

classic **CHANDOS**

HOLST

A SOMERSET RHAPSODY • A FUGAL OVERTURE
EGDON HEATH • HAMMERSMITH
CAPRICCIO • SCHERZO

London Symphony Orchestra

Richard Hickox

Greg Barrett

Richard Hickox
(1948 - 2008)

Gustav Holst (1874 – 1934)

1	A Fugal Overture, Op. 40 No. 1, H 151 (1922)
Moderato quasi allegro	4:52
2	A Somerset Rhapsody, Op. 21 No. 2, H 87 (1906–07)
Dedicated to Cecil Sharp
Moderato	9:23
3	Scherzo, H 192 (1933–34)
Allegro	5:36
4	Egdon Heath, Op. 47, H 172 (1927)
A Homage to Thomas Hardy
Adagio	16:26

	Hammersmith, Op. 52, H 178 (1930) for Military Band Edited 1931 for Orchestra by the Composer	14:58
5	Prelude. Poco adagio –	4:46
6	Scherzo. Poco vivace	10:11
7	Capriccio (1932) for Concert Band Edited 1967 for Orchestra by Imogen Holst (1907 – 1984) Allegro moderato	5:51
		TT 57:49

London Symphony Orchestra
Richard Hickox

Holst: Orchestral Works

Introduction

Many twentieth-century British composers have shown a strong affinity with a given locality, and even those who appeared to be not so motivated have, from time to time, produced works in which the spirit of place – both urban and rural – underpins the music. Such a composer was Gustav Holst (1874 – 1934), who celebrated both the barren loneliness of Egdon Heath and the urban bustle of Hammersmith, though the latter is redolent of archetypal and eternal things evoked by the River Thames.

Although of Baltic extraction – Holst's great-grandfather had come from the Latvian port of Riga early in the nineteenth century, and had served at the Imperial Russian court – his birth in Cheltenham meant that Holst was as infused with the spirit of the West Country as were those other architects of the new English music: Parry, Elgar, Vaughan Williams, and Herbert Howells. Coming from a comparatively poor family background, Holst had to make his own way (at first this meant playing the trombone in various orchestras), but he spent most of his life teaching. He was appointed music master at the then new St Paul's

Girls School in Hammersmith in 1905 and he remained there almost until his death. Thus, some of his work was written for school performers, though none of the music on this recording. Indeed, it is surprising how the dichotomy between the virtuoso professional orchestra and his school orchestra informs his music making: his knowledge of the capabilities of his players and their instruments was profound, yet intensely practical.

A Fugal Overture

Immediately after the First World War, Holst became famous, particularly for *The Planets* and *The Hymn of Jesus* – he did not like the experience – and he entered on the short-lived phase of his mature composition. It has often been remarked that Holst was not subscribing to a fashionable fad when he encompassed neoclassicism, rather was he finding himself in accord with the times through independent exploration. *A Fugal Overture* dates from 1922 and was first performed as the overture to the opera *The Perfect Fool*, at the Royal Opera House, Covent Garden on 14 May 1923; it was first

heard in Queen's Hall on 11 October 1923, Holst himself conducting the New Queen's Hall Orchestra. Jokingly Holst wrote to a friend that the overture

is in strict sonata form: but it happens to be a Fugue! Also it is a Dance! At present I'm calling it a Bally Fugue although perhaps Fugal Ballet would be more correct.

In fact, the sonority of the opening and the use of jingles and glockenspiel gave it a striking individuality in its time. Eventually the opening section gives way to a middle section in much sparer texture, with typical entwining string soli, before the opening material returns on the full orchestra. The whole is particularly memorable for the striking brass writing.

A Somerset Rhapsody

Given his early commitment to William Morris's socialism and his interest in adult education and working men's music making, it was always likely that Holst would take a special interest in folksong, and thus it proved. When his friend Vaughan Williams took down his first folksongs in December 1903, both composers were interested in using them in their music and within a year or two produced their own folksong rhapsodies, though Holst never collected folksongs himself. *A Somerset Rhapsody* originated as a 'New Selection of Songs of Somerset' which was

heard in February 1906; Holst later revised it – presumably the music is now more integrated, using fewer songs (the original is lost) – to produce the score we now have. This final version dates from 1907, but was not performed until 6 April 1910. It was played by the New Symphony Orchestra, conducted by Edward Mason, at the Queen's Hall, when it was the composer's first big success; Holst had reached the age of thirty-five. He wrote his rhapsody at the suggestion of Cecil Sharp who actually had collected these folksongs.

The misty fields are instantly evoked by Holst's muted violins, softly sustaining an octave B, and soon the oboe d'amore plays the first tune, 'It's a Rosebud in June', a sheepshearing song collected at Castle Comfort, Mendip, as recently as 15 April 1904. Fast music soon follows in the form of the familiar vigorous march tune 'High Germany' which Sharp had collected from a Mrs Lock of Muchelney Ham, Somerset on 8 April 1904. Finally there follows a third melody, 'The Lovers' Farewell'.

For the writers of folksong rhapsodies at this time, this was a new art, offering all the excitement of a new and vital discovery. Holst eventually combines his folksongs, playing them simultaneously in different orchestral colourings, a trick he would

develop in several later scores. He remarked to the critic Edwin Evans that while there is no specific programme,

the form grew out of a suggestion of pastoral country becoming filled with human activities but surviving them all,

a philosophy that, twenty-five years later, would underpin *Hammersmith*, in which the eternal river preceded the human bustle and flaring gaslights of Hammersmith market, and will still be flowing inexorably on long after our civilisation has passed.

Scherzo

In 1933 the most recent symphony by Vaughan Williams was the *Pastoral*, his third, Bax was up to his fourth (a fifth was almost ready), and several other British composers had recently produced symphonies. So Holst was very much in tune with the times in planning an orchestral symphony – his *Choral Symphony* had appeared in 1925 – and he completed just one movement before he underwent the surgery from which he would never recover. This was the Scherzo, which was performed by the BBC Symphony Orchestra conducted by Adrian Boult at a memorial concert on 6 February 1935, and which subsequently assumed an independent existence in its own right. Possessing a spectral half-lit middle section

and displaying rumbustious counterpoint, it gives us more than a hint of one of music's great might-have-beens.

Egdon Heath

Egdon Heath was written during 1927. Holst knew Thomas Hardy during its composition, and Hardy showed him the desolate country between Wool and Bere Regis in Dorset, reflected in the haunted quiet of much of Holst's score. This was the countryside that Hardy called 'Egdon Heath' in his novel *The Return of the Native*. Holst promised Hardy that he would go up Rainbarrow by night, the mood suggested in the music by haunted woodwind chords. This was 'A Homage to Thomas Hardy' although Hardy died three weeks before the first British performance. Here Holst takes a specific place as his subject, very much as John Ireland had done some seven years previously in his tone poem *Mai-Dun*, an evocation of the ancient earthworks of Maiden Castle. Now moving east of Dorchester, Holst has an exactly similar intent in evoking Hardy's words:

A place perfectly accordant with man's nature – neither ghastly, hateful, nor ugly; neither commonplace, unmeaning, nor tame; but, like man, slighted and enduring; and withal singularly colossal and mysterious in its swarthy monotony.

The work was commissioned for the New York Symphony Orchestra which gave the first performance in the Mecca Auditorium, New York under the baton of Walter Damrosch. The first UK performances took place at Cheltenham in February 1928 and in London at Queen's Hall, surprisingly under the famous Czech conductor Václav Talich in a concert of works by Berlioz, Brahms, and Dvořák.

Hammersmith

Hammersmith was for a long time Holst's least-known mature work. Written for the BBC Military Band in 1930, it was not heard in its original form until an American performance in 1954 and it was recorded in the 1960s. Soon after it was written, Holst orchestrated it and it was first performed, by the BBC Symphony Orchestra conducted by Adrian Boult, on 25 November 1931. The music is rounded by the slow flowing motion of the river, heard deep in the orchestra. As Holst himself remarked, this is:

1) a district crowded with Cockneys, which would be overcrowded if it were not for the everlasting good humour of the people concerned, and 2) the background of the river, that was there before the crowd and will be there presumably long after, and which goes on its way largely unnoticed and apparently quite unconcerned.

Robert Cantrick, the conductor of its band premiere, in 1954, noted that *Hammersmith* expresses musically

a profound philosophical problem, the paradoxical interplay of the humane and the mystical in man's experience... this very unresolved tension is the essence of *Hammersmith*

and, one might add, of much of Holst's mature output.

Capriccio

In 1932 Holst briefly went to the USA – his second visit – and while lecturing at Harvard University he was commissioned to write a short radio piece for concert band, though the music was never used and was soon forgotten. Holst did not even title it, referring to it as his 'jazz band piece'; owing to its evocative quasi-folksong and insouciant brass tune, it is pure Holst and not really 'jazzy' at all. In 1967 Imogen Holst arranged her father's music for performance by the English Chamber Orchestra, and, calling it *Capriccio*, conducted the first performance at London's Queen Elizabeth Hall in January 1968. In view of its folk-like main theme, and the fact that its original saxophone and cornet textures have now been moved to cor anglais, bass clarinet, and trumpets, its

mainly lively mood fully justifies Imogen Holst's title.

© Lewis Foreman

At the time of his premature death at the age of sixty in November 2008, **Richard Hickox** CBE, one of the most gifted and versatile British conductors of his generation, was Music Director of Opera Australia, having served as Principal Conductor of the BBC National Orchestra of Wales from 2000 until 2006 when he became Conductor Emeritus. He founded the City of London Sinfonia, of which he was Music Director, in 1971. He was also Associate Guest Conductor of the London Symphony Orchestra, Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia, and co-founder of Collegium Musicum 90.

He regularly conducted the major orchestras in the UK and 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 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 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 enjoyed recent engagements with The Royal Opera, Covent Garden, English National Opera, Vienna State Opera, and Washington Opera, among others. He guest conducted such world-renowned orchestras as the Pittsburgh Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Bavarian Radio Symphony Orchestra, and New York Philharmonic.

His phenomenal success in the recording studio 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 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 was the recipient of many other awards, including two Music Awards of the Royal Philharmonic Society, the first ever Sir Charles Groves Award, the *Evening Standard* Opera Award, and the Award of the Association of British Orchestras.

Holst: Orchesterwerke

Einleitung

Viele britische Komponisten des zwanzigsten Jahrhunderts fühlten sich zu bestimmten Örtlichkeiten hingezogen, und selbst jene, die nicht so motiviert schienen, schufen von Zeit zu Zeit Werke, in denen der Geist des Ortes – ob städtisch oder ländlich – die Musik unterstützt. Gustav Holst (1874 – 1934) war ein solcher Komponist, der sowohl die Einsamkeit von Egdon Heath als auch die städtische Geschäftigkeit von Hammersmith feierte; letzteres Stück erinnert stark an archaische und ewige Dinge, die durch die Themse wachgerufen werden.

Obwohl Holst baltischer Herkunft ist – sein Urgroßvater war im frühen neunzehnten Jahrhundert aus der litauischen Hafenstadt Riga gekommen und hatte am Zarenhof gedient – bedeutete seine Geburt in Cheltenham, daß er in gleichem Maße vom Geist des West Country erfüllt war wie jene anderen Schöpfer der neuen englischen Musik: Parry, Elgar, Vaughan Williams und Herbert Howells. Holsts Familie war relativ arm, und er war auf sich selbst gestellt. Dies hieß zuerst, Posaune in verschiedenen Orchestern zu spielen; er

verbrachte sein Leben jedoch hauptsächlich mit Lehrtätigkeiten. 1905 wurde er zum Musiklehrer an der damals neuen St. Paul's Girls School in Hammersmith ernannt und blieb dort fast bis zu seinem Tod. Einige seiner Kompositionen schrieb er deshalb für Schulmusiker, jedoch keins der Stücke auf dieser CD. Es überrascht in der Tat, inwieweit die Dichotomie zwischen dem virtuosen professionellen Orchester und Holsts Schulorchester sein Muskschaffen erfüllt: Holsts Kenntnis der Fähigkeiten seiner Musiker und ihrer Instrumente war groß und darüber hinaus äußerst praktischer Natur.

A Fugal Overture

Holst wurde unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg berühmt, besonders für *The Planets* und *The Hymn of Jesus*, doch diese Erfahrung gefiel ihm nicht, und so begann die kurze Phase seiner reifen Kompositionen. Es wurde häufig behauptet, daß Holst einer vorübergehenden Laune folgte, als er dem Neo-Klassizismus huldigte, vielmehr fand er sich durch unabhängige Forschungen im Einklang mit der Zeit. *A Fugal Overture* stammt von 1922 und wurde erstmals als

Ouvertüre zu der Oper *The Perfect Fool* am Royal Opera House in Covent Garden am 14. Mai 1923 aufgeführt. Das Stück war am 11. Oktober 1923 erstmals in der Queen's Hall zu hören. Holst selbst leitete das New Queen's Hall Orchestra. Holst schrieb scherzend an einen Freund, die Ouvertüre

steht in strenger Sonatenform: ist aber eine Fuge! Auch ist sie ein Tanz! Ich nenne sie zur Zeit eine komische Fuge, fugales Ballett wäre jedoch wohl richtiger.

Tatsächlich verliehen der Klang des Anfangs und der Gebrauch von Jingles und Glockenspiel dem Stück eine bemerkenswerte Individualität zu jener Zeit. Der Anfangsteil machte allmählich einem Mittelteil mit kärglicherem Gewebe Platz, mit typisch verflochtenen Streichersoli, ehe das Material des Anfangs mit dem gesamten Orchester wiederkehrt. Das ganze ist besonders einprägsam wegen des eindrucksvollen Baßsatzes.

A Somerset Rhapsody

Holst verschrieb sich schon früh dem Sozialismus William Morris' und interessierte sich für Erwachsenenbildung und das Musizieren von Arbeitern. Es war somit abzusehen, daß er sich besonders für Volksmusik begeistern würde, was dann auch der Fall war. Als sein Freund Vaughan

Williams im Dezember 1903 sein erstes Volkslied aufzeichnete, interessierten sich beide Komponisten für die Verwendung der Volksmusik in ihrer Arbeit und schufen innerhalb weniger Jahre ihre eigenen Volksliedrhapsodien, obwohl Holst nie selbst welche sammelte. Holsts *A Somerset Rhapsody* hat ihren Ursprung in der "New Selection of Songs of Somerset", die im Februar 1906 zu hören war und später zu der uns jetzt vorliegenden Fassung überarbeitet wurde – die Musik ist jetzt vermutlich integrierter und verwendet weniger Lieder (das Original ist verschollen). Diese letzte Fassung stammt von 1907, wurde jedoch erst am 6. April 1910 aufgeführt. Sie wurde vom New Symphony Orchestra unter Leitung von Edward Mason in der Queen's Hall gespielt und war Holsts erster großer Erfolg im Alter von fünfunddreißig Jahren. Holst schrieb seine Rhapsodie auf Anregung von Cecil Sharp, der diese Volkslieder sammelte.

Die nebligen Felder erscheinen uns sofort vor Augen mittels Holsts gedämpfter Violinen, die sanft ein oktavisches H aushalten, und schon bald spielt die Liebesoboe die erste Melodie, "It's a Rosebud in June", das Lied eines Schafschers, das erst am 15. April 1904 in Castle Comford, Mendip, in die Sammlung aufgenommen wurde. Schnelle Musik schließt sich in Gestalt der bekannten kräftigen

Marschmelodie "High Germany" an, welche Sharp bei einer gewissen Mrs. Lock aus Muchelney Ham, Somerset, am 8. April 1904 kennengelernt hatte. Schließlich folgt eine dritte Melodie, "The Lovers' Farewell".

Die Komponisten von Volksliedrhapsodien jener Zeit hatten es hier mit einer neuen Kunstform zu tun, mit all der Begeisterung, die mit einer neuen und wichtigen Entdeckung einhergeht. Holst vereinigt schließlich seine Volkslieder und spielt sie gleichzeitig in verschiedenen Orchesterfärbungen – ein Kunstgriff, den er in zahlreichen späteren Partituren verwendet. Er bemerkte einmal zu dem Kritiker Edwin Evans, daß, obwohl es kein bestimmtes Programm gibt,

die Form einer Erinnerung an eine ländliche Idylle entstammte, die von menschlichem Leben erfüllt wurde, jedoch alles überlebte – eine Philosophie, die fünfundzwanzig Jahre später *Hammersmith* untermauern würde, wo der ewige Fluß der menschlichen Geschäftigkeit und den flackernden Gaslichtern von Hammersmith Markt vorausging und unerbittlich weiterfließen wird, noch lange, nachdem unsere Zivilisation vergangen ist.

Scherzo

1933 war Vaughan Williams' dritte Sinfonie

die *Pastorale*. Bax hatte schon seine vierte geschrieben (eine fünfte war fast fertig) und zahlreiche weitere britische Komponisten hatten ebenfalls kürzlich Sinfonien geschrieben. Holst stand deshalb sehr im Einklang mit der Zeit, als er eine Orchestersinfonie plante – seine *Choral Symphony* war 1925 erschienen. Er stellte jedoch nur einen Satz fertig, ehe er sich jener Operation unterzog, von der er sich nie mehr erholte. Dieser war das Scherzo, das vom BBC Symphony Orchestra unter Leitung von Adrian Boult bei einem Gedächtniskonzert am 6. Februar 1935 aufgeführt wurde und danach für sich alleine eine unabhängige Existenz führte. Mit seinem geisterhaften, halbbeleuchteten Mittelteil und lärmenden Kontrapunkt gibt es uns mehr als einen Hinweis auf das Große, das es hätte werden können.

Egdon Heath

Egdon Heath entstand 1927. Holst kannte Thomas Hardy zur Zeit der Komposition, und Hardy zeigte ihm das einsame Land zwischen Wool und Bere Regis in Dorset, das sich in der gequälten Stille des größten Teils von Holsts Partitur spiegelt. Dies war die Landschaft, die Hardy in seinem Roman *The Return of the Native* "Egdon Heath" nannte. Holst versprach Hardy, er werde nachts

Rainbarrow hinaufgehen; diese Stimmung wird in der Musik von gequälten Akkorden auf Holzblasinstrumenten angedeutet. Dies war "Eine Hommage an Thomas Hardy", obwohl Hardy drei Wochen vor der ersten britischen Aufführung starb. Holst nimmt hier einen bestimmten Ort als Thema, ähnlich wie John Ireland es etwa sieben Jahre zuvor in seiner Tondichtung *Mai-Dun* getan hatte, einer Beschwörung der alten Feldschanzen von Maiden Castle. Holst, der sich nun östlich von Dorchester bewegt, verfolgt eine ähnliche Absicht, als er Hardys Worte beschwört:

Ein Ort, der im völligen Einklang mit der
Natur des Menschen steht – weder
greulich, abscheulich noch häßlich, weder
alltäglich, bedeutungslos noch zahm;
sondern wie der Mensch, gekränkt und
geduldig und unvergleichlich kolossal und
mysteriös in seiner dunklen Monotonie.

Das Werk war ein Auftrag des New York Symphony Orchestra, das seine Uraufführung im Mecca Auditorium, New York, unter Leitung von Walter Damrosch gab. Die ersten Aufführungen in Großbritannien fanden im Februar 1928 in Cheltenham statt und danach in London in der Queen's Hall und wurde überraschend von dem berühmten tschechischen Dirigenten Václav Talich als Teil eines Konzerts mit Werken von Berlioz, Brahms und Dvořák dirigiert.

Hammersmith

Hammersmith war lange Zeit das am wenigsten bekannte aus Holsts Reifezeit. Es war für die BBC-Militärkapelle 1930 geschrieben worden und in dieser Form erst 1954 anlässlich einer amerikanischen Aufführung zu hören; es wurde in den 1960er Jahren aufgenommen. Holst orchestrierte das Stück kurz nach der Komposition, und es wurde erstmals am 25. November 1931 vom BBC Symphony Orchestra unter Leitung von Adrian Boult aufgeführt. Die Musik wird durch den langsam fließenden Fluß abgerundet, der tief im Orchester zu hören ist. Wie Holst selbst bemerkte, handelt es sich

1) um eine Gegend voll Cockneys, welche überbevölkert sein müßte, es jedoch aufgrund der ständigen guten Laune dieser Leute nicht ist, und 2) um die Vergangenheit des Flusses, den es schon vor den Menschen gab und vermutlich noch lange nach ihnen geben wird, und welcher relativ unbemerkt seinen Weg geht, scheinbar recht unbekümmert.

Robert Cantrick, der Leiter der Erstaufführung 1954 von der Version für Militärkapelle, bemerkte, daß *Hammersmith* auf musikalische Weise

ein tiefes philosophisches Problem ausdrückt, das paradoxe Wechselspiel

zwischen dem Menschlichen und
dem Mystischen in der Erfahrung
des Menschen ... diese äußerst
ungelöste Spannung ist das Wesen von
Hammersmith,

und, so kann man hinzufügen, von einem
Großteil von Holsts Spätwerk.

Capriccio

1932 ging Holst für kurze Zeit in die USA –
sein zweiter Besuch – und während seiner
Lehrtätigkeit an der Harvard University
erhielt er den Auftrag, ein kurzes Radiostück
für Konzertorchester zu schreiben. Die
Musik wurde jedoch nie verwendet und
war schon bald vergessen. Holst gab dem
Stück noch nicht einmal einen Titel und
nannte es sein "Jazz-Band Stück". Mit
seiner beziehungsreichen, volksliedhaften
und sorglosen Blechbläsermelodie ist es
reiner Holst und nicht wirklich "jazzig".
1967 bearbeitete Imogen Holst die Musik
ihres Vaters für eine Aufführung des English
Chamber Orchestra. Sie nannte das Stück
Capriccio und leitete die erste Aufführung
in der Londoner Queen Elizabeth Hall im
Januar 1968. Mit seinem volkstümlichen
Hauptthema und Strukturen, die ursprünglich
für Saxophon und Kornett geplant und
jetzt auf Cor anglais, Baßklarinette und
Trompete übertragen waren, rechtefertigt

seine vornehmlich lebendige Stimmung völlig
Imogen Holsts Titel.

© Lewis Foreman

Übersetzung: Gundhild Lenz-Mulligan

Bei seinem frühzeitigen Tod im November
2008 wirkte der sechzigjährige **Richard Hickox**
CBE, einer der begabtesten und vielseitigsten
britischen Dirigenten seiner Generation, als
Musikdirektor an der Opera Australia. Sein
Name verbindet sich vor allem auch mit der
1971 von ihm gegründeten und künstlerisch
geleiteten City of London Sinfonia sowie dem
BBC National Orchestra of Wales, dem er von
2000 bis 2006 als Chefdirigent vorstand und
danach als Conductor Emeritus treu blieb.
Außerdem war er Gastdirigent beim London
Symphony Orchestra, Conductor Emeritus
der Northern Sinfonia und Mitbegründer des
Collegium Musicum 90.

Er dirigierte regelmäßig die namhaften
Orchester Großbritanniens und gastierte
vielfach bei den BBC-Proms und anderen
Festivals, wie Aldeburgh, Bath und Cheltenham.
Mit dem London Symphony Orchestra gab er
im Barbican Centre konzertant inszenierte
Opernaufführungen, darunter *Billy Budd*, *Hänsel
und Gretel* und *Salome*. Mit dem Bournemouth
Symphony Orchestra brachte er zum erstenmal
in London den gesamten Zyklus von Vaughan-

Williams-Sinfonien zu Gehör, und im Rahmen seiner langjährigen Zusammenarbeit mit dem Philharmonia Orchestra dirigierte er Elgar, Walton und Britten gewidmete Konzertreihen im Londoner South Bank Centre sowie beim Aldeburgh Festival eine konzertante Inszenierung von *Gloriana*.

Trotz seiner Tätigkeit in Australien konnte er weiterhin Einladungen an die Royal Opera Covent Garden, English National Opera, Wiener Staatsoper und Washington Opera folgen. Weltberühmte Orchester wie das Pittsburgh Symphony Orchestra, das Orchestre de Paris, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und die New Yorker Philharmoniker verpflichteten ihn als Gastdirigenten.

Sein phänomenaler Erfolg im Schallplattenstudio schlug sich in mehr als

280 Aufnahmen nieder; jüngste Projekte waren Gesamteinspielungen der Orchesterwerke von Frank Bridge sowie Sir Lennox und Michael Berkeley mit dem BBC National Orchestra of Wales, die Sinfonien von Vaughan Williams mit dem London Symphony Orchestra und eine Reihe von Britten-Opern mit der City of London Sinfonia. Richard Hickox wurde mit einem Grammy (für *Peter Grimes*) und fünf *Gramophone Awards* ausgezeichnet. Neben dem britischen Verdienstorden CBE (Commander of the Order of the British Empire), der ihm 2002 verliehen wurde, erhielt er zahlreiche weitere Auszeichnungen, so etwa zwei Royal Philharmonic Society Music Awards, den ersten Sir Charles Groves Award, den *Evening Standard* Opera Award und den Association of British Orchestras Award.

Holst: Œuvres orchestrales

Introduction

De nombreux compositeurs britanniques du vingtième siècle ont témoigné d'une puissante affinité pour un lieu bien précis, et même ceux qui ne semblaient pas aussi motivés par la géographie ont produit, de temps à autre, des œuvres dominées par un esprit local, tant rural qu'urbain. Gustav Holst (1874 – 1934), par exemple, célébra à la fois l'aridité et la désolation d'Egdon Heath et l'animation du quartier londonien d'Hammersmith, qui évoque pourtant certaines constantes, représentées par la Tamise.

D'origine nordique (son arrière-grand-père avait vécu dans le port letton de Riga au début du dix-neuvième siècle et servi à la cour impériale russe), Holst était né dans la petite ville anglaise de Cheltenham et aimait tout autant l'ouest de l'Angleterre que d'autres architectes de la nouvelle musique anglaise, dont Parry, Elgar, Vaughan Williams et Herbert Howells. Issu d'une famille assez pauvre, il dut faire ses preuves et commença par jouer du trombone dans divers orchestres; mais il passa la majeure partie de son existence à enseigner. En 1905 il fut nommé maître de musique à l'École de jeunes

filles St Paul d'Hammersmith, alors nouvelle, où il demeura presque jusqu'à sa mort. Il écrivit donc certaines de ses compositions (mais aucune des pièces enregistrées ici) pour des interprètes de l'établissement. Il est surprenant de voir à quel point ses compositions sont différentes selon qu'elles sont destinées à un orchestre traditionnel virtuose ou à un ensemble d'amateurs: Holst avait une connaissance profonde et très pratique des capacités de ses musiciens et de leurs instruments.

A Fugal Overture

Sitôt après la Première Guerre mondiale, Holst découvrit la célébrité, grâce à *The Planets* (Les Planètes) et à *The Hymn of Jesus* (L'Hymne de Jésus) notamment. Il ne goûta guère cette expérience nouvelle et entama ce qu'il est convenu d'appeler la période de sa maturité, qui fut de courte durée. On a souvent remarqué qu'Holst ne céda pas à une mode lorsqu'il embrassa le néo-classicisme, mais qu'il se trouvait en accord avec son époque par le biais d'une exploration personnelle. Composée en 1922, *A Fugal Overture* fut créée en guise d'ouverture de l'opéra *The Perfect*

Fool à Covent Garden le 14 mai 1923 et fut entendue seule, pour la première fois, le 11 octobre 1923, Holst dirigeant alors le New Queen's Hall Orchestra. Le compositeur écrivit alors à un ami, sur le ton de la plaisanterie, que l'ouverture

est de forme sonate stricte: mais c'est aussi une fugue! Et une danse!

En fait, la sonorité du début et l'emploi du carillon et du glockenspiel lui donnent un caractère nouveau pour l'époque. La première section cède la place à une section centrale au tissu beaucoup moins serré, où les cordes s'enlacent avant que le matériau initial ne soit repris par l'orchestre entier. La partition surprend par l'écriture saisissante des cuivres.

A Somerset Rhapsody

Très tôt, Holst s'intéressa au socialisme de William Morris, à la formation des adultes et aux cours de musique pour travailleurs. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été séduit par la "découverte" du chant populaire. Lorsque son ami Vaughan Williams recueillit ses premiers chants populaires en décembre 1903, les deux compositeurs eurent à cœur de les utiliser dans leurs œuvres et, en un an ou deux, ils produisirent leurs propres séries de rhapsodies de chants populaires. Pourtant, Holst ne recueillit jamais de chants

populaires par lui-même. D'abord intitulée "New Selection of Songs of Somerset" (Nouvelle série de chants du Somerset), *A Somerset Rhapsody* fut entendue en février 1906 puis révisée. L'original a disparu, mais il est permis de penser que la composition actuelle, qui utilise moins de chants, est sans doute plus homogène. La version définitive date de 1907, mais ne fut interprétée que le 6 avril 1910. Elle fut jouée à Londres par le New Symphony Orchestra, que dirigeait Edward Mason, et marqua le premier grand succès du compositeur, alors âgé de trente-cinq ans. Cecil Sharp avait collectionné ces chants et donné à Holst l'idée d'en écrire une rhapsodie.

Les champs couverts de brume sont évoqués par les violons assourdis tenant délicatement un si à l'octave, et le hautbois d'amour ne tarde pas à énoncer la première mélodie, "It's a Rosebud in June", qui est un chant de tondeurs de moutons découvert dans la région du Mendip le 15 avril 1904. Suit une musique rapide, un air de marche vigoureux et familier, "High Germany", que Cecil Sharp avait recueilli dans le Somerset le 8 avril 1904. Vient enfin une troisième mélodie, "The Lovers' Farewell". Les auteurs de rhapsodies de chants populaires de cette époque eurent la merveilleuse sensation de découvrir un art nouveau et capital. Holst finit par mêler ses chants, qu'il fait jouer

simultanément avec différentes teintes orchestrales, procédé qu'il développe dans plusieurs partitions ultérieures. Il confia au critique Edwin Evans qu'il n'utilisait aucun programme particulier, mais que

la forme naît grâce à l'évocation d'un paysage campagnard qui se remplit d'activités humaines, mais auxquelles il survit.

Vingt-cinq ans plus tard, cette philosophie serait aussi celle d'*Hammersmith*: le fleuve éternel, au cours inexorable, a précédé l'arrivée des hommes, et il leur survivra, longtemps après la disparition de notre civilisation.

Scherzo

En 1933, la symphonie la plus récente de Vaughan Williams était la *Pastorale*, sa troisième, Bax en était pour sa part à sa quatrième (une cinquième était presque prête), et plusieurs autres compositeurs britanniques venaient eux aussi d'écrire des symphonies. Holst, qui avait déjà présenté une *Choral Symphony* en 1925, n'allait donc pas à contre-courant en projetant de composer une symphonie orchestrale; mais il acheva un seul mouvement de la nouvelle partition avant de subir l'opération médicale dont il ne se remit jamais. Ce mouvement est le Scherzo, qui fut intetprété par le

BBC Symphony Orchestra sous la baguette d'Adrian Boult lors d'un concert donné en hommage au compositeur le 6 février 1935. Il est considéré depuis comme un morceau indépendant. Avec sa section centrale fantômatique, plongée dans la pénombre, et son contrepoint exubérant, il donne une idée assez précise de ce qu'aurait pu être l'œuvre achevée.

Egdon Heath

Egdon Heath fut écrite en 1927. Pendant la composition de cette œuvre, Holst fit la connaissance de l'écrivain Thomas Hardy, qui lui montra les régions désolées du Dorset, lesquelles se reflètent dans le calme obsédant d'une bonne partie de la partition. C'était là la campagne que le romancier nomma "Egdon Heath" dans son roman *The Return of the Native* (Le Retour au pays natal). Holst promit à Hardy qu'il monterait une nuit au Rainbarrow et l'atmosphère est suggérée dans la musique par les accords obsédants des bois. C'était là "Un Hommage à Thomas Hardy", lequel mourut trois semaines avant la première interprétation britannique d'*Egdon Heath*. Ici, Holst prend pour sujet un lieu bien précis, à l'instar de John Ireland, sept ans auparavant, avec son poème symphonique *Mai-Dun*, véritable évocation des anciennes fortifications de

Maiden Castle. Holst s'installa alors à l'est de Dorchester, dans une intention très voisine de celle de Thomas Hardy, dont il cite les paroles:

Un lieu en accord parfait avec la nature
de l'homme, ni repoussant, laid ou odieux,
ni banal, commun ou insignifiant, mais,
comme l'homme, fragile et persistant
et, en outre, singulièrement colossal et
mystérieux dans sa sombre monotonie.

L'œuvre fut commandée pour le New York Symphony Orchestra, qui la créa au Mecca Auditorium de New York sous la baguette de Walter Damrosch. La première interprétation britannique eut lieu à Cheltenham en février 1928. À Londres, la partition fut bizarrement dirigée par le célèbre chef tchèque Václav Talich dans le cadre d'un concert qui réunit des œuvres de Berlioz, de Brahms et de Dvořák.

Hammersmith

De toutes les œuvres de la maturité du compositeur, *Hammersmith* fut pendant longtemps la moins connue. Écrite pour le BBC Military Band en 1930, elle ne fut entendue sous cette forme que grâce à une interprétation américaine de 1954 et elle fut enregistrée dans les années soixante. Holst l'orchestra peu après l'avoir écrite, et la nouvelle version fut créée par le BBC Symphony Orchestra que dirigeait Adrian

Boult le 25 novembre 1931. La musique se caractérise par le rythme lent du fleuve, que suggèrent les basses de l'orchestre. Comme le remarqua un jour le compositeur, la partition évoque deux choses:

1) un quartier regorgeant de "cockneys" qui serait surpeuplé sans la bonne humeur perpétuelle des personnes concernées, et 2) à l'arrière-plan, le fleuve, qui était là avant l'arrivée de la foule et y sera sans doute encore longtemps après son départ, qui poursuit son cours sans qu'on le remarque vraiment, ce dont il ne s'offense nullement.

Robert Cantrick, qui dirigea la première interprétation de la version pour orchestre militaire, en 1954, fit remarquer qu'*Hammersmith* exprime musicalement un problème philosophique profond, le jeu paradoxal de l'humain et du mystique dans l'expérience humaine... cette tension nullement résolue est l'essence même d'*Hammersmith*

et, pourrait-on ajouter, de bon nombre des œuvres les plus mûres du compositeur.

Capriccio

En 1932, Holst fit un deuxième séjour, très bref, aux États-Unis et alors qu'il donnait des cours à l'Université de Harvard, il reçut commande d'une petite pièce pour

ensemble de concert destinée à être interprétée à la radio. Jamais utilisée, la partition fut vite oubliée. Holst ne lui donna pas même de titre, parlant simplement de sa "pièce pour ensemble de jazz". Mais avec son air de cuivres en manière de chant populaire, évocateur et insouciant, elle est très représentative de son créateur et plutôt étrangère au jazz. En 1967, la fille du compositeur, Imogen Holst, l'arrangea en vue d'un concert de l'English Chamber Orchestra et en donna, sous le titre de *Capriccio*, une première audition à Londres en janvier de l'année suivante. Son thème principal en manière de chant populaire, ses textures destinées initialement à des saxophones et à des cornets à pistons, instruments remplacés par cor anglais, clarinette basse et trompettes, et son ton généralement optimiste justifient le titre de *Capriccio*.

© Lewis Foreman

Traduction: Brigitte Pinaud

Au moment de sa disparition prématurée à l'âge de soixante ans en novembre 2008, **Richard Hickox** CBE, l'un des chefs d'orchestre britanniques les plus doués et les plus complets de sa génération, était le directeur musical d'Opera Australia. Auparavant, il avait été chef principal du BBC National Orchestra of

Wales de 2000 à 2006, date à laquelle il devint chef honoraire. Il était le directeur musical du City of London Sinfonia qu'il fonda en 1971. Il était également chef invité associé du London Symphony Orchestra, chef honoraire du Northern Sinfonia et co-fondateur de Collegium Musicum 90.

Il dirigea régulièrement les plus grands orchestres du Royaume-Uni et participa souvent aux Proms de la BBC ainsi qu'aux festivals d'Aldeburgh, de Bath et de Cheltenham entre autres. Avec le London Symphony Orchestra, il dirigea 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 donna la première intégrale des symphonies de Vaughan Williams à Londres. Dans le cadre de son association avec le Philharmonia Orchestra, il dirigea des festivals Elgar, Walton et Britten au South Bank de Londres et une mise en scène partielle de *Gloriana* au Festival d'Aldeburgh.

Outre ses activités avec l'Opéra de Sydney, il avait 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 fut invité à diriger des orchestres de renom mondial tels le Pittsburgh Symphony Orchestra, l'Orchestre

de Paris, l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise et le New York Philharmonic.

Connaissant un succès phénoménal en studio, il réalisa plus de 280 enregistrements, dont dernièrement des cycles d'œuvres orchestrales de Sir Lennox Berkeley, Michael Berkeley et 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

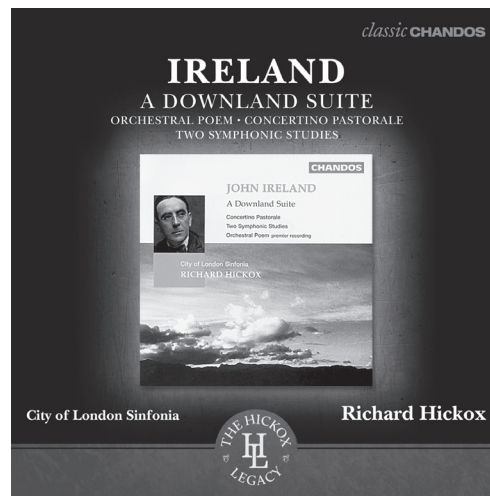
Britten avec le City of London Sinfonia. Il obtint un Grammy (pour *Peter Grimes*) et cinq *Gramophone Awards*. Créé Commandeur de l'Ordre de l'empire britannique (CBE) en 2002, Richard Hickox remporta de nombreux autres prix, dont deux Music Awards de la Royal Philharmonic Society, le tout premier Sir Charles Groves Award, l'*Evening Standard* Opera Award et l'Association of British Orchestras Award.

Greg Barrett

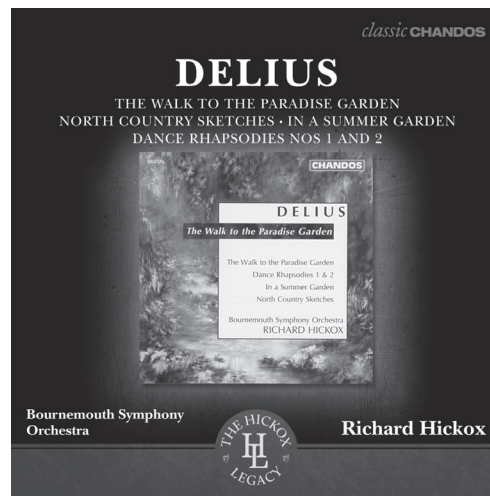
Richard Hickox

Also available

Ireland
Orchestral Works
CHAN 10912 X

Also available

Delius
Orchestral Works
CHAN 10913 X

The premature death of Richard Hickox on 23 November 2008, at the age of just sixty, deprived the musical world of one of its greatest conductors. The depth and breadth of his musical achievements were astonishing, not least in his remarkable work on behalf of British composers. An inspiring figure, and a guiding light to his friends and colleagues, he had a generosity of spirit and a wonderful quality of empathy for others.

For someone of his musical achievements, he was never arrogant, never pompous. Indeed there was a degree of humility about Richard that was as endearing as it was unexpected. He was light-hearted and, above all, incredibly enthusiastic about those causes which he held dear. His determination to make things happen for these passions was astonishing – without this energy and focus his achievements could not have been as great as they were. He was able to take others with him on his crusades, and all in the pursuit of great music.

Richard was a completely rounded musician with a patience, kindness, and charisma that endeared him to players and singers alike. His enthusiasm bred its own energy and this, in turn, inspired performers. He was superb at marshalling

large forces. He cared about the development of the artists with whom he worked and they repaid this loyalty by giving of their best for him.

An unassuming man who was always a delight to meet, Richard was a tireless musical explorer who was able to create a wonderful sense of spirituality, which lifted performances to become special, memorable events. For these reasons, Richard was loved as well as respected.

The Richard Hickox Legacy is a celebration of the enormously fruitful, long-standing collaboration between Richard Hickox and Chandos, which reached more than 280 recordings. This large discography will remain a testament to his musical energy and exceptional gifts for years to come. The series of re-issues now underway captures all aspects of his art. It demonstrates his commitment to an extraordinarily wide range of music, both vocal and orchestral, from the past three centuries. Through these recordings we can continue to marvel at the consistently high level of his interpretations whilst wondering what more he might have achieved had he lived longer.

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 Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

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

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Piano kindly supplied by Steinway & Sons

Recording producer Brian Couzens

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineer Peter Newble

Editor Peter Newble

Mastering Rosanna Fish

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue All Saints' Church, Tooting; 21 and 22 February 1994

Front cover Montage by designer incorporating the original CD cover which included a reproduction of *London Bridge and St Paul's from the West*, painting by Charles John de Lacy (1856–1936), courtesy of the Fine Art Photographic Library Ltd

Back cover Photograph of Richard Hickox by Greg Barrett

Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)

Booklet editor Finn S. Gundersen

© 1996 Chandos Records Ltd

© 2016 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

classic CHANDOS

CHAN 10911 X

Gustav Holst (1874–1934)

1	A Fugal Overture, Op. 40 No. 1,
H 151 (1922)	4:52
2	A Somerset Rhapsody, Op. 21 No. 2,
H 87 (1906–07)	9:23
3	Scherzo, H 192 (1933–34)	5:36
4	Egdon Heath, Op. 47, H 172 (1927)
A Homage to Thomas Hardy	16:26
5 - 6	Hammersmith, Op. 52, H 178 (1930)
for Military Band
Edited 1931 for Orchestra by the Composer	14:58
7	Capriccio (1932)
for Concert Band
Edited 1967 for Orchestra by Imogen Holst (1907–1984)
TT 57:49	5:51

London Symphony Orchestra

Richard Hickox

© 1996 Chandos Records Ltd © 2016 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

HOLST: ORCHESTRAL WORKS – London Symphony Orchestra/Hickox

CHANDOS
CHAN 10911 X

HOLST: ORCHESTRAL WORKS – London Symphony Orchestra/Hickox

CHANDOS
CHAN 10911 X