

Bliss

Concerto for Violin and Orchestra
A Colour Symphony

Lydia Mordkovich

BBC National Orchestra of Wales

Richard Hickox

© David Farrell/Lebrecht Music & Arts Photo Library

Sir Arthur Bliss, c. 1968

Sir Arthur Bliss (1891–1975)

A Colour Symphony (1921–22, revised 1932) 31:48 Dedicated to Adrian Boult

1	I Purple. Andante maestoso – Tempo più mosso – Tempo I – Tempo più mosso – Tempo I – Più tranquillo	6:53
2	II Red. Allegro vivace – Più animato – L'istesso tempo – Scherzando – Più tranquillo – Tempo I – Più animato – Scherzando	6:55
3	III Blue. Gently flowing	9:34
4	IV Green. Moderato – Tempo più animato – L'istesso tempo – Tempo più animato – Largamente	8:27

Concerto for Violin and Orchestra (1953–55)* 41:47 To Alfredo Campoli

5	I Allegro ma non troppo – Più animato – L'istesso tempo – Più agitato – Tempo I – Tranquillo – Più animato – Tempo I – Più animato – Molto tranquillo – Moderato – Tempo I – Più mosso – Animato	15:41
6	II Vivo – Tranquillo – Vivo – Meno mosso – Animando – Vivo	8:51

- 7 III Introduzione. Andante sostenuto –
Allegro deciso in modo zingaro – Più mosso (scherzando) –
Subito largamente – Cadenza – Andante molto tranquillo –
Animato – Ancora più vivo

17:12

TT 73:35

Lydia Mordkovitch violin*
BBC National Orchestra of Wales
Lesley Hatfield leader
Richard Hickox

Bliss: A Colour Symphony/Violin Concerto

A Colour Symphony and the Violin Concerto are both excellent examples of the nature of the inspiration behind the works of Sir Arthur Bliss, as described by the composer in his autobiography *As I Remember* (London, 1970):

I have always found it easier to write 'dramatic' music than 'pure' music. I like the stimulus of words, or a theatrical setting, a colourful occasion or the collaboration of a great player. There is only a little of the spider about me, spinning his own web from his inner being. I need what Henry James termed a 'trouville' or a 'donnée'.

A Colour Symphony, Bliss's first extended large-scale work, owes its instigation to Elgar who had encouraged Bliss after they met in 1912. During the First World War, in which Bliss served with bravery and distinction, the two composers corresponded and one of Bliss's treasured possessions was an autographed miniature score of *Cockaigne* which had arrived at the front in the first week of the Battle of the Somme. Over it Elgar had scrawled the inscription 'Good Luck'. In 1920 Elgar invited a number of musicians to lunch, including Adrian Boult, W.H. Reed (the leader of the London Symphony Orchestra) and the composers John Ireland and Eugene

Goossens. In *As I Remember* Bliss recalled that 'the luncheon went a bit awkwardly with Elgar at his most nervous', and that it was not until coffee was served that the purpose of the lunch was revealed, Elgar explaining that he wanted three young composers, Howells, Goossens and Bliss himself, to write works for the Three Choirs Festival at Gloucester in 1922.

Bliss now had to decide what to write but, as he explained in his autobiography, he was stuck:

For weeks I sat before a blank sheet of manuscript paper trying to make up my mind what shape, what character this new big work should have.

This was where his Jamesian inspiration came into play:

One day... I picked up a book on heraldry and started reading about the symbolic meanings associated with the primary colours. At once I saw the possibility of so characterising the four movements of a symphony, that each should express a colour as I personally perceived it.

Seizing on this discovery, Bliss designated the movements to evoke the heraldic nature of Purple, Red, Blue and Green respectively.

The premiere at Gloucester Cathedral on

7 September 1922, given by the London Symphony Orchestra with Bliss conducting, was not a happy affair for the composer, for just before the concert was to begin someone realised that there was not sufficient room on the stage for both the choir and the full orchestra, and some vital players were ejected. Nevertheless, the work, which demonstrates the dual influences at the time of Elgar and Stravinsky on Bliss, made a strong critical impression and firmly established his reputation as a leading British composer of the younger generation.

The first movement, 'Purple – the colour of Amethysts, Pageantry, Royalty, and Death', has the character of a slow processional march, approaching and receding with a flash of majesty, brass blazing as it passes by. 'Red – the colour of Rubies, Wine, Revelry, Furnaces, Courage, and Magic' is a fiery scherzo, full of Stravinskian dissonance, with two trios, whilst 'Blue – the colour of Sapphires, Deep Water, Skies, Loyalty, and Melancholy' is sultry in mood, marked by an insistent rhythm which Bliss likened to 'the lapping of water against a moored boat or stone pier'. The finale, 'Green – the colour of Emeralds, Hope, Youth, Joy, Spring, and Victory', is a compositional *tour de force*, a superbly constructed double fugue, the initial subject slow and angular for strings, gradually becoming an Elgarian ceremonial

march, the second a bubbling theme for winds. In a brilliantly conceived conclusion the two subjects are combined, with monumental dissonant harmonies, six timpani hammering out the rhythm of the wind theme, and a ringing piquant final chord.

Alas Elgar, Bliss's mentor, thoroughly disliked the work. The critic of *The Times*, however, wrote perceptively: 'One feels a razor-edge mind is at work'. Indeed it is and what Bliss wrote about the finale holds true for the whole work, for *A Colour Symphony* is young man's music, 'as spring-like as anything I can write – growing all the time'.

In the instance of the **Concerto for Violin and Orchestra**, the 'trouvaille', as James had termed it, was a 'great player', the British/Italian violinist Alfredo Campoli (1906–1991). The concerto was commissioned by the BBC in 1953 and composed over the following two years, Bliss and Campoli working closely together. In his autobiography Bliss recalled:

I learnt a lot about violin technique from him... If a passage seemed to him ineffective, he would exaggerate its difficulty, distorting his face in anguish. He would suggest an alteration, and then play it through again, murmuring 'beautiful, beautiful!' I was always amused by this play-acting, but the result of his persuasive cajoling was that, whether the concerto be liked or not, it certainly is apt for the instrument.

The premiere took place at the Royal Festival Hall, London on 11 May 1955, with the BBC Symphony Orchestra conducted by Sir Malcolm Sargent. Soon after, Campoli recorded the work, with Bliss himself conducting the London Philharmonic Orchestra.

The concerto, Bliss wrote in an article for *The Musical Times*, 'conspicuously displays the soloist as protagonist throughout', and it exploits the qualities for which Campoli was renowned, the beauty of his tone (which was likened to *bel canto*) and his phrasing. It begins with an orchestral 'motto' theme which returns at significant structural points in the first movement. The soloist then introduces three distinct ideas which form a thematic first subject group: in turn they are a melody of a romantic cast, a crisp fanfare-like figure, and a theme marked by wide expressive intervals. An orchestral passage leads to the lyrical second subject, played by the solo violin. The motto is recalled to launch the development section which exploits the potential of the first subject group, particularly the fanfare-like figure, heard in a highly rhythmic, almost jazzy section. A further orchestral outburst and a final appearance of the motto lead to a short accompanied cadenza, which opens with a magical passage of exquisite beauty, the solo violin soaring above harp and tremolo strings. The emphasis in the cadenza on the 'romantic' first-subject theme also suggests a

quality of recapitulation, which is confirmed by the subsequent return of the second subject, played now by the orchestra. The coda, based on the 'fanfare' idea, drives the movement to a dramatic close.

The second movement is a complete contrast, a fleet, vivacious scherzo, Bliss having had Berlioz's 'Queen Mab' scherzo from *Roméo et Juliette* in mind whilst he wrote it. From its nimble, airy main theme played by the soloist, it gallops along in dance-like rhythms, the first part offset by a more sustained section although the capricious ideas of the scherzo keep lurking in the background. The movement builds to an orchestral climax and a helter-skelter coda that leaves the soloist with the last word.

Composing the last movement gave Bliss considerable trouble. He was conscious that the concerto demanded a slow movement which would balance the character of the first two movements, but also that it must have a brilliant finish, and that the soloist should occupy the spotlight in a substantial unaccompanied cadenza. His solution to this dilemma, as revealed in his article in *The Musical Times*, relates again to his Jamesian 'donnée':

I began rehearsing the first two movements with my soloist, while deeply considering the third. I let myself be swayed by the style of playing of my chosen soloist, just as a

playwright might be influenced by a great actor in his leading role.

Bliss solved the problem of a slow movement by beginning the finale with a weighty, *Andante sostenuto* Introduction. This starts with a solemn brass chorale, after which a rhapsodic passage for the soloist leads to a tender, expressive theme followed by a single variation. The pace quickens and a theme having a distinct gypsy quality, a tribute to Campoli's 'Latin' temperament, establishes the *Allegro deciso in modo zingaro*. Here Bliss's writing for the violin exploits another aspect of the playing of Campoli, his 'wonderful command of spiccato'. A bridge passage leads to a second idea, playful in character, and the main unaccompanied Cadenza. The theme and its variation from the Introduction are restated before a coda on the second main theme brings an exhilarating conclusion.

© 2006 Andrew Burn

Born in Saratov, Russia, **Lydia Mordkovitch** studied the violin from the age of seven. After graduating from the Odessa Conservatory she became a star pupil and assistant of David Oistrakh at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow. Having made her British debut in 1979 with The Hallé Orchestra under Walter Susskind, she settled in Britain in 1980. She

has made highly acclaimed appearances to full houses at the Wigmore Hall and the Queen Elizabeth Hall in London, and at major recital venues and festivals across the country and abroad. She has performed with all the major British symphony orchestras, as well as orchestras throughout continental Europe, under conductors such as Neeme Järvi, Richard Hickox, Vernon Handley, Gennady Rozhdestvensky, Vassily Sinaisky and Stanislaw Skrowaczewski. She made her American debut with the Chicago Symphony Orchestra under Sir Georg Solti and subsequently performed Brahms's Violin Concerto with the Philadelphia Orchestra under Riccardo Muti. Her discography, numbering well over fifty CDs, ranges from the complete works for solo violin by J.S. Bach to the concertos of Benjamin Britten and John Veale. Besides several Rosettes from *The Penguin Guide to Compact Discs*, her recordings for Chandos have earned numerous critical commendations, international awards and prize nominations, including a *Gramophone Award* and a *Diapason d'or* for her CD of the concertos of Shostakovich. Lydia Mordkovitch is a professor at the Royal Academy of Music in London, which elected her an Honorary Member in 2001. The American Biographical Institute has proclaimed her both 'Outstanding Woman of the Twentieth Century' and 'Outstanding Woman of the Twenty-first Century'.

The **BBC National Orchestra of Wales** occupies an important position as both a national and broadcasting orchestra and has gone from strength to strength over recent years under a conducting team that includes Richard Hickox as Principal Conductor. Its repertoire is extensive and the Orchestra's commitment to the performance of contemporary music is highlighted by the appointment of Michael Berkeley as Composer in Association. With St David's Hall, Cardiff as its performing home, it also presents a concert series at the Brangwyn Hall, Swansea, and tours throughout Wales and internationally. Resound|Atsain, the Orchestra's dynamic Education and Community Department, extends the work of the Orchestra beyond the confines of the concert hall into schools, workplaces and communities. The BBC National Orchestra of Wales has produced a diverse discography and for Chandos is currently engaged in the projects to record the complete works for orchestra by Frank Bridge and by Sir Lennox and Michael Berkeley.

One of Britain's most gifted and versatile conductors, **Richard Hickox** CBE is Music Director of Opera Australia, and Principal Conductor of the BBC National Orchestra of Wales from 2000 until 2006 when he will become Conductor Emeritus. He founded

the City of London Sinfonia, of which he is Music Director, in 1971. He is also Associate Guest Conductor of the London Symphony Orchestra, Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia, and co-founder of Collegium Musicum 90.

He regularly conducts the major orchestras in the UK and has appeared many times at the BBC Proms and at the Aldeburgh, Bath and Cheltenham festivals among others. With the London Symphony Orchestra at the Barbican Centre he has conducted a number of semi-staged operas, including *Billy Budd*, *Hänsel und Gretel* and *Salome*. With the Bournemouth Symphony Orchestra he gave the first ever complete cycle of Vaughan Williams's symphonies in London. In the course of an ongoing relationship with the Philharmonia Orchestra he has conducted Elgar, Walton and Britten festivals at the South Bank and a semi-staged performance of *Gloriana* at the Aldeburgh Festival.

Apart from his activities at the Sydney Opera House, he has enjoyed recent engagements with The Royal Opera, Covent Garden, English National Opera, Vienna State Opera and Washington Opera among others. He has guest conducted such world-renowned orchestras as the Pittsburgh Symphony Orchestra, Orchestre de Paris and Bavarian Radio Symphony Orchestra and is soon to appear with the New York Philharmonic.

His phenomenal success in the recording studio has resulted in more than 280 recordings, including most recently cycles of orchestral works by Sir Lennox and Michael Berkeley and Frank Bridge with the BBC National Orchestra of Wales, the symphonies by Vaughan Williams with the London Symphony Orchestra, and a series of operas by Britten with the City of London

Sinfonia. He has received a *Grammy* (for *Peter Grimes*) and five *Gramophone* Awards. Richard Hickox was awarded a CBE in the Queen's Jubilee Honours List in 2002, and has received many other awards, including two Royal Philharmonic Society Music Awards, the first ever Sir Charles Groves Award, the *Evening Standard* Opera Award, and the Association of British Orchestras Award.

Greg Barrett

Richard Hickox

Bliss: A Colour Symphony/Violinkonzert

Sowohl *A Colour Symphony* als auch das Violinkonzert sind hervorragende Beispiele für jene besondere Art der Inspiration, die dem Schaffen von Sir Arthur Bliss zu Grunde liegt, wie sie der Komponist in seiner Autobiographie *As I Remember* (London, 1970) beschrieb:

Es ist mir immer leichter gefallen, "dramatische" Musik zu schreiben, als "absolute" Musik. Ich mag die Anregung durch Worte oder den Rahmen einer Handlung, eines bunt bewegten Anlasses oder der Zusammenarbeit mit einem bedeutenden Interpreten. Ich habe nur wenig von einer Spinne an mir, die aus innerem Antrieb ihr eigenes Netz webt. Ich brauche, was Henry James eine "trouaille" bzw. eine "donnée" nannte.

A Colour Symphony, Bliss' erstes längeres, groß angelegtes Werk, verdankt seine Anregung Sir Edward Elgar, der Bliss förderte, nachdem sie sich 1912 kennen gelernt hatten. Während des Ersten Weltkriegs, in dem Bliss tapfer und ehrenhaft diente, standen die beiden Komponisten in Briefkontakt miteinander, und Bliss schätzte besonders eine mit Widmung versehene Taschenpartitur der *Cockaigne-Ouvertüre*,

die in der ersten Woche der Somme-Schlacht dort an der Front eintraf. Darüber hatte Elgar die Inschrift gekritzelt: "Viel Glück." Im Jahre 1920 lud Elgar eine Reihe von Musikern zum Lunch ein, darunter Adrian Boult, W.H. Reed (Konzertmeister des London Symphony Orchestra) sowie die Komponisten John Ireland und Eugene Goossens. In *As I Remember* erinnerte sich Bliss: "... das Essen war ein wenig von Peinlichkeit geprägt, Elgar war besonders nervös", und erst beim Kaffee nach der Mahlzeit verriet Elgar den Zweck der Zusammenkunft, als er verkündete, er wolle drei junge Komponisten, nämlich Howells, Goossens und Bliss selbst, mit der Komposition von Werken für das 1922 in Gloucester stattfindende Three Choirs Festival beauftragen.

Bliss musste nun entscheiden, was er schreiben wollte, aber wie er in seiner Autobiographie erläuterte, fiel ihm nichts ein:

Wochenlang saß ich vor einem leeren Blatt Manuskriptpapier und versuchte zu einem Entschluss zu kommen, welche Gestalt, welchen Charakter dieses neue große Werk annehmen sollte.

An diesem Punkt kam seine Inspiration im Sinne von James ins Spiel:

Eines Tages ... nahm ich ein Buch über Heraldik zur Hand und begann darin zu lesen, welche symbolische Bedeutung mit den jeweiligen Primärfarben verbunden war. Sofort wurde mir die Möglichkeit bewusst, die vier Sätze einer Sinfonie so zu charakterisieren, dass jeder in meiner persönlichen Interpretation eine Farbe zum Ausdruck brachte.

Bliss setzte seine Entdeckung in die Tat um und bestimmte die Sätze jeweils dazu, die heraldische Bedeutung der Farben Purpur, Rot, Blau und Grün zu evozieren.

Die Uraufführung in der Kathedrale von Gloucester am 7. September 1922, gespielt vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von Bliss, erwies sich für den Komponisten als unglückliche Angelegenheit, denn kurz vor Beginn des Konzerts wies jemand darauf hin, dass auf dem Podium nicht genug Platz war für den Chor und das ganze Orchester, weshalb einige wichtige Interpreten davon verbannt wurden. Nichtsdestoweniger hinterließ das Werk, das den damaligen Einfluss von Elgar und Strawinski auf Bliss erkennen lässt, bei der Kritik einen starken Eindruck und festigte sein Renommee als einer der führenden britischen Komponisten der jüngeren Generation.

Der erste Satz, "Purpur – die Farbe von Amethysten, Prunk, Königen und des Todes", hat den Charakter eines langsamen

Prozessionsmarschs, der mit tönendem Blech vorbeizieht und dabei momentan den Blick auf Majestäten freigibt. "Rot – die Farbe von Rubinen, Wein, Feiern, Brennöfen, Mut und Zauberei" ist ein feuriges Scherzo voller Strawinskischer Dissonanz, das zwei Trios umfasst, während "Blau – die Farbe von Saphiren, Wassertiefen, Himmeln, Treue und Melancholie" schwüle Stimmung verbreitet, bestimmt von einem insistenten Rhythmus, den Bliss mit dem "Plätschern von Wasser gegen ein vertäutes Boot oder die Mauer einer Hafenmole" verglich. Das Finale, "Grün – die Farbe von Smaragden, Hoffnung, Jugend, Freude, Frühling und Sieg", ist eine kompositorische Glanzleistung: eine großartig gestaltete Doppelfuge, deren erstes Thema langsam und kantig für Streicher gesetzt ist und sich allmählich zu einem Elgarschen Parademarsch entwickelt, während das zweite als übersprudelndes Bläsermotiv erklingt. In einem brillant konzipierten Schluss werden die beiden Themen mit kraftvoll dissonanten Harmonien verbunden, während sechs Pauken den Rhythmus des Bläsermotivs hämmern, bis ein reizvoll schallender Schlussakkord das Werk beendet.

Leider mochte Bliss' Mentor Elgar das Werk überhaupt nicht. Hingegen schrieb der Kritiker der *Times* scharfsichtig: "Man spürt, dass hier ein messerscharfer Verstand am

Werk ist.“ Das ist tatsächlich so, und was Bliss über das Finale äußerte, kann für die ganze Komposition gelten, denn *A Colour Symphony* ist die Musik eines jungen Mannes, “so frühlinghaft, wie ich überhaupt nur schreiben kann – stetig heranwachsend”.

Im Falle des **Konzerts für Violine und Orchester** war die “trouvaille”, wie Henry James es genannt hatte, ein “bedeutender Interpret”, nämlich der britisch-italienische Geiger Alfredo Campoli (1906 – 1991). Das Konzert wurde 1953 von der Rundfunkgesellschaft BBC in Auftrag gegeben und entstand über die folgenden zwei Jahre hin, wobei Bliss und Campoli eng zusammenarbeiteten. In seiner Autobiographie erinnerte sich Bliss:

Ich lernte von ihm eine Menge über Violintechnik... Wenn ihm eine Passage wenig wirkungsvoll erschien, pflegte er ihre Schwierigkeit zu übertreiben und dabei sein Gesicht qualvoll verziehen. Er schlug dann meist eine Änderung vor, und wenn er die Passage erneut durchspielte, murmelte er “wunderbar, wunderbar”! Mich amüsierte diese Theatralik stets, aber das Ergebnis seiner Überredungskunst war, dass das Konzert, ob es einem nun gefällt oder nicht, zumindest dem Instrument abgemessen ist.

Die Uraufführung fand am 11. Mai 1955 in der Londoner Royal Festival Hall statt, mit dem BBC Symphony Orchestra unter der

Leitung von Sir Malcolm Sargent. Bald darauf spielte Campoli das Werk auf Tonträger ein, wobei Bliss selbst das London Philharmonic Orchestra dirigierte.

Das Konzert, schrieb Bliss in einem Artikel für *The Musical Times*, “stellt den Solisten durchweg als Hauptakteur in den Vordergrund”, und es nutzt die Qualitäten, für die Campoli bekannt war, nämlich seinen Wohlklang (der mit Belcanto-Gesang verglichen wurde) und seine Phrasierungskunst. Es beginnt mit einem Leitthema des Orchesters, das an strukturell wichtigen Punkten des Kopfsatzes wiederkehrt. Dann stellt der Solist drei unterschiedliche Motive vor, die zusammen eine Gruppe von Hauptthemen bilden: Es handelt sich der Reihe nach um eine romantisch inspirierte Melodie, eine prägnante fanfarenartige Figur sowie ein von weiten expressiven Intervallen bestimmtes Thema. Eine Orchesterpassage bildet den Übergang zum lyrischen Seitenthema, das von der Sologeige angestimmt wird. Das Leitmotiv wird in Erinnerung gerufen, um die Durchführung einzuleiten, die das Potential der ersten Themengruppe ausnutzt, insbesondere der fanfarenartigen Figur, die nun im Rahmen eines ausgesprochen rhythmusbetonten, fast jazzartigen Abschnitt zu hören ist. Ein weiterer Ausbruch des Orchesters und ein

letzter Auftritt des Leitthemas führen zu einer kurzen begleiteten Kadenz, die mit einer bezaubernden Passage von erlesener Schönheit einsetzt, in der die Sologeige sich hoch über Harfe und tremolierende Streicher emporschwingt. Die Hervorhebung des "romantischen" Themas aus der ersten Motivgruppe in der Kadenz lässt auch auf etwas Reprisenhaftes schließen, bestätigt durch die nachfolgende Rückkehr des Seitenthemas, das nun vom Orchester gespielt wird. Die Coda auf der Grundlage des Fanfarenmotivs beschließt den Satz voller Dramatik.

Der zweite Satz könnte nicht gegensätzlicher sein: ein leichtfüßiges, lebhaftes Scherzo, bei dessen Komposition Bliss das Scherzo "La Reine Mab" aus Berlioz' *Roméo et Juliette* im Sinn hatte. Angefangen mit dem flinken, luftigen Hauptthema, das der Solist spielt, galoppiert es in tänzerischen Rhythmen dahin, wobei dem ersten Teil ein eher ausgehaltener Abschnitt entgegensteht, obwohl die kapriziösen Motive des Scherzos stets im Hintergrund erkennbar bleiben. Der Satz strebt auf einen Orchesterhöhepunkt zu, und es folgt eine wilde Coda, die dem Solisten das Schlusswort überlässt.

Die Komposition des letzten Satzes machte Bliss große Schwierigkeiten. Er war sich bewusst, dass das Konzert eines langsamen Satzes bedurfte, um die ersten

beiden Sätze vom Charakter her aufzuwiegen, dass es aber zugleich einen brillanten Abschluss brauchte und dem Solisten in einer substantiellen unbegleiteten Kadenz das Rampenlicht überlassen musste. Seine Lösung dieses Dilemmas beruht wiederum, wie der Artikel in *The Musical Times* verrät, auf einer James'schen "donnée":

Ich begann die ersten beiden Sätze mit meinem Solisten zu probieren, während ich tief über den dritten nachdachte. Ich ließ mich vom Stil meines auserwählten Solisten leiten, wie der Dramatiker sich wohl vom großen Schauspieler in der Hauptrolle seines Stücks beeinflussen lässt.

Bliss löste das Problem des langsamen Satzes, indem er sein Finale mit einer gewichtigen, *Andante sostenuto* überschriebenen Introduction beginnen ließ. Es setzt mit einem feierlichen Choral der Blechbläser ein, wonach eine rhapsodische Passage für den Solisten zu einem zärtlichen, ausdrucksvollen Thema überleitet, gefolgt von einer einzelnen Variation. Das Tempo nimmt nun zu, und ein ausgesprochen zigeunerhaftes Thema, eine Huldigung an Campolis "südländisches" Temperament, stellt das *Allegro deciso in modo zingaro* vor. Hier nutzt Bliss' Geigenführung einen weiteren Aspekt von Campolis Spiel, seine "wundervolle Beherrschung des Spiccato". Eine Überleitung bereitet ein

zweites, spielerisches Motiv vor, auf das die unbegleitete Hauptkadenz folgt. Das Thema und seine Variation aus der Introduction werden erneut aufgegriffen, ehe eine Coda über das zweite Hauptthema zu einem berauschenden Schluss führt.

© 2006 Andrew Burn
Übersetzung: Bernd Müller

Lydia Mordkovitch, geboren in der russischen Stadt Saratow, lernte seit dem siebten Lebensjahr Geige. Nach ihrem Studienabschluss am Konservatorium von Odessa wurde sie am Moskauer Tschaikowski-Konservatorium zur herausragenden Schülerin und Assistentin von David Oistrach. Nach ihrem britischen Debüt mit dem Hallé Orchestra unter Walter Susskind im Jahre 1979 ließ sie sich 1980 in Großbritannien nieder. Sie hat viel gelobte Darbietungen vor ausverkauften Häusern in der Wigmore Hall und der Queen Elizabeth Hall in London gegeben, sowie in bedeutenden Recitalsälen und bei Festivals innerhalb und außerhalb Großbritanniens. Als Konzertsolistin hat sie mit allen bedeutenden britischen Sinfonieorchestern sowie Orchestern in ganz Kontinentaleuropa gespielt, unter der Leitung von Dirigenten wie Neeme Järvi, Richard Hickox, Vernon Handley, Gennadi Roschdestwenski, Wassili Sinaisky und Stanislaw Skrowaczewski. Ihr amerikanisches

Debüt gab sie mit dem Chicago Symphony Orchestra unter Sir Georg Solti, und seither hat sie Brahms' Violinkonzert mit dem Philadelphia Orchestra unter Riccardo Muti gespielt. Ihre Diskographie umfasst weit mehr als fünfzig CDs und reicht von den vollständigen Werken für Solovioline von J.S. Bach bis zu den Konzerten von Benjamin Britten und John Veale. Neben mehreren Rosetten im *Penguin Guide to Compact Discs* haben ihr die Einspielungen für Chandos zahlreiche Belobigungen der Kritik, internationale Auszeichnungen und Nominierungen für Preise eingebracht, darunter eine Auszeichnung der Zeitschrift *Gramophone* und ein *Diapason d'or* für ihre CD mit Schostakowitsch-Konzerten. Lydia Mordkovitch bekleidet eine Professur an der Londoner Royal Academy of Music, die sie außerdem 2001 zum Ehrenmitglied wählte. Das American Biographical Institute hat sie mit den Titeln "Herausragende Frau des zwanzigsten Jahrhunderts" und "Herausragende Frau des einundzwanzigsten Jahrhunderts" bedacht.

Das **BBC National Orchestra of Wales** nimmt sowohl als National- wie auch als Rundfunkorchester eine Sonderstellung ein. Unter der Leitung seines Chefdirigenten Richard Hickox hat sich das Orchester in den letzten Jahren mit einem umfangreichen Repertoire zunehmend profiliert. Die

Ernennung von Michael Berkeley zum Composer in Association bringt sein Engagement für die zeitgenössische Musik deutlich zum Ausdruck. Das Orchester hat seinen Sitz in der St. David's Hall von Cardiff, gibt aber auch regelmäßige Konzerte in der Brangwyn Hall Swansea und unternimmt Gastspielreisen durch das In- und Ausland. Die dynamische Bildungsabteilung des Orchesters, Resound|Atsain, vermittelt seine Arbeit über den Konzertsaal hinaus auch in Schulen, an Arbeitsplätzen und in der Gemeinschaft. Das Orchester verfügt über eine abwechslungsreiche Diskographie und arbeitet mit Chandos an Gesamtaufnahmen der Orchesterwerke von Frank Bridge, Sir Lennox Berkeley und Michael Berkeley.

Richard Hickox CBE, einer der begabtesten und vielseitigsten Dirigenten Großbritanniens, ist Musikdirektor der Opera Australia und wurde für den Zeitraum 2000–2006 zum Chefdirigenten des BBC National Orchestra of Wales berufen; danach wird er auf die Position eines Emeritierten Dirigenten wechseln. 1971 gründete er die City of London Sinfonia, deren künstlerischer Leiter er ist. Ferner ist er Assoziierter Gastdirigent des London Symphony Orchestra, Emeritierter Dirigent der Northern Sinfonia und Mitbegründer des Collegium Musicum 90.

Er dirigiert regelmäßig die großen Orchester des Landes und ist häufig auf den BBC Proms und den Festivals von Aldeburgh, Bath und Cheltenham aufgetreten. Mit dem London Symphony Orchestra hat er im Barbican Centre eine Reihe von halbszenischen Opern aufgeführt, darunter *Billy Budd*, *Hänsel und Gretel* und *Salome*. Mit dem Bournemouth Symphony Orchestra präsentierte er in London erstmalig den vollständigen Zyklus von Vaughan Williams' Sinfonien. Im Zuge seiner langjährigen Verbindung mit dem Philharmonia Orchestra hat er an der South Bank Elgar-, Walton- und Britten-Festivals sowie auf dem Aldeburgh-Festival eine halbszenische Aufführung von *Gloriana* dirigiert.

Neben seiner Tätigkeit an der Oper von Sydney haben Engagements ihn in jüngerer Zeit unter anderem an die Royal Opera Covent Garden, die English National Opera, die Wiener Staatsoper und die Washington Opera geführt. Als Gastdirigent hat er solch weltberühmte Klangkörper wie das Pittsburgh Symphony Orchestra, das Orchestre de Paris und das Bayerische Radio-Sinfonieorchester dirigiert und wird demnächst auch mit dem New York Philharmonic auftreten.

Sein phänomenaler Erfolg in den Aufnahmestudios resultierte in mehr als 280 Einspielungen, darunter jüngst Zyklen der Orchesterwerke von Sir Lennox und

Michael Berkeley und Frank Bridge mit dem BBC National Orchestra of Wales, die Sinfonien von Vaughan Williams mit dem London Symphony Orchestra und eine Reihe von Britten's Opern mit der City of London Sinfonia. Er wurde mit einem *Grammy* (für *Peter Grimes*) und fünf *Gramophone Awards* ausgezeichnet. Richard Hickox wurde im Jahr 2002 im Rahmen der Jubilee Honours List der Königin mit einem CBE (Commander of the Order of the British Empire) geehrt und hat außerdem zahlreiche andere Auszeichnungen erhalten, darunter zwei Royal Philharmonic Society Music Awards, den ersten Sir Charles Groves Award, den *Evening Standard Opera Award* und den Association of British Orchestras Award.

Nicky Johnston

Lydia Mordkovich

Bliss: A Colour Symphony/Concerto pour violon

A Colour Symphony et le Concerto pour violon sont deux excellents exemples de la nature de l'inspiration qui marque les œuvres de Sir Arthur Bliss, comme le décrit le compositeur dans son autobiographie *As I Remember* (Londres, 1970):

J'ai toujours trouvé plus facile d'écrire de la musique "dramatique" que de la musique "pure". J'aime la stimulation des mots, ou un cadre théâtral, une occasion pittoresque ou la collaboration d'un grand interprète. Je tiens très peu de l'araignée qui tisse sa propre toile à partir de son être intérieur. J'ai besoin de ce que Henry James appelait une "trouvaille" ou une "donnée".

A Colour Symphony (Une symphonie des couleurs), la première œuvre de grande envergure de Bliss, doit son instigation à Elgar qui avait encouragé Bliss après leur rencontre de 1912. Au cours de la Première Guerre mondiale, où Bliss servit avec bravoure et distinction, les deux compositeurs échangèrent des lettres et l'un des trésors de Bliss était une partition miniature autographe de *Cockaigne* qui arriva au front durant la première semaine de la Bataille de la Somme. Sur elle, Elgar avait gribouillé l'inscription "Bonne chance".

En 1920, Elgar invita quelques musiciens à déjeuner, notamment Adrian Boult, W.H. Read (le violon solo du London Symphony Orchestra) et les compositeurs John Ireland et Eugene Goossens. Dans *As I Remember*, Bliss rappelle que "le déjeuner s'est passé de façon assez embarrassante, Elgar étant très nerveux" et qu'il fallut attendre jusqu'à ce que le café fût servi pour que soit révélé le but de ce déjeuner, Elgar expliquant qu'il voulait que trois jeunes compositeurs, Howells, Goossens et Bliss lui-même, écrivent des œuvres pour le Three Choirs Festival de Gloucester de 1922.

Bliss devait alors décider ce qu'il allait composer, mais, comme il l'explique dans son autobiographie, il était bloqué:

Pendant des semaines, je suis resté assis devant une page blanche de papier manuscrit essayant de décider quelle forme, quel caractère devrait avoir cette nouvelle grande œuvre.

C'est là que l'inspiration de James est entrée en jeu:

Un jour... j'ai pris un livre sur l'héraldique et j'ai commencé à lire les significations symboliques associées aux couleurs primaires. J'ai tout de suite vu la possibilité

de caractériser ainsi les quatre mouvements d'une symphonie, chacun devant exprimer une couleur telle que je la percevais personnellement.

Sautant sur cette découverte, Bliss désigna les mouvements pour évoquer respectivement la nature héraldique du Pourpre (violet-gris), du Gueules (rouge), de l'Azur (bleu) et du Sinople (vert).

La première exécution donnée à la cathédrale de Gloucester, le 7 septembre 1922, par le London Symphony Orchestra sous la direction de Bliss, fut une aventure malheureuse pour le compositeur, car juste avant le début du concert on se rendit compte qu'il n'y avait pas assez de place sur scène pour installer le chœur et tout l'orchestre, et certains instrumentistes essentiels furent éjectés. Néanmoins, l'œuvre, qui traduit chez Bliss la double influence d'Elgar et de Stravinski qu'il ressentait à cette époque, fit une forte impression sur la critique et lui assura une solide réputation de compositeur britannique dominant de la jeune génération.

Le premier mouvement, "Pourpre – la couleur de l'améthyste, de la pompe, de la royauté et de la mort", a le caractère d'une lente marche processionnelle, qui s'approche et s'éloigne avec un éclair de majesté, les cuivres ronflant à son passage. "Gueules – la couleur des rubis, du vin, des réjouissances, des fournaises, du courage et de la magie"

est un scherzo enflammé, qui regorge de dissonances à la manière de Stravinski, avec deux trios, alors que "Azur – la couleur des saphirs, de l'eau profonde, des cieus, de la loyauté et de la mélancolie" a une atmosphère lourde, marquée par un rythme implacable que Bliss comparait "au clapotis de l'eau contre un bateau amarré ou une digue en pierre". Le finale, "Sinople – la couleur des émeraudes, de l'espoir, de la jeunesse, de la joie, du printemps et de la victoire", est un tour de force en matière de composition, une double fugue merveilleusement construite, avec un sujet initial lent et angulaire confié aux cordes, qui devient petit à petit une marche solennelle elgarienne, le second sujet étant un thème effervescent confié aux vents. Dans une conclusion brillamment conçue, les deux sujets fusionnent, avec de puissantes harmonies dissonantes, six timbales martelant le rythme du thème du vent, et un accord final retentissant et piquant.

Malheureusement, Elgar, le mentor de Bliss, n'aima pas du tout cette œuvre. Néanmoins, le critique du *Times* écrivit avec perspicacité: "On a l'impression de voir à l'œuvre un esprit au bord de l'abîme". Ce qui est en fait le cas; et ce que Bliss écrivit au sujet du finale vaut pour l'ensemble de l'œuvre, car *A Colour Symphony* est la musique d'un jeune homme, "aussi printanière que tout ce que je peux écrire – en permanente évolution".

Dans le cas du **Concerto pour violon et orchestre**, la “trouaille”, comme le dit James, fut un “grand interprète”, le violoniste anglo-italien Alfredo Campoli (1906–1991). Le concerto fut commandé par la BBC en 1953 et composé au cours des deux années suivantes, Bliss et Campoli travaillaient en étroite collaboration. Dans son autobiographie, Bliss se souvient :

Il m'a beaucoup appris sur la technique du violon... Si un passage lui semblait inefficace, il en exagérait la difficulté, son visage se décomposant d'angoisse. Il proposait une modification, puis jouait le tout en murmurant “magnifique, magnifique”! Ces simagrées m'amusaient toujours, mais le résultat de ses cajoleries convaincantes fut que le concerto, qu'on l'apprécie ou non, convient certainement à l'instrument.

La première exécution fut donnée au Royal Festival Hall de Londres, le 11 mai 1955, par le BBC Symphony Orchestra sous la direction de Sir Malcolm Sargent. Peu après, Campoli enregistra l'œuvre, sous la direction de Bliss en personne à la tête du London Philharmonic Orchestra.

Dans un article pour *The Musical Times*, Bliss écrivit que le concerto “met le soliste bien en évidence du début à la fin”, et il exploite les qualités qui avaient fait la réputation de Campoli, la beauté de sa

sonorité (qui fut comparée au *bel canto*) et de son phrasé. Il commence par un motif thématique à l'orchestre, qui revient à des moments structurels importants dans le premier mouvement. Le soliste présente alors trois idées distinctes qui forment un premier groupe sujet thématique: ce sont tour à tour une mélodie à la tournure romantique, une figure enlevée dans le style d'une fanfare et un thème marqué par de larges intervalles expressifs. Un passage orchestral mène au second sujet lyrique, joué par le violon solo. Le motif thématique revient pour lancer le développement qui exploite le potentiel du groupe du premier sujet, particulièrement la figure en forme de fanfare, exposée dans une section très rythmée, presque jazzy. Un autre éclat de l'orchestre et une dernière apparition du motif thématique mènent à une courte cadence accompagnée, qui commence par un passage magique d'une beauté exquise, le violon s'élevant au-dessus de la harpe et des cordes trémolo. L'accent mis dans la cadence sur le thème “romantique” du premier sujet semble aussi indiquer qu'il s'agit d'une réexposition, ce que confirme le retour ultérieur du second sujet, joué maintenant par l'orchestre. La coda, fondée sur l'idée de “fanfare”, mène le mouvement à une conclusion dramatique.

Le deuxième mouvement présente un contraste total, un scherzo rapide plein

de vivacité; Bliss pensait au scherzo de la “Reine Mab” du *Roméo et Juliette* de Berlioz lorsqu’il le composa. De son thème principal vif et léger joué par le soliste, il galope à toute allure dans des rythmes de danse, la première partie étant compensée par une section plus soutenue même si les idées capricieuses du scherzo persistent à l’arrière-plan. Le mouvement se dirige vers un sommet orchestral et une coda désordonnée qui laisse au soliste le dernier mot.

La composition du dernier mouvement donna beaucoup de souci à Bliss. Il avait conscience de la nécessité d’un mouvement lent pour équilibrer le caractère des deux premiers mouvements de son concerto, mais aussi qu’il devait avoir une fin brillante et que le soliste devait occuper le devant de la scène dans une cadence substantielle sans accompagnement. Sa solution à ce dilemme, comme le révèle son article dans *The Musical Times*, se rapporte à nouveau à sa “donnée” Jamesienne:

J’ai commencé à répéter les deux premiers mouvements avec mon soliste, tout en pensant profondément au troisième. Je me suis laissé emporter par le style de jeu du soliste que j’avais choisi, tout comme un auteur dramatique peut être influencé par un grand acteur dans son rôle principal.

Bliss résolut le problème du mouvement lent en commençant le finale par une

importante Introduction *Andante sostenuto*. Elle débute sur un choral solennel aux cuivres, puis un passage rhapsodique confié au soliste mène à un thème expressif et tendre suivi d’une seule variation. L’allure s’accélère et un thème nettement tzigane, hommage au tempérament “latin” de Campoli, établit l’*Allegro deciso in modo zingaro*. Ici l’écriture de Bliss pour le violon exploite un autre aspect du jeu de Campoli, sa “merveilleuse maîtrise du spiccato”. Un pont mène à une seconde idée, de caractère enjoué, et à la principale Cadence sans accompagnement. Le thème et sa variation de l’Introduction sont réexposés avant qu’une coda sur le second thème principal amène une conclusion grisante.

© 2006 Andrew Burn

Traduction: Marie-Stella Pâris

Née à Saratov, en Russie, **Lydia Mordkovitch** étudie le violon dès l’âge de sept ans. Après avoir obtenu son diplôme du Conservatoire d’Odessa, elle devient l’élève vedette et l’assistante de David Oïstrakh au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Elle fait ses débuts britanniques en 1979 avec le Hallé Orchestra sous la direction de Walter Susskind, puis s’installe en Grande-Bretagne en 1980. Elle se produit avec beaucoup de succès devant des salles combles au

Wigmore Hall et au Queen Elizabeth Hall de Londres; elle donne des récitals et participe à de grands festivals dans tout le pays et à l'étranger. Elle joue avec les plus grands orchestres symphoniques britanniques, ainsi qu'avec des orchestres d'Europe continentale, sous la direction de chefs tels Neeme Järvi, Richard Hickox, Vernon Handley, Guennadi Rojdestvenski, Vassili Sinaïski et Stanislaw Skrowaczewski. Elle a fait ses débuts américains avec le Chicago Symphony Orchestra sous la direction de Sir Georg Solti, puis a joué le Concerto pour violon de Brahms avec le Philadelphia Orchestra sous la direction de Riccardo Muti. Sa discographie, qui compte bien plus de cinquante CD, va des œuvres complètes pour violon seul de J.S. Bach aux concertos de Benjamin Britten et John Veale. Outre plusieurs Rosettes décernées par *The Penguin Guide to Compact Discs*, ses enregistrements pour Chandos ont suscité à maintes reprises les éloges de la critique et lui ont valu des prix internationaux et des nominations, notamment un prix de la revue *Gramophone* et un *Diapason d'or* pour son CD des concertos de Chostakovitch. Lydia Mordkovitch est professeur à la Royal Academy of Music de Londres, qui l'a nommée membre honoraire en 2001. L'American Biographical Institute l'a proclamée "Outstanding Woman of the Twentieth Century" et "Outstanding Woman of the Twenty-first Century".

Le BBC National Orchestra of Wales joue un rôle important aussi bien comme orchestre national qu'orchestre radiophonique. L'ensemble a grandi en stature ces dernières années sous la direction de son équipe de chefs d'orchestre, en particulier de son chef principal Richard Hickox. Outre un vaste répertoire, l'Orchestre s'est engagé à interpréter la musique contemporaine, pour preuve la nomination de Michael Berkeley au poste de compositeur associé. Outre ses concerts au St David's Hall, sa base à Cardiff, l'ensemble présente une série de concerts au Brangwyn Hall à Swansea et fait de nombreuses tournées au Pays de Galles comme sur la scène internationale. Resound|AJsain, un secteur dynamique de l'Orchestre se consacrant aux projets éducatifs et communautaires, étend le travail de l'Orchestre bien au-delà des limites de la salle de concert jusque dans les écoles, sur les lieux de travail et dans la communauté. Le BBC National Orchestra of Wales a produit une discographie variée et travaille à l'heure actuelle pour deux projets Chandos, à savoir l'enregistrement de l'œuvre intégrale pour orchestre de Frank Bridge, et de Sir Lennox Berkeley et Michael Berkeley.

L'un des chefs d'orchestre les plus doués et les plus complets de Grande-Bretagne, **Richard Hickox** CBE est directeur musical d'Opera

Australie et depuis 2000 chef principal du BBC National Orchestra of Wales dont il deviendra en 2006 chef honoraire. Il est directeur musical du City of London Sinfonia qu'il fonda en 1971. Il est également chef invité associé du London Symphony Orchestra, chef honoraire du Northern Sinfonia et cofondateur de Collegium Musicum 90.

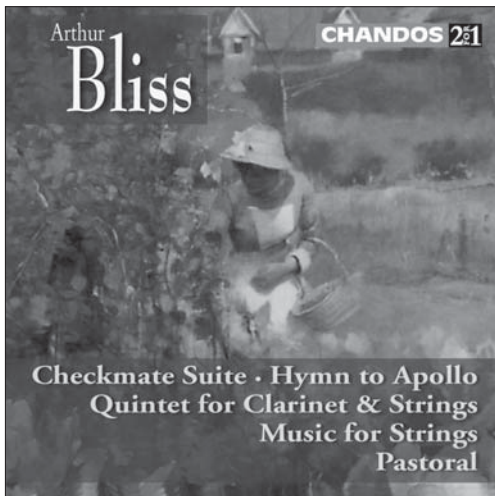
Il dirige régulièrement les plus grands orchestres du Royaume-Uni et a souvent participé aux Proms de la BBC ainsi qu'aux festivals d'Aldeburgh, de Bath et de Cheltenham entre autres. Avec le London Symphony Orchestra, il a dirigé au Barbican Centre à Londres plusieurs mises en scène partielles d'opéras dont *Billy Budd*, *Hänsel und Gretel* et *Salome*. À la tête du Bournemouth Symphony Orchestra, il a donné la première intégrale des symphonies de Vaughan Williams à Londres. Dans le cadre de son association avec le Philharmonia Orchestra, il a dirigé des festivals d'Elgar, de Walton et de Britten dans des salles du South Bank à Londres et une mise en scène partielle de *Gloriana* au Festival d'Aldeburgh.

Outre ses activités avec l'Opéra de Sydney, il a récemment travaillé entre autres avec

le Royal Opera de Covent Garden, l'English National Opera, l'Opéra d'état de Vienne et le Washington Opera. Il a été invité à diriger des orchestres de renom mondial tels le Pittsburgh Symphony Orchestra, l'Orchestre de Paris et l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise et il se produira bientôt à la tête du New York Philharmonic.

Connaissant un succès phénoménal en studio, il a réalisé plus de 280 enregistrements, dont dernièrement des cycles d'œuvres orchestrales de Sir Lennox et Michael Berkeley et de Frank Bridge avec le BBC National Orchestra of Wales, les symphonies de Vaughan Williams avec le London Symphony Orchestra ainsi qu'une série d'opéras de Britten avec le City of London Sinfonia. Il a reçu un *Grammy* (pour *Peter Grimes*) et cinq *Gramophone Awards*. Richard Hickox s'est vu décerner le titre de Commander of the Order of the British Empire (CBE) par la Reine en 2002 et a reçu de nombreuses autres prix, dont deux Music Awards de la Royal Philharmonic Society, le tout premier Sir Charles Groves Award, l'*Evening Standard* Opera Award et l'Association of British Orchestras Award.

Also available

Bliss

Checkmate Suite • Hymn to Apollo • Quintet for Clarinet
and Strings • Music for Strings • Pastoral

CHAN 241-1

Also available

The Film Music of Sir Arthur Bliss
CHAN 9896

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
For mail order enquiries contact Liz: 0845 370 4994

Any requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs should be made direct to the Finance Director, Chandos Records Ltd, at the address below.

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

Chandos 24-bit recording

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

Chandos Records would like to thank The Bliss Trust for its financial contribution to the making of this recording.

Recording producer Brian Couzens

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineer Michael Common

Editor Rachel Smith

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Brangwyn Hall, Swansea; 17 and 18 January 2006

Front cover 'Robin – a flame fractal', photograph © Ann Garrett/Arcangel Images

Back cover Photograph of Richard Hickox by Greg Barrett

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Boosey & Hawkes Ltd (*A Colour Symphony*), Novello & Co., Ltd (*Violin Concerto*)

© 2006 Chandos Records Ltd

© 2006 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

Nicky Johnston

Lydia Mordkovitch

CHAN 10380

Sir Arthur Bliss (1891–1975)

- 1 - 4 **A Colour Symphony** (1921–22, revised 1932) 31:48
Dedicated to Adrian Boult
- 5 - 7 **Concerto for Violin and Orchestra** (1953–55)* 41:47
To Alfredo Campoli
- TT 73:35

Lydia Mordkovitch violin*
BBC National Orchestra of Wales
Lesley Hatfield leader
Richard Hickox

National
Orchestra of
Wales

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y
BBC