march-like fife-and-drum passage in 12/8, marked *Tempo di marcia* and featuring two piccolos and side drum. Driven on by its repeated drum tattoo, this grows from silence to an insistent climax and then fades again to nothing, perhaps suggesting an army column approaching from the distance and finally fading, as if the troops are disappearing from view. In the ensuing quiet *Adagio* for strings, very much the symphony's slow movement, the shadows return – could it represent those who have waved 'the boys' off, now wondering what the future holds? Gipps sustains this elegiac mood for some

time before a solo horn sounds, *pianissimo*, crowning the episode – surely a tribute to the composer's teacher Vaughan Williams.

After the return of the *Allegro moderato* and then the solo violin of the second subject, tolling bell and elegiac horn herald a sorrowing *Tranquillo*. We now reach an extended review of the opening material, the music slowly picking up pace to a fast marching tempo as, with increasing excitement, the composer progresses towards the unmistakably triumphal late *Appassionato* peroration. All too soon it would become fashionable not to end on a note of affirmative resolution, but to the twenty-four-year-old composer, her career developing positively in a new world now at peace and her husband safely returned from war service, this was very much a personal celebration.

Song for Orchestra, Op. 33

The short lyrical *Song for Orchestra* is dated 20 April 1948 and was first performed, by the Birmingham Symphony Players conducted by George Weldon, at Sutton Coldfield Town Hall, on 10 January 1949, but never achieved its deserved wide popularity as an orchestral encore or overture. The nine-bar oboe song – a solo which Gipps surely intended for herself – reappears variously from strings, clarinets, and solo horn before a two-bar orchestral climax

signals the faster middle section, the solo instrument now bass clarinet. The work ends with an abbreviated return of the solo oboe and the opening song.

Symphony No. 4, Op. 61

Feeling, as she did, that her orchestral output represented her best work, Gipps found the view confirmed by a BBC broadcast, in May 1983, of her Fourth Symphony played by the BBC Scottish Symphony Orchestra under the baton of Sir John Pritchard. But she could not understand the bureaucratic procedures of the BBC at that time for assessing submissions of new music, and after the broadcast of the Fourth she fought a despairing and unsuccessful campaign to have her Fifth Symphony broadcast, even resorting to placing classified advertisements in *The Spectator*. She was no tactician or diplomat and spoke her mind bluntly.

The Fourth Symphony which dates from 1972 is dedicated to Sir Arthur Bliss who expressed his considerable enthusiasm for it in a vivid correspondence with the composer (now in Cambridge University Library). Gipps had played a number of Bliss's orchestral works with the London Repertoire Orchestra, performances which Bliss had attended. She now asked his permission to dedicate

her Fourth Symphony to him; he asked to see the score and wrote in December 1972 how he had 'just "conducted" through the symphony with great excitement' and then added, 'I have been studying the symphony, and the more I do the more I like it'. It was first performed, by the London Repertoire Orchestra under her baton, at the Royal Festival Hall, on 28 May 1973 and later received that notable but isolated broadcast, in 1983, conducted by John Pritchard.

The symphony is in four movements and finds a more severe expression than her earlier symphonies and other orchestral works. The first movement has been described as a sonata-rondo, the tension building up over a wide span. It starts *pianissimo* – very quietly – a *Moderato* introduction in which the first theme is dissonantly presented by flutes soon joined by clarinets, which creates the sort of cold, insistent texture that one could imagine from a latter-day Holst. It unveils the landscape before rapid semi-quavers launch the *Allegro molto* of the movement proper. Effectively, these are the first and second subjects. Gipps soon adds warmth as the strings take up the invention. The persistent rhythm of the opening motif returns – but a brief romantic episode from the strings fails to develop. The opening rhythmic motion propels the music

forward; eventually a huge tam-tam crash presages the end of the movement, back in the world in which it began, the music fading to silence.

The slow movement opens with Gipps's own instrument, solo cor anglais, accompanied by harp which soon spreads colour through vigorous arpeggios. This is a movement carried forward by instrumental solos, and crowned by notable solos from the violin. An extended string *tutti* and the return of harp *glissandi* to signal the end probably tell us where the composer's heart lay in this symphony, despite the general coldness of the harmonic treatment. The ensuing Scherzo brings contrast by means of the rustling effect of its rhythmic phrases, the continuous 5/8 semiquavers – like dry autumn leaves rustling in the breeze – and crowning romantic horns. A brief pastoral episode (*Poco meno mosso*) features a solo flute, the whole conception of the movement making it the most traditional, if personal, of the symphony.

The slow introduction to the Finale features another oboe solo, the music slowly building with a welling horn tone to a glorious extended orchestral episode marked by brilliant brass. This episode builds broadly to the headlong scherzando *Allegro molto* that follows. The opening underlines the fact that this is a movement of clearly defined and contrasted

episodes, almost a succession of variations. Notable moments include the episode in which percussion – timpani and side drum – builds up to a climax, and the closing pages, during which a climactic orchestral *tutti* fades as oboe and viola solos play over still, wide-spanning, harp chords. It is a memorably personal invention before the ringing closing orchestral statement, beaten out by resounding timpani.

The early 1970s was a period dominated by a critical and academic climate that discounted more traditional views of what constituted an acceptable contemporary musical language for a serious composer. Many traditional composers of the time, modern in their own way, were sidelined. When composers of the stature of John Veale and George Lloyd could give up composing altogether in despair that their compositional efforts would not be taken seriously, might one not feel justified in suspecting that the darker tone of this symphony reflects Gipps's sense of alienation in an unsympathetic world? And yet, what a triumph Gipps has achieved in expressing it.

© 2018 Lewis Foreman

Having played an integral role in the cultural landscape of Wales and occupied a

unique role as both broadcast and national symphony orchestra for ninety years, the **BBC National Orchestra of Wales** performs a busy schedule of live concerts throughout Wales and the rest of the UK, led by its artistic team: Principal Conductor Thomas Søndergård, Principal Guest Conductor Xian Zhang, Conductor Laureate Tadaaki Otaka, and Composer-in-Association Huw Watkins. Part of BBC Wales and generously supported by the Arts Council of Wales, the Orchestra is an ambassador of Welsh music, championing contemporary composers and musicians. Highlights of the season 2018/19 will include performances, alongside the BBC National Chorus of Wales, of Stanford's Mass *Via Victoria 1914–1918* (never before heard complete), Britten's *War Requiem* under Mark Wigglesworth, and Berlioz's *L'Enfance du Christ* under Sir Andrew Davis, as well as premieres by Paul Mealor and Jonathon Dove. Performances can be heard regularly across the BBC, on Radio 3, Radio Wales, and Radio Cymru. The Orchestra performs biennially at BBC Cardiff Singer of the World and annually at the BBC Proms where, in 2017, its programmes included Shostakovich's First Violin Concerto with Nicola Benedetti, the European premiere of Sir James MacMillan's *A European Requiem*, and the world premiere of Brian Elias's

Cello Concerto with Leonard Elschenbroich. Building on its extensive work with Special Educational Needs schools, it performed the first ever Relaxed Prom in 2017, which won the 2018 Fantastic for Families Award for Best Family Event. In 2015, the Orchestra toured South America, visiting Argentina, Chile, and Uruguay, as well as the Welsh colony in Patagonia – its most ambitious tour to date. In December 2018, with Xian Zhang, it will tour China. The home of the BBC Orchestra of Wales is BBC Hoddinott Hall in Cardiff Bay, where it continues its work as one of the UK's foremost soundtrack orchestras, heard on *Doctor Who*, *War and Peace*, *The Hollow Crown*, David Attenborough's *Life Story*, *Tunes for Tyrants*, and *Work Experience: Classical Musician*, among others.

The British conductor **Rumon Gamba** held the positions of Principal Conductor and Music Director of NorrlandsOperan between 2008 and 2015 and Chief Conductor of the Aalborg Symfoniorkester between 2011 and 2015. He was also Chief Conductor and Music Director of the Iceland Symphony Orchestra from 2002 to 2010. Having studied with Colin Metters at the Royal Academy of Music, he became the first conducting student to receive the DipRAM. He subsequently became Assistant and then Associate Conductor

of the BBC Philharmonic, remaining there until 2002; his continuing work with the BBC orchestras has included several appearances at the BBC Proms. He has worked with orchestras worldwide, including the London Philharmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de Galicia, WDR Rundfunkorchester Köln, Das Berner Symphonieorchester, Helsingborgs Symfoniorkester, Auckland Philharmonia Orchestra, and Allgemeine Musikgesellschaft Basel.

A champion of new music, Rumon Gamba has given several high-profile premieres. These include the world premieres of Nico Muhly's *Two Boys* at English National Opera and the Viola Concerto by Brett Dean, with the composer as soloist with the BBC Symphony Orchestra; the national premieres of Poul Ruders's *Dancer in the Dark* and Mark-Anthony Turnage's *Blood on the Floor* and *Scherzoid* with NorrlandsOperan; and the Australian premiere of the original version of Sibelius's Symphony No. 5, with the Queensland Symphony Orchestra. In 2016 he conducted *The African Prophetess* by Mats Larsson Gothe with the orchestra of NorrlandsOperan and Cape Town Opera Chorus as part of a composer week with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. He appeared at the 2017 Enescu Festival conducting works by Sven Helbig and Rolf Martinsson. In 2017,

Rumon Gamba became a Fellow of The Royal Academy of Music. As an exclusive Chandos artist, he has made numerous recordings,

including several award-winning and Grammy-nominated CDs in the acclaimed Chandos Movies series.

Ruth Gipps

Courtesy of the Ruth Gipps Collection

Ruth Gipps: Sinfonien Nr. 2 und 4 und andere Werke

Die frühen Jahre und "Knight in Armour" op. 8

Ruth Gipps (1921–1999) wurde im Seebad Bexhill-on-Sea an der englischen Südküste geboren. Gefördert von einer ehrgeizigen Mutter machte sie sich in der örtlichen Umgebung als Wunderkind am Klavier einen Namen und trat 1937 in das Royal College of Music ein, wo sie mit einem Caird-Stipendium studieren konnte. Hier entwickelte sie sich sowohl als Komponistin (unterrichtet von Vaughan Williams und Gordon Jacob) wie auch als Pianistin und überzeugte in einer studentischen Aufführung mit dem Zweiten Klavierkonzert von Brahms. Als Sir Henry Wood ihre Tondichtung *Knight in Armour* (von Gipps am 1. April 1940 vollendet) im Schlusskonzert der Proms von 1942 dirigierte, signalisierte er das Erscheinen einer talentierten neuen Stimme. Später erarbeitete der Musikverlag Hinrichsen die Druckvorlage für eine Faksimile-Partitur (Edition 394), die jedoch offenbar nie erschienen ist. Gipps lieferte eine kurze Programmnotiz:

Diese sinfonische Dichtung basiert auf dem berühmten Gemälde ["Mann in Rüstung"] von Rembrandt, besser bekannt als "The Young Warrior". Sie beginnt mit lodernem

Blech, wobei die Trompete durchweg den Ritter in der Schlacht darstellt. Es tritt auch kurz Sir Lancelot auf, dessen Liebe zu Guinevere in einem Duett von Oboe und Englischhorn dargestellt wird. In der Coda verlaufen alle Themen über einen Pedalbass, der an einen Trauermarsch erinnert, und zum Schluss kehrt das Anfangsthema in As-Dur zurück, von einer gedämpften Trompete über einem d-Moll-Akkord der Streicher gespielt.

Es überrascht zwar nicht, dass hier die Erfolgskomponisten der Zeit – Sibelius, Walton und Vaughan Williams – anklingen, doch zeichnet sich die Musik durch eine persönliche Stimme, ihr selbstbewusstes Konzept und ihren lebhaften Orchestersatz aus.

Anschließende Orchesterkarriere

Während des Krieges lebte Gipps in Birmingham, wo sie 1942 den Klarinettisten Robert Baker heiratete. Während seines Kriegsdienstes wirkte sie hauptberuflich als Orchestermusikerin (Oboe / Englischhorn) im City of Birmingham Orchestra und freiberuflich in anderen Orchestern.

Birmingham war in den vierziger Jahren ein Brennpunkt musikalischer Kreativität in Großbritannien. Der Dirigent George Weldon förderte heimische Komponisten und führte mehrere große Werke von Gipps auf. Im März 1945 gab er mit dem City of Birmingham Orchestra die Uraufführung ihrer Sinfonie Nr. 1, die sie drei Jahre zuvor komponiert hatte. Gipps demonstrierte ihre Vielseitigkeit auf bemerkenswerte Weise, als sie bei ihrer Sinfonie im Orchester Englischhorn spielte und dann im gleichen Programm als Solistin in Glasunows Erstem Klavierkonzert auftrat. Weldon dirigierte später auch eine weitere Sinfonie sowie ein Klavierkonzert von Gipps. Als Komponistin sah sie ihre besten Werke im Orchesterrepertoire, das sie um fünf Sinfonien bereicherte. Leider beendete bald eine Handverletzung ihre Hoffnungen auf eine Parallelkarriere als Konzertpianistin.

Bei der Rückkehr nach London fand Gipps nach dem Krieg "eine veränderte Welt" vor. Sir Henry Wood war tot, und niemand war an Partituren von Orchesterwerken interessiert, so dass sie sich der Kammermusik zuwandte. Bei studentischen Konzerten am Royal College of Music hatte man von ihr bereits Musik für kleinere Ensembles gehört, und 1956 gewann sie den Cobbett-Preis der Society of Women Musicians für ihre Klarinettensonate op. 45.

Wie so viele Berufsmusiker betätigte sich Gipps in den verschiedensten Bereichen, von der Chorleitung über Musikjournalismus zu außeruniversitären Vorlesungen. Zeit ihres Lebens war sie ein Inbegriff für harte Arbeit und sachliche Integrität, und angesichts des Widerstandes, mit dem das Musikestablishment in den vierziger und fünfziger Jahren dem Gedanken an weibliche Orchestermitglieder entgegentrat, war sie bemüht, sich mit Fleiß und akademischer Exzellenz durchzusetzen. Im Fernstudium erhielt sie 1941 von der Universität Durham einen BMus, gefolgt von ihrer Promotion sieben Jahre später. Als Kompositionssübung für den letzteren Abschluss komponierte sie ihre Kantate *The Cat*, die von einem Dirigenten als "Riesenspaß, voller Lebensfreude" beschrieben worden ist. Leider ist das Werk seit vielen Jahren nicht mehr zu Gehör gekommen.

Über weite Strecken ihrer Karriere verdiente sich Gipps ihren Lebensunterhalt als Musikdozentin, wobei sie dank ihrer Hingabe den Schülern wärmstens in Erinnerung blieb. Sie wurde zunächst an das Trinity College of Music (1959–1966) berufen, um Komposition und Harmonielehre zu unterrichten. 1967 wechselte sie an das Royal College of Music, wo sie die Nachfolge ihres in den Ruhestand

getretenen Kompositionslehrers Gordon Jacob übernahm. Als man dort zu ihrem Leidwesen beschloss, mehr Wagemut in den Kompositionslehrplan aufzunehmen, ließ sie an ihrer kritischen Haltung gegenüber serieller und avantgardistischer Musik keinen Zweifel. Letztlich empfand sie jedoch, dass der Konflikt ihre Position unmöglich mache, so dass sie im Sommer 1977 vom RCM schied und als leitende Dozentin für Musik dem Kingston Polytechnic (heute Kingston University) beitrat.

In London bestand in den fünfziger Jahren ein kritischer Engpass für Studenten und Nachwuchsmusiker auf dem Weg in das allgemeine Orchesterleben. Um diesen Berufsweg zu erweitern, gründete man drei halbprofessionelle Ensembles, die regelmäßig Konzerte gaben und sich dem weniger gängigen Repertoire zuwandten. Dies waren das Kensington Symphony Orchestra (unter der Leitung von Leslie Head), das Fulham Municipal Orchestra (unter Joseph Vandernoot) und das 1955 von Ruth Gipps ins Leben gerufene London Repertoire Orchestra. Im Prinzip handelte es sich in allen drei Fällen um Abendkurse, die von Kommunalbehörden in London veranstaltet wurden. Mit ihrem LRO bot Gipps nun wöchentlich eine Gelegenheit für Studenten und gute Amateure, sich ein enormes Repertoire anzueignen

und regelmäßig in Londoner Konzerten aufzutreten. Es war eine Aufgabe, der sie sich einunddreißig Jahre lang widmete. Diese Konzerte beinhalteten sowohl das klassische Repertoire als auch neue Werke. Generationen angehender Orchestermusiker hatten so die Möglichkeit, beim Einstieg in den Beruf wertvolle Repertoirekenntnisse zu erwerben. Mit dem LRO gab Gipps auch jungen Konzertsolisten praktische Erfahrungen, und viele namhafte Künstler verdankten ihr die ersten Konzerteinblicke. Später gründete und leitete sie auch das Chanticleer Orchestra, ein Berufsensemble, das viele bahnbrechende Programme gab. Ihr nachhaltiger und vielfältiger Einsatz für die Förderung des musikalischen Nachwuchses in Großbritannien blieb weitgehend unbeachtet, bevor sie schließlich mit dem Verdienstorden MBE (Member of the Order of the British Empire) gewürdigt wurde.

Sinfonie Nr. 2 H-Dur op. 30 in einem Satz
Nachdem viele britische Komponisten während des Zweiten Weltkrieges mit Sinfonien hervorgetreten waren, lag es nahe, dass der *Daily Express* 1945 einen Wettbewerb für eine Sieges-Sinfonie ausschrieb, mit Sir Arthur Bliss, Constant Lambert und Sir Malcolm Sargent als Juroren. Ruth Gipps reichte dazu ihre Zweite Sinfonie

ein, aber den Wettbewerb gewann Bernard Stevens mit seiner *Symphony of Liberation*, während der Nebenpreis an Cedric Thorpe Davie ging.

Die ersten beiden Sinfonien von Ruth Gipps gehören sicherlich zu den positiven Beispielen solcher konfliktbewältigenden Werke. Gipps nahm im August 1945, etwa sechs Wochen nach der Bekanntgabe des Wettbewerbs, in Cornwall die Arbeit an ihrer Zweiten Sinfonie auf. Kurz nach Kriegsende in Europa konnten die meisten Musiker nicht ahnen, was für eine Zukunft der Tonkunst bevorstand. Doch bald sollte eine neue, ikonoklastische Generation hervortreten, die bei Gipps keinen Anklang fand. Serialismus und die Avantgarde lagen außerhalb ihres Erfahrungsbereichs, und später machte sie aus ihrer Ablehnung der Zwölftontechnik und des damit verbundenen Nachspiels keinen Hehl. In diesem Sinne gibt sich die Zweite Sinfonie in einem zugänglichen, melodischen Idiom, das zu seiner Zeit auf sofortige Popularität gestoßen sein muss. Die Sinfonie wurde am 3. Oktober 1946 vom CBO unter der Leitung von George Weldon in der Birmingham Town Hall uraufgeführt. London erreichte das Werk erst, als Gipps es mit ihrem London Repertoire Orchestra im November 1960 an der Royal Academy of Music aufführte. In einem Konzert, das sie im November 1988 mit

der Musik weiblicher Komponisten in St. John's Smith Square gab, dirigierte sie ihr späteres London Chanticleer Orchestra mit eben dieser Zweiten.

Gipps verzichtet in der einsätzigen Partitur auf programmatiche Bezüge, aber man täte sich schwer, in den kontrastierenden Eindrücken und Emotionen nicht die Reaktion einer jungen Komponistin auf den nunmehr beendeten Krieg zu hören, so klar sind die Sektionen (hier in der Trackliste einzeln geführt) der durchgehenden Musik differenziert. In einem Gespräch mit Jill Halstead bestätigte Gipps, sie hätte

das Werk in drei Abschnitten konzipiert ...
um ihr Leben vor dem Ausbruch des
Krieges darzustellen ... den Ausbruch des
Krieges und seine Folgen ... und Roberts
Heimkehr.

Die Sinfonie beginnt mit einer Passage aus aufdringlichen Pauken, einer florierenden, romantischen Streicherlinie und heroischen Blechbläsern wie aus einer epischen Filmmusik, was uns eine romantische Sinfonie nach Art der Ersten von Brahms erwarten lässt. Aber dann ändert sich alles mit dem *Allegro moderato* markierten ersten Thema, das eigentlich mehr *moderato* als *allegro* ist. Die fernen Schatten der strengeren Stimmung kehren zurück, bevor eine Solovioline uns fragt, ob

wir in Unterhaltungsmusik abgewandert sind. Das ist jedoch eindeutig nicht mehr als eine Ablenkung, und als zweites Thema erscheint ein ausgedehntes, klagendes Solo für Englischhorn (das eigene Instrument der Komponistin), gefolgt von einer traurvollen Streicherkantilene. Damit werden wir zur Betrachtung ernsthafter Angelegenheiten gezwungen, obwohl die Ideen letztlich der ausgedehnten Erkundung durch weitgehend lyrische Mittel unterworfen sind.

An die Stelle eines Scherzos tritt eine marschähnliche Spielmannszug-Passage im 12/8-Takt unter der Anweisung *Tempo di marcia* mit zwei Piccoloflöten und kleiner Trommel. Unter dem Druck des beharrlichen Trommeltattoos wächst die Musik aus der Stille zu einem nachdrücklichen Höhepunkt und verblasst dann wieder ins Nichts. Man fühlt sich an eine Kolonne von Soldaten erinnert, die sich aus der Ferne nähert und vorbeizieht, bis sie wieder aus dem Blickfeld verschwindet. In dem still folgenden *Adagio* für Streicher, dem langsamsten Satz der Sinfonie, kehren die Schatten zurück – könnten dies die Lieben sein, die den an die Front ziehenden "Jungs" zum Abschied gewinkt haben und sich jetzt fragen, was die Zukunft bringen wird? Gipps wahrt diese elegische Stimmung für geraume Zeit, bevor *pianissimo* ein Solohorn erklingt,

um die Episode zu krönen – sicherlich eine Verbeugung vor ihrem Lehrer Vaughan Williams.

Nach der Rückkehr des *Allegro moderato* und dann der Solovioline des zweiten Themas verkünden Glockengeläut und ein elegisches Horn ein trauerndes *Tranquillo*. Wir erreichen nun eine längere Betrachtung des Eröffnungsmaterials, wobei die Musik langsam zu einem schnellen Marschtempo anwächst, während die Komponistin mit zunehmender Aufregung auf die unmissverständlich triumphale *Appassionato*-Schlusserklärung zuschreitet. Allzu bald sollte es in Mode kommen, nicht mehr mit einer positiven Bekräftigung zu enden, aber für eine vierundzwanzigjährige Komponistin, deren Karriere sich in einer nunmehr friedlichen neuen Welt entfalten sollte und deren Ehemann heil und gesund aus dem Kriegsdienst zurückkehrt war, stellte dieses Werk einen Ausdruck sehr persönlicher Freude dar.

Song for Orchestra op. 33

Das kurze, lyrische *Song for Orchestra* wurde am 20. April 1948 vollendet und am 10. Januar 1949 von den Birmingham Symphony Players unter der Leitung von George Weldon in der Sutton Coldfield Town Hall uraufgeführt, konnte aber nie seiner Qualität gerecht werden und sich als

populäres Eröffnungsstück oder Zugabe in Orchesterkonzerten durchsetzen. Das über neun Takte geführte Oboenlied – ein Solo, das Gipps sicher für sich selbst bestimmt hatte – wird auch verschiedentlich von Streichern, Klarinetten und Solohorn aufgegriffen, bevor ein zweitaktiger Orchesterhöhepunkt den schnelleren Mittelteil ankündigt, in dem nun die Bassklarinette als Soloinstrument auftritt. Das Werk schließt mit einer kurzen Erinnerung an das Oboensolo und das Eröffnungslied.

Sinfonie Nr. 4 op. 61

Dass ihre besten Werke im Orchesterbereich lagen, war eine Überzeugung, in der sich Gipps bestätigt fand, als die BBC im Mai 1983 ihre Vierte Sinfonie in einem Rundfunkkonzert mit dem BBC Scottish Symphony Orchestra unter der Leitung von Sir John Pritchard ausstrahlte. Aber der Papierkrieg, den der Sender zu dieser Zeit über der Einreichung neuer Musik zur Bewertung führte, war für sie unverständlich, und so kämpfte sie nach der Übertragung der Vierten verzweifelt aber erfolglos für die Ausstrahlung ihrer Fünften Sinfonie, wofür sie sogar mit Kleinanzeigen in der Zeitschrift *The Spectator* argumentierte. Sie war weder Taktikerin noch Diplomatin und sprach ihre Meinung unverblümmt aus.

Die Sinfonie Nr. 4 aus dem Jahr 1972 ist Sir Arthur Bliss gewidmet, der in einer

lebhaften, heute in der Cambridge University Library verwahrten Korrespondenz mit der Komponistin seine große Bewunderung zum Ausdruck brachte. Gipps hatte eine Reihe seiner Orchesterwerke mit dem London Repertoire Orchestra in Konzerten aufgeführt, bei denen Bliss zugegen gewesen war. Nun ersuchte sie ihn, ihm ihre Vierte Sinfonie widmen zu dürfen; er erbat sich die Partitur und schrieb im Dezember 1972 zurück, wie er "gerade mit großer Erregung die Sinfonie 'durchdirigiert'" habe, und fügte dann hinzu: "Ich habe die Sinfonie studiert, und je mehr ich mich vertiefe, desto mehr gefällt sie mir." Das Werk wurde am 28. Mai 1973 in der Royal Festival Hall vom London Repertoire Orchestra unter Leitung der Komponistin uraufgeführt und zehn Jahre später in der besagten singulären Rundfunksendung von John Pritchard dirigiert.

Die Sinfonie ist in vier Sätzen angelegt und findet einen strengeren Ausdruck als die vorausgegangenen Sinfonien und anderen Orchesterwerke. Der erste Satz ist als ein Sonaten-Rondo beschrieben worden, in dem sich die Spannung in aller Ruhe aufbauen kann. Er beginnt *pianissimo* – sehr leise. Das erste Thema einer *Moderato*-Einleitung wird dissonant von Flöten präsentiert, denen sich bald Klarinetten zugesellen und damit eine kalte, eindringliche Textur schaffen, wie man

sie sich von einem heutigen Holst vorstellen könnte. Der Vorhang hat sich gehoben, und ein Wirbel von Sechzehntelnoten leitet das *Allegro molto* des eigentlichen Satzes ein. Effektiv sind dies das erste und das zweite Thema. Gipps fügt bald Wärme hinzu, wenn die Streicher die Idee aufgreifen. Der beharrliche Rhythmus des Anfangsmotivs macht sich wieder bemerkbar – aber aus einer kurzen romantischen Episode der Streicher kann sich nichts entwickeln. Die Eröffnungsrhythmisik treibt die Musik voran; schließlich erklärt ein mächtiger Tamtam-Schlag das Ende des Satzes und die Rückkehr in die Welt, wo alles begann, bevor die Musik verstummt.

Der langsame Satz beginnt mit dem eigenen Instrument der Komponistin, einem Solo für Englischhorn, bei dem bald eine Harfe mit energischen Arpeggios für Farbe sorgt. Es ist ein Satz, der von Soloinstrumenten getragen und in bemerkenswerten Abschnitten von der Geige gekrönt wird. Ein erweitertes Streichertutti und die Rückkehr der Harfenglissandi bringen den Satz zum Abschluss und offenbaren wohl, wo das Herz der Komponistin in dieser Sinfonie lag, trotz der allgemeinen Kälte der harmonischen Behandlung. Das anschließende Scherzo sorgt mit dem rauschenden Effekt seiner rhythmischen Phrasen, den kontinuierlichen 5/8-Sechzehnteln – wie trockene

Herbstblätter, die im Wind rascheln – und krönenden romantischen Hörnern für Kontrast. Eine kurze pastorale Episode (*Poco meno mosso*) bringt eine Soloflöte zur Geltung, und das ganze Konzept des Satzes macht ihn zum traditionellsten, wenn auch persönlichsten Teil der Sinfonie.

Die langsame Einführung in das Finale weist ein weiteres Oboensolo auf; die Musik erhebt sich mit einem aufwallenden Hornklang langsam zu einer glanzvollen, erweiterten Orchesterepisode, die von strahlendem Blech geprägt ist. Weiter ausladend mündet diese Episode in ein ungestüm heiteres *Allegro molto*. Die Eröffnung stellt klar, dass dies ein Satz aus deutlich definierten Kontrastepisoden ist, fast eine Folge von Variationen. Bemerkenswerte Momente sind die Episode, in der sich das Schlagwerk – Pauke und kleine Trommel – zu einem Höhepunkt aufbaut, und die letzten Seiten, bei denen ein kulminierendes Orchestertutti zum Klang von Oboen- und Bratschensolos über ruhigen, weit gespannten Harfenakkorden verholt. Es ist eine nachhaltige, persönliche Eingabe vor der schallenden Schlusserklärung des Orchesters mit seinen dröhnenden Paukenschlägen.

In den frühen siebziger Jahren herrschte ein kritisches, akademisches Klima, in dem traditionelle Ansichten darüber,

was als zeitgenössische Musiksprache für einen ernsthaften Komponisten akzeptabel war, verworfen wurden. Viele Traditionskomponisten, die seinerzeit auf eigene Art modern waren, wurden ausgegrenzt. Legt der Umstand, dass Komponisten vom Range eines John Veale oder George Lloyd aus Verzweiflung darüber, dass ihre Arbeit nicht ernst genommen wurde, das Komponieren ganz aufgaben, nicht nahe, dass der dunklere Ton dieser Sinfonie bei Gipps ein Gefühl der Entfremdung in einer feindseligen Welt vermittelt? Doch was für ein Triumph ist Gipps im Ausdruck dessen gelungen.

© 2018 Lewis Foreman
Übersetzung: Andreas Klatt

Seit neunzig Jahren spielt das **BBC National Orchestra of Wales** eine integrale Rolle in der Kulturlandschaft des Fürstentums und nimmt unter den Sinfonie- und Rundfunkorchestern Großbritanniens eine Sonderposition ein. Es verfolgt ein reges, landesweites Programm von Live-Konzerten unter der Leitung seines künstlerischen Teams: Thomas Søndergård (Chefdirigent), Xian Zhang (Hauptgästdirigent), Tadaaki Otaka (Ehrendirigent) und Huw Watkins (Hauskomponist). Als Berufsorchester

des Senders BBC Wales wirkt es auch mit großzügiger Unterstützung der Walisischen Kulturstiftung als Botschafter walisischer Musik und fördert zeitgenössische Komponisten und Interpreten. Höhepunkte der Saison 2018 / 19 sind Aufführungen von Stanfords noch nie in voller Länge gehörter Messe *Via Victrix 1914 – 1918* mit dem BBC National Chorus of Wales, Brittens *War Requiem* unter der Leitung von Mark Wigglesworth und Berliozs *L'Enfance du Christ* unter Sir Andrew Davis sowie Premieren von Werken Paul Mealors und Jonathon Doves. Das Orchester erscheint regelmäßig in den Programmen der BBC-Sender Radio 3, Radio Wales und Radio Cymru. Alle zwei Jahre begleitet es die Teilnehmer am internationalen Sängerwettbewerb *BBC Cardiff Singer of the World*, und jährlich tritt es im Rahmen der BBC-Proms auf, wo es 2017 das Erste Violinkonzert von Schostakowitsch mit Nicola Benedetti, die Europapremiere von Sir James MacMillans *A European Requiem* und die Uraufführung des Cellokonzerts von Brian Elias mit Leonard Elschenbroich aufführte. Über seine umfangreiche Arbeit mit Schulen für den sonderpädagogischen Förderbedarf hinaus veranstaltete es 2017 ein erstes *Relaxed Prom*-Konzert, das mit dem "Fantastic for Families Award" 2018 für die beste Familienveranstaltung

ausgezeichnet wurde. 2015 bereiste das Orchester Südamerika, mit Abstechern nach Argentinien, Chile und Uruguay sowie in die walisische Kolonie Patagoniens – seine bisher ehrgeizigste Tournee. Im Dezember 2018 wird das Orchester mit Xian Zhang in China gastieren. Das BBC National Orchestra of Wales ist in der Hoddinott Hall des Kulturzentrums Cardiff Bay beheimatet, wo es auch als eines der führenden Soundtrack-Orchester Großbritanniens arbeitet, in Produktionen wie *Doctor Who*, *Krieg und Frieden*, *The Hollow Crown*, *David Attenboroughs Life Story*, *Tunes for Tyrants* und *Work Experience: Classical Musician*.

Der britische Dirigent **Rumon Gamba** war von 2008 bis 2015 Erster Dirigent und Musikdirektor von NorrlandsOperan sowie von 2011 bis 2015 Chefdirigent des Aalborg Symfoniorkester. Außerdem wirkte er von 2002 bis 2010 als Chefdirigent und Musikdirektor des Isländischen Sinfonieorchesters. Nachdem er bei Colin Metters an der Royal Academy of Music studiert hatte, erhielt er als erster Dirigierstudent ein DipRAM (Diploma of the Royal Academy of Music). Anschließend wurde er zunächst Assistant und dann Associate Conductor des BBC Philharmonic; in dieser Position verblieb er bis 2002. Seine

weitere Arbeit mit den Orchestern der BBC umfasste auch mehrere Auftritte im Rahmen der BBC-Proms. Er hat mit Orchestern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter das London Philharmonic Orchestra, das Orquesta Sinfónica de Galicia, das WDR Rundfunkorchester Köln, das Berner Symphonieorchester, Helsingborgs Symfoniorkester, das Auckland Philharmonia Orchestra und die Allgemeine Musikgesellschaft Basel.

Als Verfechter der Neuen Musik hat Rumon Gamba mehrere herausragende Premieren geleitet. Hierzu zählen die Uraufführungen von Nico Muhlys *Two Boys* an der English National Opera und von Brett Deans Bratschenkonzert, in dem der Komponist begleitet vom BBC Symphony Orchestra den Solopart übernahm; die nationalen Erstaufführungen von Poul Ruders' *Dancer in the Dark* sowie Mark-Anthony Turnages *Blood on the Floor* und *Scherzoid* mit NorrlandsOperan; sowie schließlich die australische Premiere der Originalfassung von Sibelius' Sinfonie Nr. 5 mit dem Queensland Symphony Orchestra. Im Jahr 2016 dirigierte er *The African Prophetess* von Mats Larsson Gothe mit dem Orchester von NorrlandsOperan und dem Cape Town Opera Chorus im Rahmen einer Komponistenwoche mit dem Königlichen

Philharmonischen Orchester Stockholm.
Auf dem Enescu Festival dirigierte er 2017
Werke von Sven Helbig und Rolf Martinsson.
Im selben Jahr wurde Rumon Gamba zum
Fellow der Royal Academy of Music ernannt.

Er steht exklusiv bei Chandos unter Vertrag
und hat zahlreiche CDs aufgenommen,
darunter mehrere preisgekrönte und für den
Grammy nominierte CDs in der von der Kritik
gefeierten Serie Chandos Movies.

Ruth Gipps

Courtesy of the Ruth Gipps Collection

Ruth Gipps

Courtesy of the Ruth Gipps Collection

Ruth Gipps: Symphonies no 2 et no 4 et autres œuvres

Premières années et "Knight in Armour", op. 8

Ruth Gipps (1921–1999) naquit à Bexhill-on-Sea, station balnéaire de la côte sud de l'Angleterre. Tout enfant, soutenue par une mère ambitieuse, elle joua d'abord comme pianiste prodige localement, puis entra au Royal College of Music en 1937, ayant obtenu une bourse, la Caird Scholarship. Elle s'y épanouit en tant que compositrice, en étudiant avec Vaughan Williams et avec Gordon Jacob, mais aussi en tant que pianiste – donnant une exécution étudiante remarquée du Second Concerto pour piano de Brahms au Collège. Lorsque Sir Henry Wood dirigea son poème symphonique *Knight in Armour* (que Gipps avait achevé le 1er avril 1940), le dernier soir des Concerts promenades de 1942, il signala l'arrivée d'une voix aussi nouvelle que talentueuse. Plus tard, l'éditeur de musique Hinrichsen prépara une partition originale de l'œuvre en vue d'en imprimer le fac-similé (Édition 394), mais il semble que la publication n'eut jamais lieu. Gipps écrivit un programme succinct devant servir de préface à la partition:

Ce poème symphonique est basé sur
le célèbre tableau de Rembrandt, plus

souvent appelé "The Young Warrior" (Le Jeune Guerrier). Il s'ouvre sur le son éclatant des cuivres, la trompette représentant d'un bout à l'autre le chevalier au combat. On y trouve aussi quelque chose de Sir Lancelot, son amour pour Guenièvre étant décrit au cours d'un duo entre hautbois et cor anglais. Dans la Coda, tous les thèmes défilent au-dessus d'une pédale tenue à la basse suggérant une marche funèbre, avec pour finir le thème d'ouverture en la bémol majeur qui est joué par une trompette en sourdine au-dessus d'un accord en ré mineur aux cordes. Quoique, comme on pouvait s'y attendre, le souvenir des compositeurs les plus populaires de l'époque – Sibelius, Walton et Vaughan Williams – soit présent, la musique se distingue par le caractère bien personnel de sa voix, une conception assurée, et une écriture pour orchestre saisissante.

Carrière orchestrale ultérieure

Pendant la guerre, Gipps centra sa vie sur Birmingham où elle épousa le clarinettiste Robert Baker, en 1942. Pendant qu'il était parti à la guerre, elle occupa un poste

d'instrumentiste (hautbois / cor anglais) à temps complet au sein du City of Birmingham Orchestra, jouant en free-lance dans le cadre d'autres orchestres de la région. Au cours des années 1940, Birmingham fut en effet un des centres de créativité musicale dynamique du Royaume-Uni, le chef d'orchestre George Weldon y encourageant les compositeurs locaux et jouant plusieurs œuvres importantes écrites par Gipps. Ce fut en mars 1945, à la tête du City of Birmingham Orchestra, qu'il créa la Symphonie no 1, qu'elle avait composée trois ans plus tôt. Gipps fit alors une remarquable démonstration de la variété de son talent en jouant du cor anglais au sein de l'orchestre pendant sa symphonie et en se produisant en soliste dans le Premier Concerto pour piano de Glazounov durant le même programme. Weldon devait également diriger une autre symphonie et un concerto pour piano du cru de Gipps. Cette dernière, qui considérait ses œuvres pour orchestre comme ses meilleures compositions, écrivit finalement cinq symphonies. Malheureusement une blessure à la main devait bientôt faire obstacle à sa carrière parallèle de pianiste de concert.

De retour à Londres après la guerre, Gipps "trouva le monde bien change". Sir Henry Wood était mort et personne n'était disposé à prendre en compte les partitions

d'œuvres orchestrales, elle concentra donc son attention sur la musique de chambre. Sa musique écrite pour des groupes plus restreints avait d'ailleurs déjà été entendue lors de concerts donnés par les étudiants du Royal College of Music, et elle reçut le prix Cobbett, décerné par la Society of Women Musicians, pour sa Sonate pour clarinette, op. 45, en 1956.

Comme ce fut le cas pour tant d'autres musiciens professionnels, Gipps déploya toute une gamme d'activités, dont la direction de chœurs, le journalisme musical, les conférences publiques. Elle fut durant toute sa vie l'incarnation même du labeur et de l'intégrité pragmatique, et lorsqu'elle se heurta à la résistance de l'établissement musical envers les concertistes femmes, résistance qui fut criante au cours des années 1940 et 50, elle tenta de s'établir par le sérieux de son travail et la supériorité académique. Elle reçut une licence de musique sanctionnant des études à distance qui lui fut décernée par l'Université de Durham, en 1941, puis un doctorat, en 1948. Ce fut d'ailleurs comme exercice de composition pour ce dernier qu'elle produisit la cantate *The Cat* qu'un chef d'orchestre qualifia de "très divertissante, pleine de vitalité". Malheureusement, personne n'a eu le loisir de l'entendre depuis bien des années.

Pendant une grande partie de sa carrière, elle gagna sa vie comme professeur de conservatoire, son dévouement pour ses élèves ayant laissé un souvenir très chaleureux. D'abord nommée au Trinity College of Music (1959 – 1966) pour enseigner la composition et l'harmonie, elle partit en 1967 au Royal College of Music, où elle prit le poste laissé vacant par le départ à la retraite de son professeur de composition, Gordon Jacob. Elle fut contrariée lorsque le RCM s'orienta vers l'enseignement de techniques de composition plus aventureuses, et fit connaître ses opinions à l'encontre de la musique sérieuse et d'avant-garde. Finalement, au cours de l'été 1977, sentant que sa "position était devenue impossible" pour ce qui touchait à la musique moderne au RCM, elle partit prendre le poste de maître de conférences au sein du département de musique de Kingston Polytechnic (à présent Kingston University).

Dans le Londres des années 1950, les routes permettant de mener les étudiants et les instrumentistes nouvellement qualifiés à la profession orchestrale au sens large manquaient singulièrement. Ce vide fut comblé grâce à l'établissement de trois ensembles semi-professionnels qui donnèrent des concerts réguliers et explorèrent le répertoire rarement joué. Ce

furent le Kensington Symphony Orchestra (sous la direction de Leslie Head), le Fulham Municipal Orchestra (dirigé par Joseph Vandernoot), et le London Repertoire Orchestra, fondé par Ruth Gibbs en 1955. En théorie, il s'agissait de cours du soir organisés par les autorités locales de Londres. Ce fut dans le cadre du LRO que Gipps donna chaque semaine à des étudiants et à de bons amateurs l'occasion de travailler un répertoire d'une grande diversité, mais aussi celle de donner des concerts réguliers à Londres. Elle poursuivit cette activité pendant trente et un ans. Ces interprétations comportaient des compositions nouvelles tout autant que des œuvres du répertoire classique. Pendant de nombreuses années, les concertistes en puissance trouvèrent ainsi un moyen d'acquérir une certaine pratique du répertoire à leurs débuts dans la profession. Gipps donnait aussi aux solistes en herbe l'occasion de jouer le répertoire de concerto avec le LRO, et ce fut avec elle que de nombreux grands noms explorèrent leurs concertos pour la première fois. Plus tard, elle fonda et dirigea également un orchestre professionnel, le Chanticleer Orchestra, qui eut à son actif de nombreux programmes novateurs. Les œuvres méritoires qu'elle accomplit au profit de la profession musicale au Royaume-Uni, furent nombreuses et

variées, mais passèrent en grande partie inaperçues, encore que la remise d'un MBE (Member of the Order of the British Empire) vint finalement les récompenser.

Symphonie no 2 en si majeur, op. 30, en un seul mouvement

De nombreux compositeurs britanniques écrivirent des symphonies durant la Seconde Guerre mondiale, et lorsque, en 1945, le *Daily Express* organisa un concours de symphonies sur le thème de la victoire, avec pour juges Sir Arthur Bliss, Constant Lambert et Sir Malcolm Sargent, la chose tombait assurément à point nommé. Ruth Gipps composa sa Deuxième Symphonie en réponse, mais ce fut Bernard Stevens qui remporta le concours avec sa *Symphony of Liberation*, le second prix revenant à Cedric Thorpe Davie.

Les deux premières symphonies de Ruth Gipps doivent certainement se ranger parmi les œuvres qui ont reflété le conflit, elles en constituent des exemples positifs indéniables. Gipps entama sa Deuxième Symphonie en Cornouailles, en août 1945, peut-être six semaines après l'annonce du concours. La guerre en Europe n'était pas terminée depuis longtemps, et la plupart des musiciens n'avaient aucune idée de la façon dont la musique allait évoluer. Une génération

nouvelle et iconoclaste était pourtant sur le point de paraître, laquelle ne trouva pas faveur auprès de Gipps. Le sérialisme et l'avant-garde ne faisaient pas partie de ce qu'elle connaissait, et elle devint par la suite une adversaire résolue de la dodécaphonie et de tout ce qui vint après. Il est donc important de noter que, dans sa Deuxième Symphonie, elle écrit en utilisant un style accessible et mélodieux qui, à l'époque, dut plaire instantanément au public. La symphonie fut créée le 3 octobre 1946, par le CBO jouant sous la direction de George Weldon, à l'Hôtel de ville de Birmingham. Néanmoins il fallut attendre que la compositrice en dirige une exécution donnée par son London Repertoire Orchestra à la Royal Academy of Music, en novembre 1960, pour que la pièce arrive à Londres. Gipps devait aussi choisir de jouer la deuxième de ses symphonies lors de son concert consacré aux "femmes compositeurs", donné à l'église St John de Smith Square, en novembre 1988; l'œuvre fut alors interprétée par le London Chanticleer Orchestra, orchestre qu'elle avait fondé le plus récemment.

Pour ce qui est de sa symphonie en un seul mouvement, si Gipps ne fait pas mention d'associations programmatiques dans la partition, il serait pourtant difficile de ne pas entendre au sein des impressions et

émotions contrastantes de la pièce le reflet des réactions de la jeune compositrice face à cette guerre désormais terminée, tant le caractère des sections (ici séparées – voir la liste des morceaux) dans lesquelles se répartit le flot continu de la musique, se trouve clairement dépeint. Lors d'une conversation avec Jill Halstead, Gipps confirma que:

...elle avait conçu l'œuvre en trois sections... pour représenter sa vie avant le début de la guerre... le début de la guerre et ses conséquences... et le retour de Robert.

La symphonie débute en faisant entendre un passage de timbales d'une insistance saisissante, une ligne romantique croissante exécutée aux cordes et des cuivres lançant des appels héroïques à la manière d'une musique de film épique, ce qui autorise à penser que l'on va entendre une symphonie romantique sur le modèle de la Première de Brahms. C'est alors que tout change avec l'arrivée du premier sujet de l'*Allegro moderato*, en réalité plus *moderato* qu'*allegro*. Les ombres distantes de l'atmosphère plus austère reviennent avant qu'un violon soliste nous amène à nous demander si nous ne nous sommes pas égarés dans le monde de la musique légère. Il est toutefois clair qu'il ne s'agit que d'un passage éphémère car le second sujet est un long solo plaintif pour cor

anglais – l'instrument de Gipps – suivi d'une cantilène pleine de tristesse aux cordes, et nous nous retrouvons plongés dans la contemplation de questions sérieuses, quoique, en fin de compte, les idées soient longuement explorées à l'aide de moyens pour la majeure partie lyriques.

Un passage à 12/8 qui rappelle une marche militaire avec fifre et tambour prend la place d'un scherzo. Marqué *Tempo di marcia*, il fait figurer deux piccolos et une caisse claire. Entraîné par ses roulements de tambour répétés, le passage, parti du silence, s'amplifie jusqu'à un sommet plein d'insistance, avant de revenir progressivement au néant, suggérant peut-être une colonne militaire d'abord lointaine qui s'approche pour finalement disparaître graduellement, comme si on perdait les troupes de vue. Les ombres reviennent dans le calme *Adagio* pour cordes qui s'ensuit, se révélant en tout point le mouvement lent de la symphonie – faut-il y voir ceux qui ont dit adieu aux jeunes recrues, en train de se demander ce que l'avenir leur réserve? Gipps maintient cette atmosphère élégiaque pendant un certain temps avant qu'un cor soliste n'intervienne, *pianissimo*, pour couronner l'épisode – assurément en hommage à Vaughan Williams, le professeur de la compositrice.

Après le retour de l'*Allegro moderato*, puis du violon soliste du second sujet, des sons de cloche et un cor élégiaque annoncent un *Tranquillo* plein d'affliction. Nous arrivons maintenant à un long réexamen du matériau d'ouverture, la musique prenant peu à peu de la vitesse pour atteindre un tempo de marche rapide tandis que la compositrice se dirige, avec une excitation croissante, vers une péroration tardive, *Appassionata*, indéniablement triomphale. Il allait bien trop vite devenir à la mode de ne pas conclure sur une note optimiste, mais pour la jeune compositrice de vingt-quatre ans, comme sa carrière progressait favorablement dans un monde nouveau, désormais en paix, et que son mari était bien revenu du service armé, il s'agissait vraiment d'une célébration personnelle.

Song for Orchestra, op. 33

Courte œuvre pleine de lyrisme datée du 20 avril 1948, *Song for Orchestra* fut créé par les Birmingham Symphony Players sous la direction de George Weldon, à l'Hôtel de ville de Sutton Coldfield, le 10 janvier 1949, mais ne parvint jamais à atteindre la grande popularité qui aurait dû lui revenir en tant qu'ouverture orchestrale ou morceau de rappel. Le chant de neuf mesures exécuté par le hautbois – solo que Gipps se destinait

sûrement – réapparaît de diverses façons, exécuté par les cordes, les clarinettes ou le cor soliste avant qu'un sommet orchestral de deux mesures ne signale l'arrivée de la section centrale plus rapide, l'instrument soliste étant maintenant la clarinette basse. L'œuvre s'achève sur un retour abrégé du hautbois soliste et de son chant d'ouverture.

Symphonie no 4, op. 61

Ayant le sentiment, comme elle le faisait, que sa production orchestrale représentait le meilleur de son œuvre, Gipps fut confortée dans son opinion, en mai 1983, lors de la diffusion par la BBC de sa Quatrième Symphonie, jouée par le BBC Scottish Symphony Orchestra sous la baguette de Sir John Pritchard. Néanmoins, elle n'arrivait pas à comprendre les procédures bureaucratiques suivies à l'époque par la BBC pour évaluer les dépôts de musique nouvelle, et, après la diffusion de sa Quatrième Symphonie, elle mena une campagne aussi infructueuse que désespérée pour que sa Cinquième Symphonie soit diffusée sur les ondes, allant même jusqu'à mettre des petites annonces dans *The Spectator*. Ni tacticienne, ni diplomate, elle dit sans ambages le fond de sa pensée.

La Quatrième Symphonie, qui date de 1972, est dédiée à Sir Arthur Bliss, qui

exprima son enthousiasme considérable pour l'œuvre dans la correspondance pleine de vie qu'il échangea avec la compositrice (lettres qui sont maintenant conservées à la bibliothèque de l'Université de Cambridge). Gipps avait aussi joué un certain nombre des œuvres orchestrales de Bliss avec le London Repertoire Orchestra, exécutions auxquelles Bliss avait d'ailleurs assisté. Elle lui demandait maintenant la permission de lui dédier sa Quatrième Symphonie; ayant demandé à voir la partition, il écrivit en décembre 1972 qu'il venait de "diriger" la symphonie jusqu'au bout avec "grande excitation", ajoutant "j'examine attentivement cette symphonie, et plus je le fais, plus elle me plaît". L'œuvre fut créée au Royal Festival Hall, le 28 mai 1973, par le London Repertoire Orchestra sous la baguette de la compositrice, et fit plus tard l'objet de la diffusion – remarquable bien qu'isolée – qui fut donnée en 1983, sous la direction de John Pritchard.

La symphonie, qui compte quatre mouvements, trouve une tournure plus austère que les symphonies antérieures et autres œuvres orchestrales du cru de la compositrice. On a parfois qualifié le premier mouvement de rondo-sonate car la tension s'y développe sur une longue période. Il fait débuter *pianissimo* – très doucement – une

introduction *Moderato* au cours de laquelle le premier thème est introduit de façon discordante par les flûtes auxquelles se joignent bientôt les clarinettes, ce qui crée une sorte de texture froide et insistante que l'on imaginera volontiers chez un Holst plus récent. Le paysage se trouve dévoilé avant que des demi-croches rapides ne viennent lancer l'*Allegro molto* du mouvement proprement dit. Il s'agit en réalité du premier et du second sujet. Gipps introduit bientôt une atmosphère plus chaleureuse tandis que les cordes se chargent de l'invention. Le rythme persistant du motif d'ouverture revient – et un bref épisode romantique aux cordes ne parvient pas à se développer. La musique progresse sous l'influence du mouvement rythmique entendu au début, jusqu'à ce qu'un énorme fracas produit par le tam-tam annonce la fin du mouvement. Revenue au monde dans lequel elle a débuté, la musique s'évanouit pour faire place au silence.

Le mouvement lent commence en faisant entendre un cor anglais soliste, l'instrument de Gipps, accompagné par une harpe qui dissémine bientôt la couleur grâce à de vigoureux arpèges. Il s'agit d'un mouvement dont la progression est portée par des solos instrumentaux, et qui est couronné de remarquables solos de violon.

Viennent ensuite un long *tutti* des cordes et le retour des *glissandi* de la harpe pour signaler la fin, nous révélant probablement ce qui importait à la compositrice dans cette symphonie, en dépit de la froideur générale caractérisant le traitement harmonique. Le Scherzo qui suit amène un contraste grâce à l'effet de bruissement produit par ses phrases rythmiques, les demi-croches continues à 5/8 – telles les feuilles mortes de l'automne bruissant dans le vent – et en couronnement le son romantique des cors. Un bref épisode pastoral (*Poco meno mosso*) fait entendre une flûte soliste, le mouvement étant de par sa conception tout entière le plus traditionnel de la symphonie, même s'il est personnel.

La lente introduction du Finale fait intervenir un autre solo de hautbois, la musique s'intensifiant lentement grâce aux interventions du cor pour atteindre la splendeur d'un long épisode orchestral marqué par le son brillant des cuivres. L'épisode croît avec lenteur et expressivité pour arriver à l'*Allegro molto*, scherzando précipitamment, qui suit. L'ouverture fait ressortir qu'il s'agit d'un mouvement constitué d'épisodes contrastés, clairement définis, quasiment une succession de variations. Parmi les moments notables figurent l'épisode au cours duquel la percussion – timbales et caisse claire – s'intensifie pour

arriver à un sommet, et les pages finales où un *tutti* orchestral ayant atteint son sommet s'estompe, tandis que hautbois et alto jouent en solistes au-dessus de calmes accords très étendus à la harpe. C'est une marque d'inventivité personnelle mémorable qui survient avant l'éclatante exposition orchestrale finale, scandée par le martèlement retentissant des timbales.

Le début des années 1970 fut une période dominée par un climat où la critique et les intellectuels refusaient de prendre en considération les opinions plus traditionnelles sur ce qui constituait un langage musical contemporain acceptable pour le compositeur sérieux. Quoique modernes à leur façon, de nombreux compositeurs traditionnels de l'époque se trouvèrent relégués. À une période où des compositeurs de la stature de John Veale ou de George Lloyd pouvaient abandonner complètement la musique, désespérés qu'on ne veuille pas prendre leurs efforts de compositeurs au sérieux, n'y aurait-il pas de bonnes raisons de soupçonner que le ton plus sombre trouvé dans cette symphonie reflète le sentiment d'isolement éprouvé par Ruth Gipps dans un monde hostile? Et pourtant quel triomphe pour elle de l'avoir exprimé!

© 2018 Lewis Foreman

Traduction: Marianne Fernée-Lidon

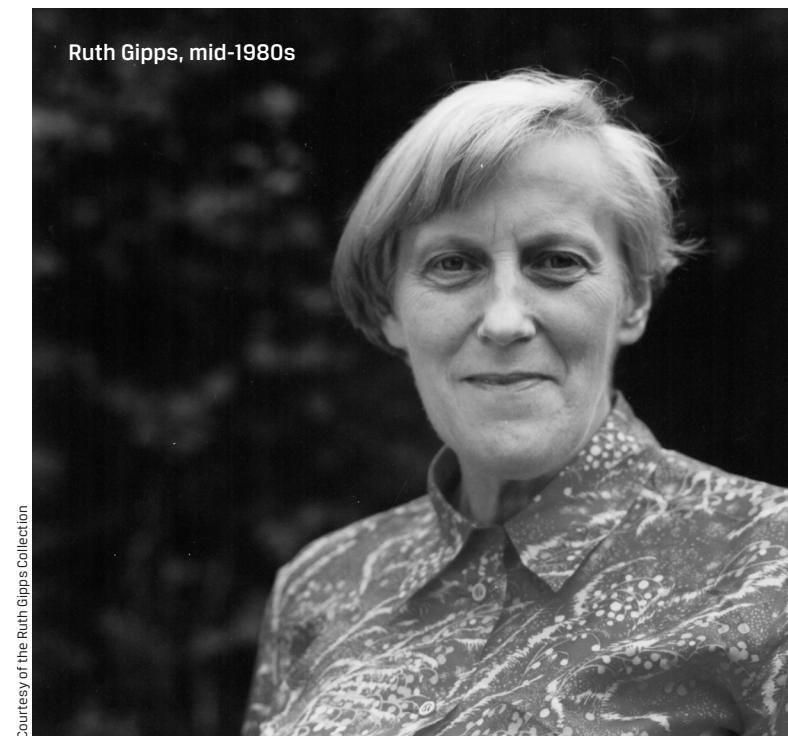
Jouant depuis quatre-vingt-dix ans un rôle fondamental dans le paysage culturel du pays de Galles et occupant un rôle unique en tant qu'orchestre symphonique national et de radiotélévision, le **BBC National Orchestra of Wales** exécute un programme chargé de concerts live partout au pays de Galles et dans le reste du Royaume-Uni, sous la conduite de son équipe artistique - Chef permanent Thomas Søndergård, Principal chef invité Xian Zhang, Chef honoraire Tadaaki Otaka et Compositeur associé Huw Watkins. Faisant partie de BBC Wales et bénéficiant d'une aide généreuse de l'Arts Council of Wales, l'orchestre est l'ambassadeur de la musique galloise, soutenant la cause des compositeurs et musiciens contemporains. Parmi les grands moments de la saison 2018 / 2019 figureront des exécutions données aux côtés du BBC National Chorus of Wales de la messe de Stanford *Via Victrix 1914 – 1918* (n'ayant encore jamais été entendue dans son intégralité), du *War Requiem* de Britten, sous la direction de Mark Wigglesworth, et de *L'Enfance du Christ* de Berlioz, sous la direction de Sir Andrew Davis, mais aussi la création d'œuvres de Paul Mealor et de Jonathon Dove. On entend régulièrement l'orchestre sur les ondes de la BBC – Radio 3, Radio Wales et Radio Cymru. L'orchestre se produit biennal dans le cadre

du BBC Cardiff Singer of the World, et une fois par an aux Concerts promenades de la BBC où, en 2017, il avait à son programme: le Premier Concerto pour violon de Chostakovitch avec Nicola Benedetti, la création en Europe de *A European Requiem* de Sir James MacMillan et la création mondiale du Concerto pour violoncelle de Brian Elias, avec Leonard Elschenbroich. Ajoutant au travail important qu'il effectue avec les écoles répondant à des besoins éducatifs particuliers, l'orchestre a donné son tout premier "Relaxed Prom" en 2017, concert promenade qui a remporté le Fantastic for Families Award 2018 récompensant la meilleure manifestation destinée aux familles. En 2015, l'orchestre a fait une tournée en Amérique du Sud qui l'a emmené en Argentine, au Chili et en Uruguay, mais aussi au sein de la colonie galloise implantée en Patagonie – c'est la tournée la plus ambitieuse qu'il ait jamais réalisée. En décembre 2018, il fera une tournée en Chine, avec Xian Zhang. Un des orchestres les plus importants du Royaume-Uni dans le domaine de l'enregistrement de BO, le BBC National Orchestra of Wales est domicilié au BBC Hoddinott Hall à Cardiff Bay, où il poursuit cette activité. On l'a entendu dans *Doctor Who, Guerre et Paix, The Hollow Crown*, la série *Life Story* de David Attenborough, *Tunes for Tyrants* et *Work Experience: Classical Musician*, parmi d'autres.

Le chef d'orchestre britannique **Rumon Gamba** a occupé les postes de chef principal et de directeur musical de NorrlandsOperan entre 2008 et 2015 et de premier chef de l'Aalborg Symfoniorkester entre 2011 et 2015. Il a également été premier chef et directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Islande entre 2002 et 2010. Après avoir étudié avec Colin Metters à la Royal Academy of Music, il a été le premier étudiant en direction d'orchestre à recevoir le DipRAM (Diploma of the Royal Academy of Music). Il est ensuite devenu assistant, puis chef d'orchestre associé du BBC Philharmonic, où il est resté jusqu'en 2002; dans le cadre de sa collaboration régulière avec les orchestres de la BBC il s'est produit à plusieurs reprises aux Proms de la BBC. Il travaille avec des orchestres du monde entier, notamment le London Philharmonic Orchestra, l'Orchestre symphonique de Galice, l'Orchestre de la Radio de Cologne, l'Orchestre symphonique de Berne, l'Orchestre symphonique de Helsingborg, l'Auckland Philharmonia Orchestra et l'Allgemeine Musikgesellschaft de Bâle.

Défenseur de la musique nouvelle, Rumon Gamba a donné plusieurs créations très

médiatisées. On peut citer notamment les créations mondiales de *Two Boys* de Nico Muhly à l'English National Opera et du Concerto pour alto de Brett Dean, avec le compositeur en soliste et le BBC Symphony Orchestra; les créations nationales de *Dancer in the Dark* de Poul Ruders et de *Blood on the Floor* ainsi que de *Scherzoid* de Mark-Anthony Turnage avec NorrlandsOperan; et la création australienne de la version originale de la Symphonie no 5 de Sibelius avec le Queensland Symphony Orchestra. En 2016, il a dirigé *The African Prophetess* de Mats Larsson Gothe avec l'Orchestre de NorrlandsOperan et le chœur de l'Opéra du Cap dans le cadre d'une semaine consacrée à un compositeur avec l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm. Il s'est produit au Festival Enesco en 2017 où il a dirigé des œuvres de Sven Helbig et Rolf Martinsson. En 2017, Rumon Gamba est devenu Fellow de la Royal Academy of Music. Artiste en exclusivité chez Chandos, Rumon Gamba a fait de nombreux enregistrements, notamment plusieurs CD primés et des CD nommés aux Grammy Awards dans la série Musiques de film de Chandos qui connaît un grand succès.

Courtesy of the Ruth Gipps Collection

Also available

Overtures from the British Isles
Volume 2
CHAN 10898

Also available

British Tone Poems
Volume 1
CHAN 10939

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

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

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

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Microphones

Thuresson: CM 402 (main sound)

Schoeps: MK22/MK4/MK6

DPA: 4006 & 4011

Neumann: U89

CM 402 microphones are hand built by the designer, Jörgen Thuresson, in Sweden.

Recorded in association with 90-93FM and

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

With special thanks to Victoria Rowe and the Gipps family for providing the manuscripts
that made this recording possible

Recording producer Dean Craven
Sound engineer Jonathan Cooper
Editor Jonathan Cooper
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue BBC Hoddinott Hall, Cardiff Bay, Cardiff; 12–14 February 2018
Front cover Photograph of Ruth Gipps by courtesy of the Ruth Gipps Collection
Back cover Photograph of Rumon Gamba by Andreas Nilsson
Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)
Booklet editor Finn S. Gundersen
Publishers Tickerage Press (Symphony No. 4), Copyright Control (other works)
© 2018 Chandos Records Ltd
© 2018 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

Geraint Tellem

BBC National Orchestra
of Wales

GIPPS: SYMPHONIES NOS 2 AND 4, ETC. – BBC NOW/Gamba

CHAN 20078

GIPPS: SYMPHONIES NOS 2 AND 4, ETC. – BBC NOW/Gamba

CHAN 20078