

CHAN 10506

CHANDOS

Joop Celis *piano*
plays

YORK BOWEN Volume 3

Short Sonata

Toccata

Ballade No. 2

© Lebrecht Music & Arts Photo Library

York Bowen

York Bowen (1884–1961)

Works for Piano, Volume 3

1	Ballade No. 2, Op. 87
in A minor • in a-Moll • en la mineur • in a
To Claude Pollard
Andantino espressivo – Poco più mosso –
Tempo I (Andantino) – Più lento – Poco più allegro –
Poco più mosso – Tempo I – [] – Tempo I – [] –
Tempo [I], ma più tranquillo	10:16
	<i>premiere recording*</i>	
	Three Songs without Words, Op. 94	11:13
2	Song of the Stream.* To Clinton Gray-Fisk Esq.
Andante con moto	3:51
3	Solitude. Andante, un poco dolente	3:58
4	The Warning. Poco grave – Pochissimo più moto –
Tempo I – Grandioso	3:17

premiere recording

From Three Preludes, Op. 81

To my pupil Olive Sturcke

5:47

- 5 2 Andante dolente e rubato – [] – Tempo [I] 3:35
6 3 Allegretto grazioso 2:07

Short Sonata, Op. 35 No. 1

To my Wife and Son

14:19

- 7 I Andante con moto – [] – Tempo I – Tranquillo 5:19
8 II Lento espressivo – Poco più mosso –
[Tempo I] – Tranquillo 4:55
9 III Finale. Presto scherzando – Poco meno mosso – Accelerando –
Tempo I – Poco meno mosso –
Animato e poco a poco accelerando – Presto 3:58

premiere recording

Three Miniatures, Op. 44

6:55

- 10 1 Prelude. Andante cantabile 3:02
11 2 Intermezzo. Allegretto grazioso 2:02
12 3 Scherzo. Allegro scherzando 1:45

*premiere recording**

Three Serious Dances, Op. 51

7:23

- 13 I Allegretto* 2:16
14 II Poco lento 3:27
15 III Allegro molto pomposo* 1:33

16 **Toccata, Op. 155**

4:22

Edited by Stephen Hough from the autograph score
Allegro furioso

*premiere recording**

Three Pieces, Op. 20

18:13

- 17 1 Arabesque. To the Rev. J.P. Dalton. Senza tempo –
Allegretto grazioso 4:53
18 2 Rêverie d'amour. To my Wife. Andante cantabile 6:29
19 3 Bells (An Impression).* Andante armonioso – [] –
Tempo I 6:40

TT 79:20

Joop Celis piano

York Bowen: Works for Piano, Volume 3

The extensive repertoire of solo piano music by British composers reached its apogee in the sixty years 1900–60, a period dominated by composers who were equally outstanding pianists – although not all pursued concurrent careers as performers. Amongst those composer-pianists, born in the closing decades of the nineteenth century, were Bax, Ireland, Cyril Scott, Sorabji and York Bowen, but it was the last-named whose twin careers as composer and pianist made him probably the most well known of that generation – at least, in the early decades of the twentieth century.

But his fame, during his lifetime, did not last. Bowen's early career was spectacularly successful. Here was a teenaged composer whose self-confidence, mastery of his craft and general musical language fitted perfectly into the prevailing musical world that came to an end, in most respects, in 1914. Bowen may have been born at a time when no man had seen a motor car, and lived to see President John F. Kennedy announce America's intention of landing a man on the moon and returning him safely to earth, but his music remained constant. Not for Bowen the adoption of fashionable poses in his art

in an attempt to appear up-to-date; perhaps it was his very adherence to those standards which had stood him in such good stead that led those who encountered his music in later life to regard Bowen as an old-fashioned composer. His large output, totalling 160 opus numbers (with many other works unnumbered), remained well-fashioned, never old-fashioned, for there remains an underlying element of, at the very least, compositional skill of a high order allied to no little inspiration, which, as the intervening generations have shown, remains essentially timeless.

Bowen could no more willingly change his natural language of expression than he could change the colour of his eyes or the shape of his ears, and – as those qualities which his early contemporaries identified as being worthy of attention are as self-evident today as they were one hundred years ago – we are in the fortunate position of being able to investigate, through the medium of recording, much of his music in all genres, and to hear, in this further selection from his copious output for solo piano, music that has been unfairly sidelined for far too long.

Another reason, perhaps, for the neglect of Bowen's music is that it was issued by

many different publishers, and as almost all of those firms have now disappeared, copies are either long out of print or hard to come by. Therefore, to seek out Bowen's music is not an easy task, and we must additionally thank pianists such as Joop Celis who have bothered to investigate Bowen's output. As a consequence, we – on this third compact disc devoted to Bowen's solo piano music – can engage fully with the art of a composer who, posthumously, can take his place as a genuine master of English music.

For it is undoubtedly true that a composer, no matter how hard he tries, cannot wholly obscure national characteristics in his work. Yet, equally, York Bowen was one of the most cosmopolitan of British composers of his generation – not least in his absorption of Continental, even Russian, procedures. We should, no doubt, expect as much from a composer who was also highly regarded as a concert pianist, for in the course of his training and early career such a musician cannot help but absorb traditions from the Austro-Germanic and Russian repertoires.

In this respect, whereby we encounter a characteristic which sets the music of Bowen apart from that of many of his British contemporaries, his solo piano music stands a little to one side of his other music, in that it afforded him (as it does all composers, of course) a number of opportunities which

his orchestral and chamber music output did not. Although Bowen also played other instruments, especially the French horn and viola, to professional standards (Sir Henry Wood once told Bowen that he would always give Bowen a job as a horn player in his orchestra, should the need arise), it was the piano, above all, that was his natural, and most often turned to, instrument of expression. For Bowen, it was in repertoire for solo piano, from the miniature to large-scale sonata structures, in an evolving (given the period in which he lived) late-romantic/early-impressionist amalgam of styles, that he contributed the most.

In this collection we range widely over Bowen's solo piano output, from the relatively (if only relatively) larger Second Ballade in A minor, dating from about 1930, to the Three Miniatures, composed fifteen years previously, although we have earlier music – the Opus 20 pieces, written around 1905 – and the Toccata, which appeared fifty-two years later. Joop Celis has programmed his selection to make a satisfying recital, and we shall discuss his choice in chronological order of composition.

The earliest are those **Three Pieces, Op. 20**, the titles of which imply Gallic influence. In 1905, of course, the talk was of Debussy and Ravel amongst the younger French composers, but we should not forget the documented admiration of Saint-Saëns

for Bowen's early music (having attended a performance of one of the teenaged Bowen's Piano Concertos at Queen's Hall). Perhaps if such an influence is felt, it is surely more of Fauré and even Gabriel Grovlez, the latter in the music's grace and warm-hearted character. The title of the first piece, 'Arabesque', suggests Debussy, but Bowen's is longer and more florid than are the Frenchman's pieces in the same genre. The title of the second piece, 'Rêverie d'amour', may imply a more Gallic influence than the music actually delivers; the piano writing here is superb, and the quietly melodic sequential line, allied to the supporting harmonic ingenuity, reveals a young master's hand. 'Bells (An Impression)' is clearly a more impressionistic piece in intent, but it is not so obviously reflective a recreation as, say, either Debussy's 'La Cathédrale engloutie' (which Bowen's work predates by several years) or Grieg's 'Klokkeklang' ('Bell Ringing', from *Lyrical Pieces*, Op. 54). Nor is it too fanciful to say that the music glances in the direction of Scriabin, in its more fluid tonal basis.

Bowen's **Short Sonata, Op. 35 No. 1**, in three movements, was published by Swan in 1922, but it dates from about ten years earlier. It is in C sharp minor, and – at around fifteen minutes overall – is not *that* short, and ought really to be included in Bowen's list of piano sonatas, which would make seven in

all. Curiously, Bowen's Fourth Sonata is his Opus 35 No. 3 and has the subtitle 'Sonatina'. In any event, this *Short Sonata* is very fine, one of the gems in Bowen's entire solo piano output; its melodic inspiration is first-class (the opening theme of the slow movement is haunting). The composer's treatment of the material in this work is quite masterly and wholly organic, and the contrast between the *Lento espressivo* slow movement and the succeeding Finale, almost a *scherzando brillante* movement in the character of a tarantella, and with a melodically contrasted brief central section, is utterly delightful.

The **Three Miniatures, Op. 44** were published soon after their completion, in 1916. By this time, Bowen had been invalided out of the Scots Guards and his wartime service was over, but his compositional skill and pianistic prowess were clearly unaffected. The Miniatures appear as studies in rhythm. In the first, a Prelude in E major, the part-writing flows with a natural elegance; the essential, even, four-bar-pulse (each bar equalling one beat) is subjected to subtle variation. The second, an Intermezzo in A minor, with its grace and elegant turns of phrase, is almost Iberian in its melodic character, its subtle thematic variations being superbly laid out for the keyboard. The third Miniature, another brilliant *scherzando*, makes much use of dactylic rhythms.

In the varied **Three Serious Dances, Op. 51**, published by Ascherberg, Hopwood & Crew in 1919, the sense of forward momentum in each is not their least attractive aspect. The first, an *Allegretto* in D minor, in which the third beat (out of four) comprises four quavers (*alla breve*), giving a continuing impetus to the developing melodic line, surprises us with a beautiful *pianissimo* ending. The rather languid second dance, a slow waltz marked *Poco lento*, is a supremely beautiful piece; the music, melodically and harmonically, constantly flows, with the emotion always held in reserve. In its way, this is a genuine minor masterpiece. The relatively powerful third *Dance*, in F sharp minor, has a more pronounced rhythmic interest than the first, and is dominated by a six-beat rhythm wherein the fifth beat provides the momentum.

In 1950, Bowen composed and published his Twenty-four Preludes 'in all major and minor keys', Op. 102, which many regard as constituting his finest contribution to the solo piano repertoire, but at various times in his earlier career he had composed other preludes, including the **Three Preludes, Op. 81**, dating from the late 1920s. Regrettably, the first Prelude has been omitted owing to limitations of playing time in this recording. The second, in C sharp minor, and the third, in the parallel

enharmonic major, D flat, take a simple idea each and expand it through the composer's natural keyboard manner, one of effortless unrestricted fluency.

The largest work in this collection is Bowen's **Ballade No. 2 in A minor, Op. 87**, issued by Oxford University Press in 1931. Somewhat epigrammatic in its melodic writing, it begins with a flowing idea which combines elements of iambic and dactylic rhythms, soon varied and decorated with virtuoso piano gestures of no little character and suffused with an admirable consistency of style – few British works for piano demand as much of the pianist as does this superb and distinguished composition.

The **Three Songs without Words, Op. 94** were published by Augener in 1935. In many ways these short character pieces represent the essence of the composer's art in the smallest forms: always flowing, subtle in harmony and in melodic variation, confident in expression without hectoring the listener. This may be music of its time, but among the best of its time, quietly certain of its own nature and personality. Although the pieces have, because of their revealed inspiration, a measure of late-romanticism in their expressive make-up, one cannot overlook the element of pervading sadness in each of them – which in the final piece, 'The Warning' (of what, is never disclosed),

builds to a powerful climax, the most passionate of Bowen's music in this collection.

Few composers who were also greatly gifted pianists (none could deny Bowen's mastery in this field) resisted the appeal of writing a toccata for the instrument. Although Bowen had ended his Third Suite, Op. 38 with such a movement, his solitary **Toccata, Op. 155** came relatively late in his career, dating from 1957. Bowen gave the first broadcast performance in December of the following year, and the first public performance at the Wigmore Hall in June 1960. As we might expect, it is a most brilliant work, supremely well laid out for the instrument, the music falling naturally under the hands. When one considers the virtuosity Bowen demands here, the work remains a striking example of how the composer maintained his keyboard technique until the end of his days. There is no finer example of the genre in the British repertoire for solo piano – and one would be hard-pressed to find its equal by any twentieth-century composer of whatever nationality.

In 1945, in an interview, Bowen said, 'I have always tried to compose modern music that is still *music*'. From a distance of more than sixty years, and through the medium of recording, we may appreciate his aesthetic objective, and how well he accomplished it.

© 2009 Robert Matthew-Walker

Born in 1958, **Joop Celis** received his first piano lessons from his father at the age of nine. Later he studied with Professor Jo Dusseldorp at the Conservatory of Maastricht in The Netherlands, from which he graduated with distinction in 1979. At the age of fifteen he won a Dutch competition for young pianists, and only four years later the third prize at the well-known Busoni Competition in Bolzano, Italy. He continued his studies for two years with Professor Paul Badura-Skoda at the Hochschule für Musik in Essen, Germany. He was one of the laureates of the Tromp Competition in Eindhoven, The Netherlands, in 1980 and of the International Piano Competition at Épinal, France, a year later. As well as giving solo recitals and concerts of chamber music, he has made a number of recordings, both for release on CD and for broadcast on Dutch, Belgian, German and Italian radio stations.

Joop Celis has given lecture recitals on the piano works of the English composer York Bowen for the Dutch and Belgian (Walloon) branches of the European Piano Teachers Association (EPTA), and has also written an essay on Bowen, which appeared in *Piano Bulletin*, published by EPTA-The Netherlands, and the Chinese periodical *Piano Artistry*. In 2005 he gave master-classes, lectures and recitals both in South Korea and China, performing piano works by Bowen and

others. His previous two CDs for Chandos, likewise with works by York Bowen, received outstanding reviews in the (international)

press. Joop Celis teaches at the Conservatory of Maastricht and at the Lemmens Institute in Louvain, Belgium.

Joop Celis

York Bowen: Klavierwerke, Teil 3

Das umfangreiche Soloklavierschaffen britischer Komponisten erlebte seine Blüte in den ersten sechzig Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts – eine Zeit, die unter dem Eindruck von Komponisten stand, die ebenso überragende Pianisten waren, obwohl nicht alle auch als Interpreten hervortraten. Zu jenen zweifach begnadeten Talenten, die im ausklingenden neunzehnten Jahrhundert geboren wurden, zählten Bax, Ireland, Cyril Scott, Sorabji und York Bowen, wobei letzterer mit seiner Doppelkarriere die Generation am augenfälligsten vertrat – zumindest in den ersten Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts.

Der Ruhm, der ihn zu Lebzeiten begleitete, war jedoch nicht von Dauer. Im Anfangsstadium seiner Karriere feierte Bowen spektakuläre Erfolge. Hier erschien ein Komponist, der – noch keine zwanzig – sein Fach meisterhaft und voller Selbstvertrauen beherrschte und sich in einer musikalischen Sprache ausdrückte, die den Nerv der Zeit traf, bevor diese Welt dann 1914 unterging. Bowen wurde geboren, bevor das erste Automobil fuhr, und er erlebte noch, wie Präsident John F. Kennedy die USA dazu verpflichtete, einen Menschen auf den Mond

und sicher zur Erde zurück zu bringen. Unter diesem großen Bogen der Zeit blieb seine Musik konstant. Er verzichtete auf modische Schlenker, mit denen andere ihre Aktualität demonstrieren mochten; vielleicht war es diese Treue zu bewährten Normen, die später darin resultieren sollte, dass man ihn als unzeitgemäßen Komponisten abtat. Sein umfangreiches Schaffen, mit insgesamt 160 Opusnummern (viele andere Werke nahm er nicht formell in den Katalog auf), zeichnet sich durch ein handwerkliches Geschick aus, dem nichts Altmodisches anhaftet. Hier äußert sich höchstes kompositorisches Können im Verbund mit bemerkenswerter Inspiration, und dies sind Qualitäten, die wir heute als zeitlos erkennen.

An seiner natürlichen Ausdrucksweise konnte Bowen ebenso wenig ändern wie an der Farbe seiner Augen oder der Form seiner Ohren, selbst wenn er es gewollt hätte. Die von seinen frühen Zeitgenossen so geschätzten Qualitäten sind heute ebenso evident wie vor einhundert Jahren, und inzwischen befinden wir uns in der glücklichen Lage, dass uns die Schallplatte seine vielfältige Musik aufs Neue erschließt. So können wir in dieser weiteren Auswahl aus

seinem umfangreichen Soloklavierschaffen Musik hören, die zu Unrecht viel zu lange vernachlässigt worden ist.

Vielleicht liegt ein weiterer Grund für die Vernachlässigung von Bowens Musik darin, dass er so viele verschiedene Verleger hatte; nicht alle diese Firmen haben überlebt, so dass viele Ausgaben heute vergriffen oder kaum noch zu finden sind. Diesen Veröffentlichungen nachzugehen, ist keine leichte Aufgabe, und wir haben auch Pianisten wie Joop Celis dafür zu danken, dass sie sich dieser detektivischen Arbeit gewidmet haben. Das Ergebnis sind Projekte wie diese dritte CD mit Bowens Soloklaviermusik, die es uns ermöglicht, die Kunst eines Komponisten zu erleben, der postumen Anspruch darauf hat, als einer der wahren Meister der englischen Musik anerkannt zu werden.

Denn es ist nun einmal so, dass sich ein Komponist in seiner Musik selbst mit aller Macht nie ganz von typisch nationalen Eigenschaften lösen kann. Unter den britischen Komponisten seiner Generation zeichnete York Bowen sich durch besondere Weltoffenheit aus – nicht zuletzt in seiner Aneignung kontinentaleuropäischer, ja selbst russischer Aspekte. Von einem Komponisten, der auch als Konzertpianist höchste Anerkennung fand, war dies wohl auch nicht anders zu erwarten, denn im Zuge seiner

bildenden und karriereprägenden Jahre nimmt ein solcher Musiker die Traditionen des deutsch-österreichischen und russischen Repertoires zwangsläufig auf.

Ebenso wie Bowens Musik einen gewissen Abstand zu den Werken vieler seiner britischen Zeitgenossen hat, sind auch Unterschiede zwischen seiner Soloklaviermusik und seinem übrigen Schaffen erkennbar, bedingt durch die diversen Möglichkeiten, die sich (wie natürlich auch bei anderen Komponisten) im Gegensatz zur Orchester- und Kammermusik aus dem Genre ergeben. Obwohl Bowen auch andere Instrumente beherrschte, besonders das Waldhorn und die Bratsche (Sir Henry Wood versicherte Bowen einmal, dass er ihn im Fall der Fälle immer als Hornspieler in sein Orchester aufnehmen würde), kam er am häufigsten und auf natürlichste Weise durch das Klavier zum Ausdruck. Seinen Hauptbeitrag als Komponist leistete Bowen in der Literatur für Soloklavier, von der Miniatur bis zu groß angelegten Sonatenstrukturen, wobei er (im Rahmen seiner Schaffenszeit erklärlich) ein spätromantisch-frühimpressionistisches Stilamalgam entwickelte.

Die vorliegende Sammlung erfasst das breite Spektrum der Soloklaviermusik Bowens, von der relativ (wirklich nur relativ) größeren zweiten Ballade a-Moll (um 1930)

bis zu den drei Miniaturen, die fünfzehn Jahre zuvor entstanden, und weiter zurück zu den Stücken op. 20 (um 1905) bis zu der Toccata, die zweiundfünfzig Jahre später erschien. Joop Celis hat die Auswahl zu einem überzeugenden Programm getroffen, und wir widmen uns den einzelnen Stücken in chronologischer Reihenfolge ihrer Komposition.

Den Anfang machen die **Three Pieces op. 20**, deren Titel einen französischen Einfluss verraten. 1905 machten natürlich Debussy und Ravel unter den jüngeren französischen Komponisten von sich reden, aber vergessen wir auch nicht, dass bekanntlich Saint-Saëns den frühen Werken Bowens sehr positiv gegenüberstand (nachdem er eines der Klavierkonzerte des Teenagers in der Queen's Hall London erlebt hatte). Wenn sich ein solcher Einfluss bemerkbar macht, dann geht er wohl eher von Fauré und sogar Gabriel Grovlez aus, dessen musikalische Eleganz und Warmherzigkeit reflektiert werden. Der Titel des ersten Stücks, "Arabesque", suggeriert Debussy, doch Bowen drückt sich ausführlicher und blumiger aus als der Franzose. Der Titel des zweiten Stücks, "Rêverie d'amour", verspricht vielleicht mehr französischen Charme als die Musik tatsächlich vermittelt, aber es ist eine herrliche Klavierkomposition, und die

ruhig-melodische sequenzierende Linie, untermauert durch harmonische Genialität, offenbart die Hand eines jungen Meisters. "Bells (An Impression)" gibt sich deutlich impressionistischer, ist aber keineswegs so besinnlich wie etwa Debussys "La Cathédrale engloutie" (das dem Stück Bowens um einige Jahre vorausging) oder Griegs "Klokkelklang" (aus *Lyrische Stücke* Heft V op. 54). Man darf wohl auch sagen, dass sich die Musik in ihrem fließenden Klangfundament an Skrjabin anlehnt.

Bowens **Short Sonata op. 35 Nr. 1** in drei Sätzen wurde 1922 von Swan veröffentlicht, entstand jedoch bereits etwa zehn Jahre zuvor. Das Stück steht in cis-Moll und ist mit einer Spieldauer von insgesamt etwa fünfzehn Minuten so kurz nicht; besser aufgehoben wäre es in Bowens Liste von Klaviersonaten, die damit auf sieben erweitert würde. Kurioserweise ist Bowens Vierte Sonate sein Opus 35 Nr. 3 und trägt den Untertitel "Sonatina". Wie dem auch sei, diese *Short Sonata* ist ein erlesenes Stück, eines der Kleinode im gesamten Soloklavierschaffen Bowens; die melodische Inspiration ist allerersten Ranges (der langsame Satz hat ein unvergessliches Eröffnungsthema). Wie der Komponist sein Material in diesem Werk verarbeitet, ist meisterhaft und in sich schlüssig; der Kontrast zwischen dem langsamen Satz

(*Lento espressivo*) und dem anschließenden Finale, fast ein *Scherzando brillante* im Stil einer Tarantella und mit einem kurzen melodischen Kontrastabschnitt in der Mitte, ist ungemein reizvoll.

Die **Three Miniatures op. 44** wurden bald nach ihrer Vollendung im Jahre 1916 veröffentlicht. Inzwischen war Bowen wegen Dienstuntauglichkeit aus dem Regiment der Scots Guards entlassen worden, so dass der Krieg für ihn zu Ende war, doch in seiner Kompositionskunst und seinen pianistischen Fähigkeiten war er ungebrochen. Die *Miniatures* präsentieren sich als rhythmische Studien. Das einleitende Prelude in E-Dur lässt die Stimmführung mit natürlicher Eleganz fließen; der gleichmäßige, viertaktige Hauptschlag (jeder Takt entspricht einem Schlag) wird subtilen Variationen unterzogen. Das zweite Stück, ein Intermezzo in a-Moll, hat von der Melodie her mit seiner Eleganz und seinen geschmeidigen Wendungen fast iberischen Charakter, wobei die feinen thematischen Variationen auf fabelhafte Weise für das Klavier ausgelegt sind. Die dritte Miniatur, ein weiteres glänzendes *Scherzando*, weiß seine daktylischen Rhythmen geschickt zu nutzen.

In den abwechslungsreichen **Three Serious Dances op. 51**, 1919 von Ascherberg, Hopwood & Crew veröffentlicht, macht sich ein starker Vorwärtsdrang

bemerkbar. Der erste Tanz, ein *Allegretto* in d-Moll, bei dem die dritte (von vier) Zählzeiten aus vier Achtelnoten (*alla breve*) besteht und die melodische Entwicklung beharrlich vorantreibt, überrascht uns mit einem wunderschönen *pianissimo*-Ende. Der trägere zweite Tanz, ein langsamer Walzer unter dem Motto *Poco lento*, berauscht in seiner Schönheit; die Musik ist melodisch und harmonisch in ständigem Fluss, emotional aber stets beherrscht. Auf seine Weise ist dieses Stück ein echtes kleines Meisterwerk. Der relativ kraftvolle dritte *Dance*, in fis-Moll, ist stärker prononciert als der erste und wird sechstaktig geprägt, wobei die fünfte Zählzeit den Impetus gibt.

1950 komponierte und veröffentlichte Bowen seine Vierundzwanzig Preludes "in allen Dur- und Moll-Tonarten" op. 102, die vielfach als sein bester Beitrag zur Soloklavierliteratur gelten; es war indes nicht sein erster Ansatz dieser Art, wie etwa die **Three Preludes op. 81** aus den späten zwanziger Jahren beweisen. Leider mussten wir an dieser Stelle aus Platzgründen auf das erste Prelude verzichten. Das zweite, in cis-Moll, und das dritte, im dazu enharmonischen Variantklang Des-Dur, gehen von einem einfachen Gedanken aus und erweitern ihn ganz im natürlichen Klavierstil des Komponisten auf mühelos und frei fließende Weise.

Das umfangreichste Werk der vorliegenden Sammlung ist Bowens **Ballade Nr. 2 a-moll op. 87**, veröffentlicht 1931 von der Oxford University Press. Das in seiner melodischen Gestaltung leicht epigrammatisch gehaltene Stück beginnt mit einem fließenden Thema, das Elemente jambischer und daktylischer Rhythmen miteinander kombiniert, um sie schon bald zu variieren, mit virtuosen Klaviergesten von beträchtlichem Charakter zu verzieren und mit bewundernswerter stilistischer Konsequenz zu prägen – nur wenige britische Klavierwerke verlangen dem Pianisten so viel ab wie diese herrliche, hervorragende Komposition.

Die **Three Songs without Words op. 94** wurden 1935 von Augener verlegt. In vielerlei Hinsicht repräsentieren diese kurzen Charakterstücke die essentielle Kunst des Komponisten auf kleinstem Raum: stets fließend, subtil in der Harmonie und melodischen Variation, selbstsicher im Ausdruck, ohne den Zuhörer einzuschüchtern. Dies mag Musik ihrer Zeit sein, aber sie ist vom Besten ihrer Zeit, in ruhiger Gewissheit ihrer eigenen Natur und Persönlichkeit. Obwohl die Stücke aufgrund ihrer erklärten Inspiration spätromantische Züge im Wesen ihres Ausdrucks tragen, kann man das Element der Trauer, das alle durchdringt, nicht übersehen – im letzten Stück, "The Warning" (worauf sich die

Warnung bezieht, wird nie erklärt), baut sich daraus ein mächtiger Höhepunkt auf, der in dieser Sammlung von Bowens Musik alles an Leidenschaft übertrifft.

Nur wenige Komponisten, die sich auch als große Pianisten erwiesen (und Bowen war dieser Rang nicht abzustreiten), konnten der Versuchung widerstehen, eine Toccata für das Instrument zu schreiben. Obwohl Bowen seine Dritte Suite op. 38 mit einem solchen Satz beendet hatte, schrieb er die unabhängige **Toccata op. 155** erst 1957, relativ spät in seinem Leben. Im Dezember des folgenden Jahres gab er dem Stück seine Rundfunkpremiere, und die erste öffentliche Aufführung in der Wigmore Hall London folgte im Juni 1960. Wie vielleicht nicht anders zu erwarten, ist es ein glänzendes Werk, souverän für das Instrument konzipiert, so dass die Musik sich dem Interpreten auf natürliche Weise anträgt. Wenn man bedenkt, welche Virtuosität Bowen hier verlangt, liefert das Werk ein überzeugendes Indiz für die Fähigkeit des Komponisten, sich als Interpret bis ans Ende seiner Tage zu behaupten. Es gibt in der britischen Soloklavierliteratur kein schöneres Beispiel für dieses Genre – und man täte sich selbst bei anderen Komponisten des zwanzigsten Jahrhunderts – gleich welcher Nationalität – schwer, seinesgleichen zu finden.

In einem Interview erklärt Bowen 1945: "Mir ging es immer darum, moderne Musik

zu komponieren, die immer noch *Musik* ist." Sechzig Jahre später geben uns Aufnahmen wie diese einen aussagekräftigen Eindruck von seiner ästhetischen Zielsetzung und der erfolgreichen Realisierung.

© 2009 Robert Matthew-Walker
Übersetzung: Andreas Klatt

Der 1958 geborene **Joop Celis** erhielt seinen ersten Klavierunterricht im Alter von neun Jahren von seinem Vater. Später studierte er am Konservatorium im niederländischen Maastricht bei Professor Jo Dusseldorp und schloss dort 1979 seine Ausbildung mit Auszeichnung ab. Mit Fünfzehn gewann er in den Niederlanden einen Wettbewerb für junge Pianisten, und nur vier Jahre später den dritten Preis beim renommierten Busoni-Wettbewerb im italienischen Bozen. Er setzte seine Studien zwei Jahre lang bei Professor Paul Badura-Skoda an der Hochschule für Musik in Essen fort. 1980 zählte er zu den Preisträgern beim Tromp-Wettbewerb in Eindhoven in den Niederlanden, und ein Jahr später beim Internationalen Klavierwettbewerb im französischen

Épinal. Neben seinen Solorecitals und Kammerkonzerten hat er eine Anzahl von Einspielungen auf Tonträger vorgenommen, sowohl zur Veröffentlichung auf CD als auch zur Ausstrahlung im niederländischen, belgischen, deutschen und italienischen Rundfunk.

Joop Celis hat Recitalvorlesungen über die Klavierwerke des englischen Komponisten York Bowen für die niederländischen und belgischen (wallonischen) Zweige der European Piano Teachers Association (EPTA – Europäischer Klavierlehrerverband) gegeben und ein Essay über Bowen verfasst, das im *Piano Bulletin*, herausgegeben von EPTA-Niederlande, sowie im englischsprachigen chinesischen Journal *Piano Artistry* erschienen ist. Im Jahre 2005 gab er Meisterklassen, Vorlesungen und Recitals in Südkorea und China, bei denen er unter anderem Klavierwerke von Bowen spielte. Seine ersten zwei CDs für Chandos, ebenfalls mit Werken von York Bowen, wurden in der (internationalen) Presse mit außerordentlich positiven Kritiken bedacht. Joop Celis lehrt am Konservatorium von Maastricht und am Lemmens-Institut im belgischen Louvain.

York Bowen: Œuvres pour piano, volume 3

L'immense répertoire de musique pour piano seul de compositeurs britanniques parvint à son apogée entre 1900 et 1960, période dominée par des compositeurs qui étaient des pianistes tout aussi remarquables – bien qu'ils n'aient pas tous mené simultanément des carrières d'interprètes. Parmi ces compositeurs pianistes, nés dans les dernières décennies du dix-neuvième siècle, figuraient Bax, Ireland, Cyril Scott, Sorabji et York Bowen, mais c'est ce dernier qui fut probablement le plus célèbre de cette génération grâce à sa double carrière de compositeur et de pianiste – tout au moins au cours des premières décennies du vingtième siècle.

Pourtant sa renommée fut brève de son vivant. Le début de la carrière de Bowen fut couronné d'un succès spectaculaire. C'était un jeune compositeur dont l'assurance, la maîtrise de son art et le langage musical général correspondaient parfaitement au monde musical dominant qui prit fin, presque à tous les égards, en 1914. Bowen naquit peut-être à une époque où personne n'avait vu d'automobile et il vécut assez longtemps pour voir le président John F. Kennedy annoncer que les États-Unis

avaient l'intention d'envoyer un homme sur la lune et de le ramener en toute sécurité sur terre, mais sa musique resta identique à elle-même. Bowen n'était pas du genre à adopter des attitudes à la mode dans son art pour se donner l'air moderne; c'est peut-être à cause du respect de ces normes, qui lui avaient été si utiles, que Bowen fut considéré comme un compositeur démodé par ceux qui découvrirent sa musique à la fin de sa vie. Son œuvre, très abondante, comporte cent soixante numéros d'opus (sans compter beaucoup d'autres œuvres non numérotées); elle est restée à la mode, jamais démodée, car elle conserve une très grande compétence sous-jacente en matière de composition, alliée à une inspiration qui n'est pas moindre, des éléments sur lesquels le temps n'a pas de prise, comme l'ont montré les dernières générations.

Bowen aurait été tout autant incapable de changer volontairement son langage naturel d'expression que de modifier la couleur de ses yeux ou la forme de ses oreilles et, comme ces qualités que ses contemporains jugèrent dignes d'attention sont tout aussi évidentes de nos jours qu'il y a un siècle – nous avons la chance de pouvoir apprécier,

au travers des enregistrements, une grande partie de sa musique dans tous les genres, et d'entendre, dans cette nouvelle sélection de son abondante production pour piano seul, une musique injustement délaissée pendant beaucoup trop longtemps.

Une autre raison explique peut-être pourquoi la musique de Bowen fut négligée: elle fut publiée par beaucoup d'éditeurs différents et comme presque toutes ces maisons d'édition ont aujourd'hui disparu, les partitions sont soit épuisées depuis longtemps, soit difficiles à trouver. Dénicher la musique de Bowen n'est donc pas une tâche aisée et il nous faut en outre remercier des pianistes comme Joop Celis qui se sont donnés la peine d'enquêter sur cette musique. Ce troisième CD consacré à la musique pour piano seul de Bowen permet donc de s'immerger complètement dans l'art d'un compositeur qui, à titre posthume, peut prendre sa place comme un maître authentique de la musique anglaise.

Car il est indubitable qu'un compositeur, quels que soient ses efforts, ne peut entièrement masquer les caractéristiques nationales dans son œuvre. Pourtant, il est tout aussi vrai que Bowen fut l'un des compositeurs britanniques les plus cosmopolites de sa génération – entre autres dans son assimilation des procédés d'écriture continentaux, même russes. On

ne saurait sans doute en attendre moins d'un compositeur qui était également très apprécié comme pianiste concertiste, car au cours de sa formation et au début de sa carrière un tel musicien ne peut qu'absorber les traditions des répertoires austro-allemand et russe.

À cet égard, si la musique de Bowen se différencie de celle d'un grand nombre de ses contemporains britanniques, sa musique pour piano seul se tient un peu à part de ses autres œuvres, car elle lui offrit (comme c'est le cas de tous les compositeurs, bien sûr) quelques opportunités qu'il ne trouva ni dans sa musique pour orchestre, ni dans sa musique de chambre. Bien que Bowen ait aussi joué d'autres instruments, notamment du cor et de l'alto, à un niveau professionnel (Sir Henry Wood dit un jour à Bowen qu'il lui donnerait toujours un poste de corniste dans son orchestre, si le besoin s'en faisait sentir), c'est le piano, avant tout, qui était son moyen d'expression naturel vers lequel il se tournait le plus souvent. Et c'est surtout au répertoire pour piano seul qu'il a apporté sa contribution, des miniatures aux structures de sonates d'envergure, dans un amalgame de styles en perpétuelle évolution (étant donné l'époque à laquelle il vécut), fin du romantisme/début de l'impressionnisme.

Cet album couvre largement l'œuvre pour piano seul de Bowen, de la Seconde Ballade

en la mineur, relativement (ne serait-ce que relativement) plus vaste, qui date de 1930 environ, aux Trois Miniatures, composées quinze ans plus tôt, même si nous y trouvons de la musique antérieure – les pièces de l'opus 20, écrites vers 1905 – et la Toccata, qui parut cinquante-deux ans plus tard. Joop Celis a composé son programme pour qu'il constitue un récital satisfaisant et nous analyserons ses choix par ordre chronologique de composition.

Les plus anciennes de ces œuvres sont ces **Trois Pièces, op. 20** dont les titres laissent supposer une influence française. En 1905, les jeunes compositeurs français dont on parlait étaient Debussy et Ravel, mais il ne faut pas oublier l'admiration documentée de Saint-Saëns pour la musique de jeunesse de Bowen (Saint-Saëns avait assisté à une exécution de l'un des concertos pour piano de Bowen, encore adolescent, à Queen's Hall). Si l'on perçoit peut-être une telle influence française, c'est sûrement davantage celle de Fauré et même de Gabriel Grovlez, cette dernière dans la grâce et le caractère chaleureux de la musique. Le titre de la première pièce, "Arabesque", évoque Debussy, mais celle de Bowen est plus longue et plus fleurie que celles du Français. Le titre de la deuxième pièce, "Rêverie d'amour", peut laisser supposer une influence plus française que ce que rend en

fait la musique; l'écriture pianistique est ici superbe, et la ligne séquentielle au calme mélodique, mêlée à l'ingéniosité harmonique qui la soutient, révèle la main d'un jeune maître. La troisième, "Bells (An Impression)" (Cloches (Une impression)) a un dessein nettement plus impressionniste, mais cette pièce n'est pas une récréation aussi réfléchie que, par exemple, "La Cathédrale engloutie" de Debussy (que l'œuvre de Bowen anticipe de plusieurs années) ou que "Klokkeklang" de Grieg ("Sonnerie de Cloches", dans ses *Pièces lyriques*, op. 54). Il n'est pas non plus tellement extravagant de dire que cette musique jette un coup d'œil dans la direction de Scriabine, avec sa base tonale plus fluide.

La **Short Sonata, op. 35 no 1** (Sonate brève) de Bowen, en trois mouvements, fut publiée par Swan en 1922, mais elle date d'une dizaine d'années plus tôt. Elle est écrite en ut dièse mineur et – comme elle dure environ quinze minutes – elle n'est pas si courte que ça et devrait vraiment figurer dans la liste des sonates pour piano de Bowen, ce qui les amènerait à un total de sept sonates. Curieusement, la Quatrième Sonate de Bowen, son opus 35 no 3, est sous-titrée "Sonatine". En tout cas, cette *Short Sonata* est très belle, l'un des bijoux de toute l'œuvre pour piano seul de Bowen; son inspiration mélodique est remarquable (le thème initial du mouvement lent est obsédant). La manière

dont le compositeur traite le matériau dans cette œuvre est absolument magistrale et totalement naturelle; en outre, le contraste entre le mouvement lent *Lento espressivo* et le Finale qui suit, presque un mouvement *scherzando brillante* dans le caractère d'une tarentelle et avec une courte section centrale contrastée sur le plan mélodique, est absolument merveilleux.

Les **Trois Miniatures, op. 44** furent publiées peu après leur achèvement, en 1916. À cette époque, Bowen avait été réformé (pour raison de santé) des Scots Guards et démobilisé, mais ses compétences en matière de composition et ses prouesses pianistiques n'étaient en aucun cas affectées. Les Miniatures ressemblent à des études de rythme. Dans la première, un Prélude en mi majeur, la conduite des voix coule avec une élégance naturelle; la carrure essentielle et régulière de quatre mesures (chaque mesure équivalant à un temps) est soumise à une variation subtile. La deuxième, un Intermezzo en la mineur, avec sa grâce et ses élégantes tournures de phrase, est presque ibérique dans son caractère mélodique, ses variations thématiques subtiles étant magnifiquement conçues pour le clavier. La troisième miniature, autre *scherzando* brillant, fait largement appel aux rythmes dactyliques.

Les **Trois Danses sérieuses, op. 51** sont des pièces variées publiées par Ascherberg,

Hopwood & Crew en 1919. L'impression de marche en avant de chacune des pièces n'est pas leur aspect le moins attrayant. Dans la première, un *Allegretto* en ré mineur, le troisième des quatre temps comprend quatre croches (*alla breve*), ce qui donne une impulsion continue à la ligne mélodique qui se développe, avant de nous surprendre avec une superbe conclusion *pianissimo*. La deuxième danse est assez languissante, une valse lente marquée *Poco lento*, une très belle pièce; la musique coule constamment sur les plans mélodique et harmonique, l'émotion étant toujours tenue en réserve. À sa façon, c'est un authentique chef-d'œuvre mineur. La troisième danse, en fa dièse mineur, relativement puissante, présente un intérêt rythmique plus prononcé que la première et est dominée par un rythme à six temps, où l'élan provient du cinquième temps.

En 1950, Bowen composa et publia ses Vingt-Quatre Préludes "dans toutes les tonalités majeures et mineures", op. 102 qui sont souvent considérés comme sa plus belle contribution au répertoire pianistique, mais à diverses époques de sa carrière antérieure il avait composé d'autres préludes, notamment les **Trois Préludes, op. 81** à la fin des années 1920. Malheureusement, le premier prélude a été omis dans cet enregistrement en raison du minutage. Le deuxième, en ut dièse mineur, et le troisième, dans la

tonalité majeure enharmonique, ré bémol majeur, prennent chacun une idée simple et la développent dans le style pianistique naturel du compositeur, avec une aisance fluide et sans restriction.

L'œuvre la plus longue de ce disque est la **Ballade no 2 en la mineur, op. 87** de Bowen, publiée par Oxford University Press en 1931. Son écriture mélodique est quelque peu épigrammatique et elle commence par une idée fluide qui mêle des éléments de rythmes iambiques et dactyliques, bientôt variée et décorée de gestes pianistiques virtuoses qui ne manquent pas de caractère et sont imprégnés d'une admirable cohérence stylistique – rares sont les œuvres pour piano britanniques qui exigent autant du pianiste que cette composition superbe et élégante.

Les **Trois Chants sans paroles, op. 94** furent publiés par Augener en 1935. À maints égards, ces courtes pièces de caractère représentent l'essence de l'art du compositeur dans les formes les plus courtes: toujours fluides, subtiles en ce qui concerne l'harmonie et les variations mélodiques, pleines d'assurance dans l'expression sans harceler l'auditeur. C'est peut-être la musique de son temps, mais du meilleur de son temps, tout à fait sûre de sa propre nature et personnalité. Bien que ces pièces trahissent une certaine fin de romantisme dans leur caractère expressif, en

raison de leur source d'inspiration révélée, on ne peut ignorer la tristesse sous-jacente de chacune d'entre elles, tristesse qui monte jusqu'à un sommet puissant dans la pièce finale, "The Warning" ("L'Avertissement", de ce qui n'est jamais dévoilé), le plus passionné de la musique de Bowen présentée ici.

Peu de compositeurs qui furent aussi des pianistes de grand talent (personne n'a pu nier la maîtrise de Bowen dans ce domaine) résistèrent à l'attrait d'écrire une toccata pour leur instrument. Bien que Bowen ait terminé sa **Troisième Suite, op. 38** par un tel mouvement, sa **Toccata, op. 155**, une pièce solitaire isolée, vit le jour relativement tard dans sa carrière, puisqu'elle date de 1957. Bowen en donna la première exécution radiodiffusée en décembre de l'année suivante et la première exécution publique au Wigmore Hall, en juin 1960. Comme on peut s'y attendre, c'est une œuvre très brillante, merveilleusement conçue pour l'instrument, les notes tombant naturellement sous les mains. Lorsque l'on considère la virtuosité qu'exige ici Bowen, l'œuvre reste un exemple frappant de la façon dont le compositeur a entrepris sa technique pianistique jusqu'à la fin de ses jours. Il n'existe pas de meilleur exemple du genre dans le répertoire britannique pour piano seul – et l'on aurait du mal à trouver son équivalent sous la plume d'un compositeur du vingtième siècle quelle qu'en soit la nationalité.

En 1945, Bowen a dit lors d'un entretien: "J'ai toujours essayé de composer de la musique moderne qui soit encore de la *musique*." Plus de soixante ans plus tard et par le biais de l'enregistrement, on peut apprécier son objectif esthétique et toute la mesure dans laquelle il y est parvenu.

© 2009 Robert Matthew-Walker

Traduction: Marie-Stella Pâris

Né en 1958, **Joop Celis** a neuf ans lorsqu'il prend ses premières leçons de piano avec son père. Par la suite, il étudie avec Jo Dusseldorp au conservatoire de Maastricht aux Pays-Bas, d'où il sort diplômé avec mention très bien en 1979. À l'âge de quinze ans il remporte un concours hollandais pour jeunes pianistes, et quatre ans plus tard il enlève le troisième prix du célèbre Concours Busoni à Bolzano en Italie. Il poursuit ses études pendant deux ans avec Paul Badura-Skoda au conservatoire d'Essen en Allemagne. Il est l'un des lauréats du Concours Tromp à Eindhoven aux Pays-Bas

en 1980 et du Concours international de piano d'Épinal en France un an plus tard. Outre ses récitals en soliste et ses activités de chambriste, il a fait plusieurs enregistrements, aussi bien pour le disque que pour les radios hollandaise, belge, allemande et italienne.

Joop Celis a donné des récitals-conférences sur la musique pour piano du compositeur anglais York Bowen pour les branches hollandaise et belge (wallonne) de l'European Piano Teachers Association (EPTA), et a également écrit un article sur Bowen qui parut dans le *Piano Bulletin* publié par la branche hollandaise d'EPTA et dans la revue chinoise *Piano Artistry*. En 2005, il a donné des cours d'interprétation, des conférences et des récitals en Corée du Sud et en Chine, avec au programme des œuvres pour piano de Bowen, entre autres. Ses deux premiers CDs précédents pour Chandos, également consacrés à York Bowen, soulevèrent l'enthousiasme dans la presse internationale. Joop Celis enseigne au conservatoire de Maastricht et au Lemmensinstituut à Louvain en Belgique.

York Bowen: Pianowerken, deel 3

Het veelomvattende pianosolorepertoire van Engelse componisten bereikte haar hoogtepunt in de jaren 1900–1960, een periode welke werd gedomineerd door componisten die ook voortreffelijke pianisten waren, ofschoon niet allen een carrière als uitvoerder nastreefden. Onder deze “componist-pianisten”, geboren in de laatste decennia van de negentiende eeuw, zoals Arnold Bax, John Ireland, Cyril Scott, Kaikhosru Sorabji en York Bowen, was het de laatstgenoemde wiens dubbele carrière als componist en pianist hem waarschijnlijk tot de bekendste van die generatie maakte, tenminste, in de eerste decennia van de twintigste eeuw.

Zijn reputatie hield echter niet gedurende zijn gehele leven aan. Bowens vroege carrière was sensationeel succesvol. Als componist in zijn tienerjaren bezat hij reeds een opmerkelijk zelfvertrouwen, een grote beheersing van zijn vak en zijn algemene muzikale idioom paste perfect in de gangbare muzikale wereld, waaraan echter in velerlei opzichten in 1914 een einde kwam. Bowen mag dan geboren zijn in de tijd dat nog geen mens ooit een auto had gezien en zelfs nog hebben meegemaakt dat president John

F. Kennedy de landing van een mens op de maan en diens veilige terugkeer naar de aarde aankondigde, zijn muzikale stijl bleef echter een zekere constante behouden. Bowen liet zich niet verleiden tot het gebruik van modieuze vormen in zijn kunst in een poging up-to-date te blijven; misschien was het zijn sterk vasthouden aan deze standaard dat ertoe heeft geleid dat diegenen die in latere tijd met zijn muziek in aanraking kwamen Bowen beschouwden als een conservatief componist. Zijn omvangrijke output – totaal 160 opusnummers (waaronder veel ongenummerde werken) – blijft nieuwerwets, wordt nooit ouderwets, want aan elke compositie ligt steeds een element van compositorische vakkundigheid van een hogere orde ten grondslag, aangevuld met een nodige dosis inspiratie welke, bewezen door tussenliggende generaties, wezenlijk tijdloos blijft.

Bowen kon net zo min zijn eigen natuurlijke en expressieve uitdrukkingsmiddelen wijzigen als de kleur van zijn ogen of de vorm van zijn oren en – met deze kwaliteiten, die zijn vroege tijdgenoten als volwaardig erkennen en tegenwoordig net zo vanzelfsprekend

zijn als honderd jaar geleden – zijn we in de gelukkige omstandigheid om veel van zijn muziek door middel van opnamen te onderzoeken en via deze verdere selectie van zijn omvangrijke oeuvre voor pianosolo te beluisteren; muziek welke te lang en ten onrechte werd genegeerd.

Een andere mogelijke reden voor de verwaarlozing van Bowens muziek is het feit dat zijn werken werden uitgebracht door verschillende uitgeverijen, waarvan vele inmiddels zijn verdwenen en waardoor veel partituren moeilijk verkrijgbaar of zelfs niet meer leverbaar zijn. Daarom is het opsporen van Bowens partituren geen gemakkelijke opgave en mogen wij een pianist als Joop Celis extra dankbaar zijn voor de moeite die hij heeft genomen om Bowens oeuvre te onderzoeken. Het resultaat is dat we ons van de op deze derde CD opgenomen pianosolomuziek van Bowen volledig kunnen inlaten met de kunst van een componist die, postuum, zijn plaats kan innemen als een onvervalste meester van Engelse muziek.

Want ongetwijfeld kan een componist niet, hoe graag hij ook zou willen, nationalistische kenmerken volledig verhullen of vermijden in zijn persoonlijke schriftuur. Toch was York Bowen evenzeer één van de meest kosmopolitische Britse componisten van zijn generatie, niet in de laatste plaats vanwege de integratie van continentale – zelfs

Russische – elementen in zijn compositorische schrijfwijze. Zonder twijfel zouden we het liefst zoveel mogelijk van zo'n componist verwachten, temeer daar hij groot aanzien genoot als concertpianist, want een dergelijk musicus zal, als gevolg van zijn opleiding en vroege carrière, onvermijdelijk tradities van de Oostenrijks-Germaans en Russische muziekliteratuur absorberen en verwerken.

In dit licht gezien, waarbij we geconfronteerd worden met een kenmerk dat Bowens muziek doet afwijken van die van menige Britse tijdgenoot, neemt zijn muziek voor pianosolo enigszins een aparte plaats in ten opzichte van zijn andere muziek, in die zin, dat hij zich een aantal mogelijkheden kon permitteren (zoals dat bij veel componisten het geval is) dat minder toepasbaar was in zijn orkest- en kamermuziek. Ofschoon Bowen ook andere instrumenten professioneel bespeelde, in het bijzonder de hoorn en de altviool (Sir Henry Wood zei ooit tegen Bowen dat hij hem altijd een plaats als hoornist in zijn orkest wilde geven, mocht daar behoefte aan zijn), bleef de piano echter bovenal zijn meest natuurlijke uitdrukkingsmedium. Aan het repertoire voor pianosolo heeft Bowen – van miniatuur tot grootse sonatestructuren – in een zich geleidelijk ontwikkelend (gezien ook de periode waarin hij leefde) laat-romantisch/vroeg-impressionistisch amalgaam van stijlen, het meest bijgedragen.

Met de werken op deze CD doorkruisen wij een breed gebied van Bowens pianosolo-oeuvre, van de (slechts) relatief grotere Tweede Ballade in a, daterend van om en nabij 1930, tot de Drie Miniaturen, vijftien jaar eerder gecomponeerd, ofschoon er ook vroegere muziek is – de Drie Stukken, op. 20, geschreven rond 1905 – en de Toccata, welke tweeënvijftig jaar later verscheen. Joop Celis heeft zijn selectie geprogrammeerd tot een overtuigend recital en wij zullen zijn keuze volgens chronologische opusnummering toelichten.

De vroegste werken zijn de **Drie Stukken, op. 20**, waarvan de titels een Gallische invloed verraden. In 1905 werd er uiteraard gesproken over Debussy en Ravel, maar wij mogen niet Saint-Saëns' gedocumenteerde bewondering voor Bowens vroege muziek vergeten (hij was aanwezig bij een uitvoering van één van Bowens – op tienerjarige leeftijd geschreven – pianoconcerten in Queen's Hall). Al valt mogelijkwijs een dergelijke invloed te bespeuren, in Bowens muziek is er zeker ook méér van Fauré en zelfs Gabriel Grovlez aanwezig, van de laatstgenoemde vooral het muzikaal-gracieuze en het warmhartige karakter. De titel van het eerste stuk, "Arabesque", doet denken aan Debussy, echter Bowens versie is langer en bloemrijker. De titel van het tweede stuk, "Réverie d'amour", kan mogelijkwijs een

meer Gallische invloed impliceren dan dat de muziek feitelijk levert; de pianoschrijftuur ervan is subliem en de rustige melodische en opeenvolgende lijnen, verbonden met ondersteunend harmonisch vernuft, verraden de hand van een jonge meester. Ofschoon "Bells (An Impression)" duidelijk meer impressionistisch van bedoeling is, is dit stuk kennelijk toch niet zo weerspiegelend als bijvoorbeeld Debussys "La Cathédrale engloutie" (Bowens werk ontstond enkele jaren eerder) of Griegs "Klokkeklang" (*Lyrische Stücke*, op. 54 nr. 6), noch is dit werk, met zijn meer vloeiende tonale basis, dermate fantasievol om te kunnen zeggen dat de muziek een vluchtige blik naar Scriabin werpt.

Bowens **Short Sonata, op. 35 nr. 1**, welke uit drie delen bestaat, werd door Swan gepubliceerd in 1922, maar dateert echter van ongeveer tien jaar eerder. Het werk staat in cis en is – met haar totale lengte van ongeveer vijftien minuten – niet echt "short" te noemen. Mede hierdoor zou deze sonate opgenomen dienen te worden in Bowens lijst van pianosonates, waardoor het totaal op zeven zou komen te staan. Merkwaardigerwijs draagt Bowens Vierde Sonate het opusnummer 35 nr. 3 en heeft dit werk als ondertitel "Sonatina". Hoe dan ook – de *Short Sonata* is een voortreffelijk werk, een van de juwelen uit Bowens pianosolo-

output; de melodische inspiratie is eersteklas en het openingsthema van het tweede deel laat iemand niet meer los. Het materiaal van dit werk wordt door de componist meesterlijk en volledig organisch behandeld en het contrast tussen het *Lento espressivo* en de daaropvolgende Finale – quasi een *scherzando brillante* met het karakter van een tarantella en met een melodische en contrasterende middensectie – is uiterst verrukkelijk.

De **Drie Miniaturen, op. 44** werden kort na hun voltooiing gepubliceerd in 1916. In deze periode werd Bowen om gezondheidsredenen ontslagen uit de "Scots Guards" (waarin hij de hoorn bespeelde), waarmee aan zijn oorlogsdienst een einde kwam. Zijn compositorische vaardigheid en pianistische bekwaamheid bleven echter onaangestast. De Miniaturen lijken een soort van ritmische studies te zijn. Het eerste, een Prelude in E, wordt gekenmerkt door een vloeiende en elegante schrijfwijze; de hoofdzakelijke en gelijkmatige vier-maat-pulsering (elke maat is gelijk aan één slag of puls) is onderworpen aan subtiele variatie. Het tweede, een Intermezzo in a, met haar charmante en elegante zinswendingen doet – met haar melodisch karakter – bijna Iberiaans aan en de subtiele thematische variaties zijn voor de piano prachtig uitgewerkt. Het derde Miniatuur, een briljant *scherzando*, maakt veel gebruik van dactylische ritmen.

In de gevarieerde **Drie serieuze Dansen, op. 51**, gepubliceerd door Ascherberg, Hopwood & Crew in 1919, is het gevoel van voorwaartse stuwung niet hun minst attractieve aspect. De eerste dans, een *Allegretto* in d, waarin de derde tel/puls (van totaal vier) uit vier achtsten (*alla breve*) bestaat – hetgeen een continue impuls aan de zich melodisch ontwikkelende lijn geeft – verrast ons aan het einde met een prachtig *pianissimo*. De enigszins lome tweede dans – een langzame wals in tempo *Poco lento* – is een juweel van een compositie; zowel harmonisch als melodisch stroomt de muziek constant met een steeds gereserveerde emotie. In zijn soort is dit een klein, maar onvervalst meesterwerk. De relatief krachtige derde dans, in fis, heeft – in tegenstelling tot de eerste dans – een meer uitgesproken ritmisch karakter en wordt gedomineerd door een ritme dat uit zes pulsen bestaat, waarvan met name de vijfde puls de voortvarende beweging bepaalt.

In 1950 werden Bowens Vierentwintig Preludes "in alle majeur en mineur toonsoorten", op. 102, gepubliceerd waarvan menigeen vindt dat dit Bowens beste bijdrage aan de pianosololiteratuur is. Reeds op verschillende momenten in zijn vroegere carrière componeerde hij echter al andere preludes, waaronder de **Drie Preludes, op. 81**, daterend van ongeveer 1928. Wegens de begrensd afspeeltijd van een

CD moest de eerste van de Drie Preludes helaas worden weggelaten. De tweede, in cis, en de derde, in de enharmonisch parallel-majeur toonsoort Des, hebben elk in oorsprong een simpel idee dat op een natuurlijke manier en dito pianobehandeling op een onbegrensd vloeiende wijze door de componist wordt ontwikkeld.

Het omvangrijkste werk op deze CD is Bowens **Tweede Ballade in a, op. 87**, uitgegeven door Oxford University Press in 1931. In een enigszins epigrammatische melodische schrijftuur begint de Ballade met een vloeiend idee waarin jambische en dactylische ritmen elkaar afwisselen, maar al snel gevarieerd en gedecoreerd worden met behulp van virtuoze en karakteristieke pianistische figuren. Dit alles wordt overgoten met een bewonderenswaardige samenhang van stijlen. Weinig Britse werken voor piano eisen zo veel van de pianist als deze grootse en voorname compositie.

De Drie Liederen zonder Woorden, op. 94 werden door Augener uitgebracht in 1935. In velerlei opzichten representeren deze korte karakterstukjes de essentie van Bowens kunst in de kleinere vormen: altijd vloeiend, subtiel in harmonische en melodische variatie, zelfverzekerde expressie zonder een hectische impact op de luisteraar uit te oefenen. Ook al is dit wellicht muziek van zijn tijd, dan is het wel de beste van zijn

tijd met een hoogst eigen ongedwongen natuur en persoonlijkheid. Hoewel deze stukken vanwege hun veelzeggende inspiratie een zekere mate van laatromantiek in hun expressieve opbouw vertonen, kan een zekere droefheid, die elk van hen doordringt, niet over het hoofd gezien worden, hetwelk in het laatste stuk, "The Warning" ("De Waarschuwing"; waarvóór wordt niet onthuld) wordt opgebouwd tot een krachtige climax, het meest gepassioneerde moment van Bowens muziek in deze collectie.

Slechts weinig componisten die ook zeer begaafde pianisten waren (niemand kon Bowens meesterschap op dit gebied ontkennen) boden weerstand aan de verleiding om een toccata voor hun instrument te schrijven. Ofschoon Bowen als laatste deel voor zijn Derde Suite, op. 38, reeds een dergelijke compositie schreef, duurde het tot 1957 – erg laat in zijn carrière – voordat hij zijn enige solitaire **Toccata, op. 155** componeerde. Van deze toccata gaf Bowen de eerste radio-uitvoering in december van het daaropvolgende jaar en de eerste publieke uitvoering vond plaats in 1960 in Wigmore Hall. Zoals we zouden mogen verwachten gaat het om een zeer briljant werk dat buitengewoon goed voor het instrument is geschreven en waarvan de muziek op een natuurlijke wijze onder de handen valt. Gelet

op de mate van virtuositeit welke Bowen hier verlangt, is dit werk een treffend voorbeeld van hoe de componist zijn pianotechniek tot op het einde van zijn dagen op een hoog niveau hield. Er bestaat geen beter voorbeeld van dit genre in het Britse pianosolorepertoire en om een equivalent ervan door een twintigste-eeuwse componist (van welke nationaliteit dan ook) te vinden zou bepaald geen sinecure zijn.

In 1945 zei Bowen in een interview: "Ik heb altijd getracht moderne muziek te componeren welke nog steeds *muziek* is." Nu, méér dan zestig jaar later, kunnen we – via het medium van geluidsopnamen – zijn esthetische doelstelling waarden en horen hoe goed hij die bereikt heeft.

© 2009 Robert Matthew-Walker

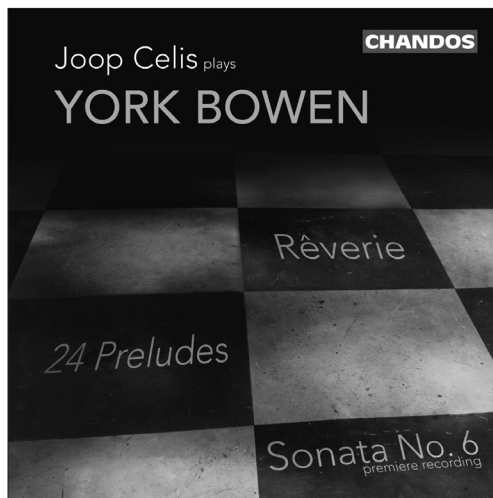
Vertaling: Joop Celis

Joop Celis (1958) ontving op negenjarige leeftijd de eerste pianolessen van zijn vader. Later studeerde hij bij Jo Dusseldorp aan het Conservatorium van Maastricht, waar hij in 1979 het diploma Uitvoerend Musicus, met onderscheiding, behaalde. Op vijftienjarige leeftijd won hij de eerste prijs van een Nederlands concours voor jeugdige pianisten en slechts vier jaar later won hij de derde prijs van het beroemde Busoni Concours te

Bolzano (Italië). Na zijn conservatoriumstudie volgde hij gedurende twee jaar lessen bij Paul Badura-Skoda aan de Hochschule für Musik te Essen (Duitsland). In 1980 was hij finalist van het Tromp Concours te Eindhoven en een jaar later was hij laureaat van het Concours International de Piano te Épinal (Frankrijk). Naast radio-opnamen voor Nederlandse, Belgische, Duitse en Italiaanse omroepen maakte hij diverse CD's en geeft hij solorecitals en kamermuziekconcerten in binnen- en buitenland.

Joop Celis gaf lecture-recitals voor de pianovakverenigingen EPTA-Nederland en EPTA-België (afd. Wallonië) over de pianowerken van de relatief onbekende Engelse componist York Bowen. Tevens schreef hij een essay over Bowen, welke in het tijdschrift *Piano Bulletin* van EPTA-Nederland en het Chinese tijdschrift *Piano Artistry* gepubliceerd werd. In 2005 gaf hij meestercurssussen, lezingen en recitals in Zuid-Korea en China, waarbij hij o.a. werken van Bowen ten gehore bracht. De vorige twee CD's voor Chandos, eveneens met werken van York Bowen, ontvingen zeer lovende kritieken in de (internationale) pers. Joop Celis is hoofdvakdocent piano aan het Maastrichts Conservatorium en aan het Lemmensinstituut te Leuven (België).

Also available

Bowen
Works for Piano, Volume 1
CHAN 10277

Also available

Bowen
Works for Piano, Volume 2
CHAN 10410

© L.F. / Lebrecht Music & Arts Photo Library

Woodcut of York Bowen, 'The Gentlewoman' magazine, c. 1906

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
To order CDs by mail or telephone please contact Liz: 0845 370 4994

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

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

Chandos 24-bit recording

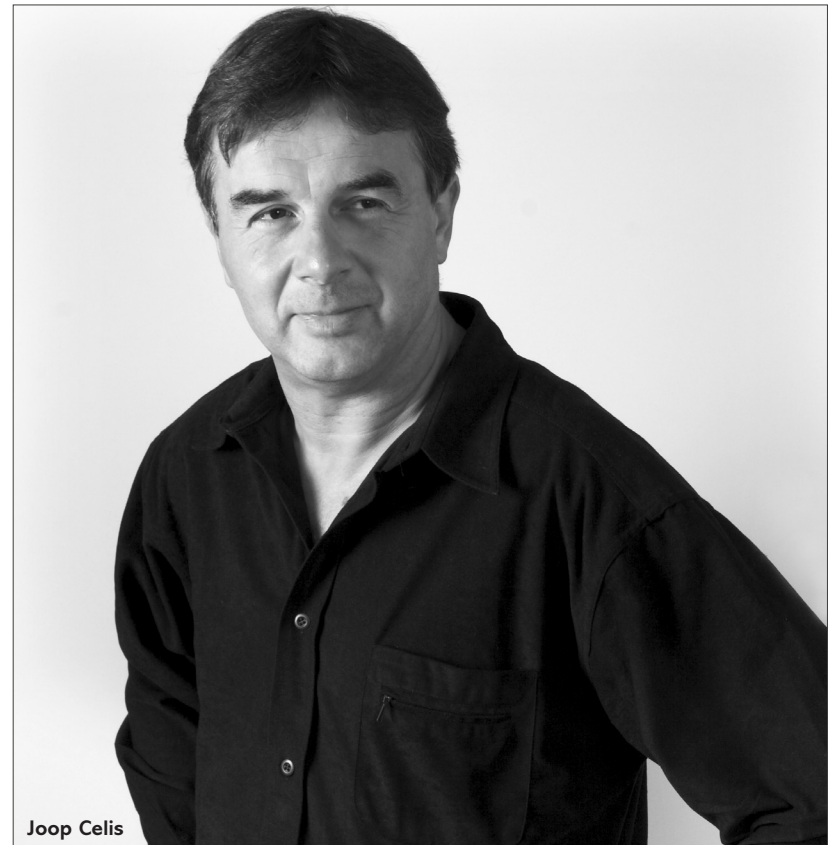
The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural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

This recording was made using a Steinway & Sons Model D 2.74 m. grand piano supplied by Ypma Pianos, Alkmaar, The Netherlands; telephone: 00 31 7254 14400; e-mail: info@ypmapianos.nl

Piano technician: Frans Dijkman

For more information about Joop Celis, please see www.joopcelis.com or the website of his concert agent, Eric Schoones: www.musicaintermedia.com

Executive producers Ralph Couzens and Joop Celis
Recording producers Joop Celis and Bert van Dijk
Sound engineer Bert van Dijk, Helix Audio Produkties
Recording assistant Christianne Celis
Editor Jonathan Cooper
A & R administrator Mary McCarthy
Recording venue Willem Hijstek Zaal, Maastricht Conservatory, The Netherlands; 21 – 24 March 2008
Front cover 'Doorway', photograph © Hayden Verry/Arcangel Images
Back cover Photograph of Joop Celis by Luc ten Klooster (lucenklooster@hetnet.nl)
Design and typesetting Cassidy Rayne Creative
Booklet editor Finn S. Gundersen
Copyright Oxford University Press, London (Ballade No. 2, Preludes Nos 2 and 3), Augener Ltd, London ('Song of the Stream'), Stainer & Bell Ltd, London ('Solitude', 'The Warning', 'Réverie d'amour'), Swan & Co. (Music Publishers) Ltd / Josef Weinberger Ltd, London (*Short Sonata*), Swan & Co./Watson & Wilcock Ltd (Three Miniatures), Ascherberg, Hopwood & Crew Ltd (*Three Serious Dances*, 'Bells'), Josef Weinberger Ltd, London (Toccata), Joseph Williams Ltd, London ('Arabesque')
© 2009 Chandos Records Ltd
© 2009 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Printed in the EU

Joop Celis

BOWEN: WORKS FOR PIANO, VOL. 3 – Joop Celis

CHANDOS
CHAN 10506

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10506

York Bowen (1884 – 1961)

Works for Piano, Volume 3

1	Ballade No. 2, Op. 87	10:16
	<i>includes premiere recording</i>	
2 - 4	Three Songs without Words, Op. 94	11:13
	<i>premiere recording</i>	
5 - 6	From Three Preludes, Op. 81	5:47
7 - 9	Short Sonata, Op. 35 No. 1	14:19
	<i>premiere recording</i>	
10 - 12	Three Miniatures, Op. 44	6:55
	<i>includes premiere recordings</i>	
13 - 15	Three Serious Dances, Op. 51	7:23
16	Toccatà, Op. 155	4:22
	<i>includes premiere recording</i>	
17 - 19	Three Pieces, Op. 20	18:13

TT 79:20

Joop Celis piano

© 2009 Chandos Records Ltd • © 2009 Chandos Records Ltd • Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

BOWEN: WORKS FOR PIANO, VOL. 3 – Joop Celis

CHANDOS
CHAN 10506