

Chan 9653

GRAINGER

Percy Grainger

CHANDOS

THE GRAINGER
EDITION
VOLUME NINE

Works for
Chorus and
Orchestra 3

SUSAN GRITTON *soprano*
PAMELA HELEN STEPHEN *mezzo*
MARK TUCKER *tenor*
STEPHEN VARCOE *baritone*
TIM HUGH *cello*
JOYFUL COMPANY OF SINGERS
CITY OF LONDON SINFONIA
RICHARD HICKOX

The Percy Grainger Society

Percy Grainger

Percy Grainger (1882–1961)

1	Mock Morris [RMTB No. 1]	3:21
	<i>premiere recording in this version</i>	
	Trad.	
2	The Power of Love [DFMS No. 4]* (edited by Barry Peter Ould)	4:23
	<i>premiere recording in this version</i>	
3	Died For Love [BFMS No. 10] (edited by Dana Paul Perna)	1:29
	Trad.	
4	Love Verses from <i>The Song of Solomon</i> ^{†‡}	6:45
5	Shepherd's Hey! [BFMS No. 3]	2:07
	<i>premiere recording in this version</i>	
6	Early One Morning [BFMS Unnum.] (edited by Barry Peter Ould)	2:02
	Trad.	
7	The Three Ravens [BFMS No. 41]§	4:04
	<i>premiere recording</i>	
8	Scherzo [YTW Unnum.] (edited by Barry Peter Ould)	1:40

[9]	Youthful Rapture [RMTB Unnum.] [¶]	5:11
	<i>premiere recording</i>	
[10]	Random Round (Set version) [RMTB No. 8] ^{††‡} (edited by Barry Peter Ould)	6:01
	<i>premiere recording in this version</i>	
[11]	The Merry King [BFMS No. 39] (edited by R. Mark Rogers)	4:22
	<i>premiere recording</i>	
[12]	Rev. John Park (1804–1865) O Gin I Were Where Gadie Rins [SON No. 13] ^{†§} (edited by Barry Peter Ould)	1:43
	Trad.	
[13]	Skye Boat Song [SON No. 3] (edited by Barry Peter Ould)	3:30
	<i>premiere recording in this version</i>	
	Rudyard Kipling (1865–1936)	
[14]	Danny Deever [KS No. 12] [§] (edited by Barry Peter Ould)	3:16
	<i>premiere recording in this version</i>	
[15]	Irish Tune from County Derry (1952) [BFMS Unnum.] (edited by Barry Peter Ould)	3:36
	Ian Watson Solovox	

[16]	Trad. Dollar and a Half a Day [SCS No. 2] ^{‡§}	3:21
[17]	Molly on the Shore [BFMS No. 1]	4:08
		TT 62:34

Susan Gritton soprano*
Pamela Helen Stephen mezzo-soprano[†]
Mark Tucker tenor[‡]
Stephen Varcoe baritone[§]
Tim Hugh cello[¶]
Joyful Company of Singers^{||}
Peter Broadbent chorus master
City of London Sinfonia
Richard Hickox

BFMS – British Folk Music Settings
DFMS – Danish Folk Music Settings
KS – Kipling Settings
RMTB – Room-music Tit-bits
SCS – Sea Chanty Settings
SON – Songs of the North
YTW – Youthful Toneworks

Percy Grainger: Works for Chorus & Orchestra 3

Many influences went into making Grainger the composer he was, and by the time he and his mother left for America at the onset of the First World War, Grainger had already developed his style and had amassed a large collection of manuscripts and sketch-books upon which he would draw for the remainder of his life. Grainger's musical interests were wide reaching. He was equally at home with the music of far-flung lands as he was with Maori legends and Icelandic sagas, feeling that as much could be gained from an acquaintance with Chinese or Zulu music as from Scarlatti or Schoenberg. Grainger's eclecticism, indeed, may be seen as part of his originality, at a time when music still tended to be resolutely Eurocentric.

As a boy, Grainger was spellbound by Anglo-Saxon sagas and narrative poetry, and longed to write music inspired by that imaginative world, far removed from his antipodean origins. Notwithstanding this diversity of influence, the listener may nevertheless discern within Grainger's total output a motivic and thematic unity. Indeed, certain themes and phrases having special

significance for Grainger appear under several guises in quite disparate works. This may suggest that Grainger himself saw no inherent contradiction in choosing such a wide variety of sources – linguistic, cultural and ethnically unique – and that he lavished on all his sources the same respect and artistic striving. Grainger's concern for the underdog, his unfailingly democratic spirit, his compassion for the tragedy of ordinary, suffering humanity and his belief in the transcendent power of love – all are reflected in his choice of texts and the trenchant musical originality with which he expresses those leading ideas of his approach to life.

Mock Morris was originally called 'Always Merry and Bright' after the title of the song which Lionel Monkton composed for his musical comedy *The Arcadians*. As one of the pieces on which Grainger's reputation rested for many years, the original string version as recorded here, with its infectious syncopated rhythms, still retains a delightful freshness.

The Power of Love tells the story of a maiden who has a clandestine lover. Her

seven brothers challenge the lover to combat because he has made love to her without asking their permission. In the fight that ensues he kills all seven men, but the maiden swears that even if he had killed her father she would not leave his side. Grainger collected this ballad during his trip to Jutland with Evald Tang Kristensen in 1922. The singer, Mrs Ane Nielsen Post, remembered only the last verse, which Grainger sets twice. Grainger wrote:

Love's sway is firm and ruthless. The tune and words of 'The Power of Love' seemed to me to match my soul-seared mood of that time – my new born awareness of the doom-fraught undertow that lurks in all deep love.

This setting, indeed, is dedicated to the memory of Grainger's mother, who had committed suicide. The melody alone was later to be used in the *Danish Folksong Suite*.

Died for Love was originally a setting by Grainger for voice and piano of a folksong collected by Lucy Broadwood and himself from Joseph Taylor at Brigg, Lincolnshire on 28 July 1906. The memorable and effective impact of the tune may perhaps be explained by its combination of poignancy and succinctness. Grainger made four different versions of the melody, including the version for strings recorded here.

The **Love Verses from *The Song of Solomon*** (Part 2) are recorded here in Grainger's 1931 revision. The original version (1899–1901) for chorus and large orchestra will appear later in the Chandos Grainger Edition. It was Grainger's intention to set the whole *Song of Solomon* (in fourteen parts) to music after hearing his friend and fellow Frankfurt student, Roger Quilter, reading aloud passages from the Authorised Version of the Bible to which Grainger would note down the rhythms in musical notation. These irregular rhythms fascinated Grainger and many of his scores from this period change time at every bar. Grainger said that at slow speeds such rhythms were only a mild novelty, while in quick music they proved a drastic innovation. As it was, he managed to complete only this work, and a setting of 'King Solomon's Espousals' (Part 5).

Shepherd's Hey! is a setting of an English morris tune collected by Cecil Sharp and given to Grainger around 1908. The tune of *Shepherd's Hey!* (which is akin to the Northumbrian air 'The Keel Row') is widely found throughout England. The version for room-music twelve-some recorded here was written between 1908 and 1909.

Early One Morning was originally set by Grainger as a single verse for voice and

piano as one of twenty-five settings of melodies from Augener's *The Minstrelsy of Old England*. In 1901, he returned to these early works and made a number of new sketches including a new harmonization of the present piece. The sketches lay untouched until 1939, when Grainger began work on a projected album of his compositions for piano entitled 'The Easy Grainger'. To the well-known melody he added a new harmonization, and in the same year made this transcription for string orchestra.

The Three Ravens is based on an old English song and was first composed to a version of the original text modernized by Sir Harold Boulton in July 1902. Grainger later revised the setting in 1949 and reverted to the original text, previously unknown to him. The words relating to a slain knight mouldering in the field, with the ravens discussing how they might feed from him, are both moving and sinister. Grainger's rich harmonies and sliding chords create an atmosphere of great intensity.

Scherzo dates from Grainger's student days at Dr Hoch's Conservatorium in Frankfurt. There is nothing in this work to indicate what Grainger was to achieve just a few years in the future. It is very much a student work,

and one can sense the young composer trying to find his way.

Youthful Rapture dates from 1901, when it was originally called 'A Lot of Rot'. It was written for Grainger's fellow Frankfurt student and cellist friend, Herman Sandby (his closest male friend) and was taken on tour with them during 1905. In 1929 Grainger 'elastically' scored the piece, and in this form it was given its premiere performance at the 1929 Harrogate Music Festival with Beatrice Harrison as soloist. She subsequently recorded the work with Malcolm Sargent.

Random Round was described by Grainger as 'an experiment in concerted partial improvisation' and is an essay with strong aleatoric elements. First sketched in 1912, Grainger said of the work:

Random Round arose out of the possibility of modern musicians being capable of combining the communal improvisation of South Sea Islanders with the harmonic consciousness of our written art-music.

Grainger's innovative daring, however, was premature. The ingrained lack of improvisational skill among trained musicians militated against early performances. Ever the pragmatist, Grainger recast the piece in a more conventional way,

thereby sacrificing the freedom he had wanted to achieve. This 'set' version, recorded here for the first time, was written in March 1943.

The Merry King is a folksong from West Sussex that Grainger collected from the singing of Mr Alfred Hunt at Wimbledon, South London in August 1905. Originally sketched for chorus it was later worked out for piano and winds or strings, or both, in 1938 with the piano solo 'dish-up' following soon after.

O Gin I Were Where Gadie Rins comes from the album of Scottish pieces given to Grainger by his friend and mentor Karl Klimsch. Grainger took fourteen melodies from this collection and set twelve of them for voice and piano. He re-harmonized the remaining two choral works. The words, by the Rev. John Park D.D., were written to be sung to a traditional fiddle tune of the same name from North-East Scotland. The song remains popular there to the present day. Passing by the open window of a primary school music room, you might hear the pupils bawling out the song in Doric, the rural dialect of the area, to the accompaniment of a battered piano. Grainger later made a piano solo transcription, along with two other melodies from the same source.

The **Skye Boat Song** also comes from the same collection of Scottish pieces which was given to Grainger at the time of his first walking holidays in Scotland. The well-known tune and words are equally at home sung as a solo or unison choir but here both are used. The simple accompaniment of wide-spaced chords in the piano part, written when Grainger was eighteen years old, is a mark of true genius.

As with many of Grainger's *Kipling Settings*, the composition of **Danny Deever** occupied him for a number of years, twenty-one in this instance. Originally sketched in 1903 for men's chorus and instruments, Grainger attempted to 'rechorize' it in 1907 but only managed to complete one page. A completed manuscript vocal score finally appeared in February 1922, and it was this that eventually found its way to publication two years later. This is the first recording of the 1926 scoring. The text, from Kipling's *Barrack-Room Ballads*, grimly recounts the hanging of Private Deever for having shot a fellow soldier while he was sleeping.

Irish Tune from County Derry (Londonderry Air) is recorded here in the 1952 scoring which Grainger completed for the projected Columbia recording. In this version, a harmonium joins forces with a

Solovox, a precursor of the Hammond Organ. These electronic sound producing instruments were originally made to be attachments to conventional pianos. Grainger included parts for this instrument in several works and was fond of using it in consort to play Bach. His use of them, one per person, was ideal for representing the different fugal voices. They worked effectively because of their capacity to produce different terraced volume levels. The Solovox used in this recording was found in a piano shop just around the corner from the Grainger House in White Plains, New York State. The instrument was restored to working condition just in time to make its debut in this particular arrangement of one of Grainger's best-known pieces.

Dollar and a Half a Day stems from Grainger's notation of two versions of a Capstan or Windlass Chanty (an alternative spelling of the more common 'shanty', a sea song), from the singing of Mr Charles Rosher of London and Mr John Perring of Dartmouth in 1906 and 1908 respectively. It is typical of the shanties sung by black seamen in the East India trade routes, complaining at their being harder-worked and lower-waged than their white colleagues. Grainger's powerful setting for male voice

choir tellingly evokes the injustice of the black seaman's lot, and his bitter resignation.

Molly on the Shore is based on two Cork reels taken from *The Petrie Collection of the Ancient Music of Ireland* edited by Charles Villiers Stanford. Like *Mock Morris* it is one of the key pieces around which Grainger's popularity had earlier revolved. In this, the original scoring for string orchestra, Grainger strives to imbue the underlying parts that make up the harmonic texture with a melodic character not too unlike the tune of the reel itself.

© 1998 Barry Peter Ould

Winner of the 1994 Kathleen Ferrier Memorial Prize, **Susan Gritton's** operatic appearances include Susanna (*Le nozze di Figaro*) for Glyndebourne Festival Opera, Belinda (*Dido and Aeneas*) for Deutsche Staatsoper, Berlin, Marzelline (*Fidelio*) for Rome Opera and Blonde (*Die Entführung aus dem Serail*) at the Istanbul Festival. She has sung with the London Symphony Orchestra under Sir Colin Davis, with the Hallé Orchestra under Kent Nagano and the London Philharmonic under Bernard Haitink, and is a regular performer at the BBC Proms. She has appeared throughout

Britain as a recitalist at the Lichfield, Arundel, Aldeburgh and City of London Festivals and at London's Purcell Room and Wigmore Hall.

Pamela Helen Stephen was born in Warwickshire and studied at the Royal Scottish Academy of Music and Drama, at the Opera Theater Center at Aspen, Colorado with Herta Glaz, and in Toronto with Patricia Kern. She has sung with Opera North, Welsh National Opera, DGOS Opera Ireland, Crystal Clear Opera and at the Edinburgh Festival. Foreign operatic engagements include Lisbon, Ludwigsburg, Paris, Amsterdam, Singapore and the Batignano and Wexford Festivals and her concert career has taken her to Berlin, Lisbon, Eisenstadt, Saarbrücken, Hamburg, Kiel, Lübeck and throughout the UK. Her recordings include Cherubino (*Le nozze di Figaro*), Phoebe (*The Yeoman of the Guard*) and Second Niece (*Peter Grimes*).

Mark Tucker's appearances in opera, concert and Lieder have been widely acclaimed and he is now established as one of the foremost tenors of his generation. An outstanding interpreter in the baroque and classical repertoire he has recorded alongside many of

its leading exponents including John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt and René Jacobs.

Operatic engagements include the title role in Monteverdi's *Orfeo*, *Il ritorno d'Ulisse in patria* and *L'incoronazione di Poppea*, Danzeny in the premiere of Piet Swert's *Les liaisons dangereuses* for Flanders Opera, many of the Mozart tenor roles including Gomat (Zaide), and roles for Opera Factory and the Royal Opera House, Covent Garden. Mark Tucker is regularly seen in concert and has made a number of recordings.

Stephen Varcoe was educated at King's College, Cambridge. He has performed in concert engagements with many distinguished orchestras including the BBC Scottish Symphony Orchestra, the Nash Ensemble, the Orchestra of St Luke's, New York, and the English Concert, with conductors including John Eliot Gardiner, Trevor Pinnock, Sigiswald Kuijken, Neville Marriner and Jean-Claude Malgoire. His extensive discography includes Haydn's *L'infedeltà delusa*, *Dido and Aeneas*, Taverner's *Mary of Egypt* and many recital discs. Recent engagements included Handel's *Apollo and Daphne* with the St Paul's Chamber Orchestra under Richard Hickox and

Alexander Goehr's *Sonata about Jerusalem* with the Schoenberg Ensemble and Oliver Knussen.

Tim Hugh won two top prizes at the 1990 Tchaikovsky Competition in Moscow. He studied cello with Aldo Parisot, William Pleeth and Jacqueline du Pré, during which time he was at Cambridge University reading medicine. He works and tours extensively as a soloist and chamber musician, and was appointed principal cellist of the London Symphony Orchestra in 1995. He has worked as a soloist with Boulez, Rostropovich, Kent Nagano, Sir Colin Davis and André Previn with whom he has also played several chamber music concerts. His discography includes concertos by C.P.E. Bach, Boccherini, Britten, Hoffman, Holst, Walton, also Strauss's *Don Quixote* and many chamber music discs.

Under their conductor and founder Peter Broadbent, the **Joyful Company of Singers**, has won critical acclaim for concerts, recordings and competition successes in the UK and abroad. The title 'Sainsbury Choir of the Year' in 1990 was followed by the *Grand Prix* in two European competitions and the title 'Choir of the World' at the

1994 Llangollen International Eisteddfod. The Joyful Company has worked frequently with Richard Hickox and the City of London Sinfonia at the Spitalfields and City of London festivals and has appeared in other major international festivals as well as broadcasting on BBC Radio 3 and Classic FM.

The **City of London Sinfonia** was founded in 1971 by its Music Director Richard Hickox. With Hickox and Andrew Watkinson (Leader/Director) the orchestra appears at many of the UK's leading festivals and concert venues, broadcasts regularly on radio and television and has an enviable recording repertoire. The orchestra reaches a wide audience through its Education and Community Programme, providing services to a wide range of community groups. Members of the orchestra lead creative music workshops (often in conjunction with artists from other art forms) which relate to the specific needs of each group and which are often linked to orchestral concerts.

Richard Hickox is one of Britain's leading conductors, recipient of the 1995 Philharmonic Society Music Award, three *Gramophone* Awards, the *Diapason d'Or*, the

Deutsche Schallplattenpreis and a *Grammy* (for Britten's *Peter Grimes*). He is founder and Music Director of the City of London Sinfonia and (with Simon Standage) of Collegium Musicum 90, Associate Conductor of the London Symphony Orchestra and Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia. Operatic engagements have included Los Angeles Opera, Rome Opera, Komische Oper Berlin, the Royal Opera Covent Garden, Scottish Opera, Opera North and English National Opera. He has guest conducted in Washington, San

Francisco, Dallas, Tokyo (New Japan Philharmonic), and with the radio orchestras of Munich, Cologne, Hamburg, Stockholm, Copenhagen and Paris (Orchestre philharmonique), the Berlin Symphony, the Residentie Orchestra The Hague, and the Camerata Academica Salzburg at the Vienna Easter Festival. Richard Hickox records exclusively for Chandos, for whom he celebrated his one hundredth recording in 1997. Future plans include works by Grainger, Rubbra, Bruch, Vaughan Williams, Haydn, Delius and Schmidt.

Percy Grainger: Chor- und Orchesterwerke, Band 3

Um die Zeit, als sich Grainger und seine Mutter bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs auf den Weg nach Amerika machten, hatte er bereits seinen Stil entwickelt und eine große Sammlung von Manuskripten und Skizzenbüchern angelegt, auf die er sein Leben lang zurückgreifen konnte. Graingers musikalische Interessen waren breit gefächert und schlossen isländische Sagen und Maori-Legenden ein; seines Erachtens ließ sich aus der Kenntnis von chinesischer oder Zulu-Musik ebensolcher Nutzen ziehen wie aus der von Scarlatti oder Schönberg. Insofern könnte man Graingers eklektische Haltung als Teil seiner Originalität ansehen, zu einer Zeit, als Musik noch ausgesprochen eurozentrisch zu sein pflegte.

Als kleiner Junge war Grainger fasziniert von angelsächsischen Sagen und Epen und sehnte sich danach, Musik zu schreiben, die von dieser Phantasiewelt inspiriert war, weit entfernt von seinen antipodischen Ursprüngen. Ungeachtet der Vielfalt solcher Einflüsse vermag der Hörer in Graingers Gesamtwerk motivische und thematische Einheit auszumachen. Gewisse Themen und

Phrasen, die für Grainger besondere Bedeutung haben, tauchen in verschiedenem Gewand in ganz unterschiedlichen Werken auf. Graingers Sorge um das Schicksal Schwächerer, sein nie versagender demokratischer Elan, sein Mitgefühl für die Tragödie der gewöhnlichen leidenden Menschheit und sein Glaube an die über alles erhabene Macht der Liebe – all das schlägt sich in seiner Auswahl von Texten und der entschiedenen musikalischen Originalität nieder, mit der er diese Leitgedanken seiner Lebenseinstellung zum Ausdruck bringt.

Mock Morris ist eines der Stücke, auf die sich Graingers Ansehen jahrelang gründete. Die vorliegende Originalfassung für Streicher mit ihren mitreißenden synkopierten Rhythmen vermittelt bis heute eine angenehme Frische.

The Power of Love (Die Macht der Liebe) erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die einen heimlichen Geliebten hat. Grainger kam 1922 auf seiner Reise nach Jütland in den Besitz dieser Ballade. Die vorliegende Vertonung ist dem Andenken von Graingers

Mutter gewidmet, die Selbstmord begangen hatte. Die Melodie wurde später (ohne Text) in der *Danish Folk Song Suite* wiederverwendet.

Died for Love (Aus Liebe gestorben) hat Grainger ursprünglich für Gesang und Klavier bearbeitet, und zwar nach einem Volkslied, das Lucy Broadwood und Grainger am 28. Juli 1906 von Joseph Taylor in Brigg hörten. Daß die Weise so einprägsam und wirkungsvoll ist, läßt sich vielleicht damit erklären, daß sie zugleich ergreifend und kurz gefaßt ist. Grainger hat die Melodie in vier verschiedenen Versionen gesetzt, darunter auch die hier aufgenommene Fassung für Streicher.

Die *Love Verses from The Song of Solomon* (Liebesverse aus dem *Hohelied Salomos*) (2. Teil) wurden hier in Graingers Version von 1931 aufgenommen. Er hatte eigentlich das gesamte *Hohelied Salomos* (in vierzehn Teilen) vertonen wollen, nachdem er seinen Freund und Frankfurter Kommilitonen Roger Quilter aus der Bibel vorlesen gehört hatte; Grainger hatte damals in Notenschrift die Rhythmen mitgeschrieben. Diese unregelmäßigen Rhythmen faszinierten Grainger, und viele seiner Stücke aus jener Zeit wechseln mit jedem Takt die Taktart. Laut Grainger waren

solche Rhythmen bei langsamem Tempo nur eine geringfügige Neuerung, während sie sich bei schneller Musik als drastische Innovation erwiesen. Tatsächlich gelang es ihm nur, das vorliegende Werk und eine Vertonung mit dem Titel "King Solomon's Espousals" (König Salomos Vermählung) (5. Teil) zu vollenden.

Shepherd's Hey! (Schäferreigen) ist die Bearbeitung einer englischen Morris-Tanzweise, die Cecil Sharp gesammelt und um 1908 an Grainger weitergegeben hat. Die Melodie von *Shepherd's Hey!* (die dem Air "The Keel Row" aus der Grafschaft Northumbria ähnelt) ist in ganz England verbreitet. Die hier aufgenommene Fassung für zwölfköpfige "Stubenmusik" (*room music*) kam zwischen 1908 und 1909 zustande.

Early One Morning (Eines Morgens früh) wurde von Grainger ursprünglich als einzelne Strophe für Gesang und Klavier gesetzt und stammt aus Augeners Sammlung *The Minstrelsy of Old England*. Im Jahr 1901 harmonisierte Grainger das Stück neu. Die Skizzen blieben unberührt liegen, bis er 1939 mit der Arbeit an einem vorgesehenen Album seiner Klavierkompositionen mit dem Titel "The Easy Grainger" begann. Er versah die Melodie mit einer neuen Harmonisierung und besorgte im selben Jahr die vorliegende Transkription für Streichorchester.

The Three Ravens (Die drei Raben) beruht auf einem alten englischen Lied, und im Juni 1902 wurde zunächst eine modernisierte Fassung des Originaltextes vertont. 1949 überarbeitete Grainger die Vertonung und kehrte zum Originaltext zurück, den er bis dahin nicht gekannt hatte. Die Geschichte vom gefallenem Ritter, der auf dem Schlachtfeld verwest, während die Raben besprechen, wie sie sich an ihm gütlich tun wollen, ist zugleich rührend und bedrohlich. Graingers üppige Harmonien und Glissando-Akkorde schaffen eine Atmosphäre von großer Intensität.

Scherzo geht auf Graingers Studienzeit an Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt zurück. Es ist ein typisches Studentenwerk, und man kann spüren, wie der junge Komponist versucht, seinen Weg zu finden.

Youthful Rapture (Jugendliche Verückung, 1901) wurde für den Cellisten Herman Sandby komponiert, Graingers Mitstudent in Frankfurt (und sein engster Freund), und 1905 von ihnen mit auf Tournee genommen. 1929 schuf Grainger eine "elastische" Besetzung für das Werk, und in dieser Form wurde es 1929 beim Harrogate Music Festival mit Beatrice Harrison als Solistin uraufgeführt. Beatrice

Harrison hat es später mit Malcolm Sargent auf Tonträger aufgenommen.

Random Round wurde von Grainger als "Experiment mit gemeinschaftlicher partieller Improvisation" bezeichnet und ist ein Unterfangen mit starken aleatorischen Zügen. Allerdings wirkte der ausgeprägte Mangel an Improvisationsvermögen bei ausgebildeten Musikern einer Aufführung zum damaligen Zeitpunkt entgegen. Der stets pragmatisch denkende Grainger schrieb das Stück um und opferte damit die Freiheit, die er hatte erreichen wollen. Die hier zum ersten Mal aufgenommene "ausgeschriebene" Fassung entstand im März 1943.

The Merry King (Der fröhliche König) ist ein Volkslied aus West Sussex, das Grainger nach der Darbietung von Alfred Hunt im Südlondoner Stadtteil Wimbledon im August 1905 gesammelt hat. Das ursprünglich als Chorwerk konzipierte Stück wurde 1938 für Klavier und Blas- oder Streichinstrumente oder beides fertiggestellt; der "Aufguß" für Soloklavier folgte kurze Zeit später.

O Gin I Were Where Gadie Rins (Ach, ich wünschte, ich wär, wo der Gadie fließt) stammt aus dem Album mit schottischen Stücken, das Grainger von seinem Freund und Mentor Karl Klimsch geschenkt bekam. Der Text ist so abgefaßt, daß er sich zu einer

traditionellen Geigenmelodie gleichen Titels aus Nordostschottland singen läßt. Das Lied ist bis auf den heutigen Tag populär geblieben.

Der **Skye Boat Song** entstammt ebenfalls der Sammlung schottischer Stücke, die Grainger um die Zeit seines ersten Wanderurlaubs in Schottland geschenkt bekam. Melodie und Text sind wohlbekannt und gleichermaßen geeignet, solo oder unisono im Chor gesungen zu werden – in der vorliegenden Fassung kommt beides vor. Die schlichte Begleitung aus breiten Klavierakkorden, von Grainger verfaßt, als er achtzehn Jahre alt war, zeugt von wahrem Genie.

Danny Deever wurde zunächst 1903 als Skizze für Männerchor und Instrumente angelegt. 1907 versuchte Grainger sich an einer neuen Chorfassung, schaffte es aber nur, eine Seite fertigzustellen. Eine im Manuskript fertige Gesangspartitur kam schließlich im Februar 1922 heraus und wurde zwei Jahre später veröffentlicht. Dies ist die erste Aufnahme der Fassung von 1926.

Irish Tune from County Derry (Irische Melodie aus Derry, auch "Londonderry Air") ist in diesem Fall die Instrumentierung von 1952, die Grainger für die geplante Columbia-Aufnahme vorgenommen hat. Hier gesellt sich ein Harmonium zu einem

Solovox, einem Vorläufer der Hammondorgel. Grainger hat für dieses Instrument in mehreren Werken Parts vorgesehen und setzte es mit Vorliebe zu mehreren ein, um Bach zu spielen. Das elektronische Klänge produzierende Solovox war eigentlich als Zusatzgerät für herkömmliche Klaviere gedacht, aber Grainger setzte pro Person je eines ein, wodurch sich die verschiedenen fugalen Stimmen ideal wiedergeben ließen. Das war deshalb so wirkungsvoll, weil das Instrument die Fähigkeit hatte, verschiedene terrassendynamische Niveaus hervorzubringen. Das hier verwendete Solovox wurde in einem Klaviergeschäft ganz in der Nähe von Graingers Haus in White Plains im US-Bundesstaat New York entdeckt und gerade rechtzeitig spielbereit restauriert, um sein Debüt im vorliegenden Arrangement eines der bekanntesten Stücke Graingers zu geben.

Dollar and a Half a Day (Anderthalb Dollar am Tag) geht auf Graingers Niederschrift zweier Versionen eines Seemannsliedes nach dem Vortrag von Charles Rocher aus London und John Perring aus Dartmouth in den Jahren 1906 bzw. 1908 zurück. Es ist typisch für die Shantys, die von schwarzen Matrosen auf

den Handelsschiffen der Ostindienroute gesungen wurden, eine Klage darüber, daß sie härter geschunden und schlechter bezahlt werden als ihre weißen Kollegen.

Molly on the Shore (Molly am Strand) beruht auf zwei Reels aus Cork in der von Stanford herausgegebenen Sammlung *The Petrie Collection of the Ancient Music of Ireland*. Wie *Mock Morris* ist dies eines der Stücke, an denen sich einst Graingers

Popularität festmachte. In der vorliegenden Originalinstrumentierung für Streichorchester ist Grainger bemüht, den zugrundeliegenden Stimmen, der harmonischen Struktur einen melodischen Charakter zu verleihen, der der Reel-Melodie nicht unähnlich ist.

© 1998 Barry Peter Ould

Übersetzung: Anne Steeb/Bernd Müller

Percy Grainger: Oeuvres pour chœur et orchestre, vol. 3

Lorsqu'il s'embarqua pour l'Amérique avec sa mère au début de la Première guerre mondiale, Grainger avait déjà trouvé son style et amassé un nombre impressionnant de manuscrits et de carnets d'esquisses dans lesquels il allait puiser son inspiration sa vie durant. Les goûts de Grainger en matière de musique étaient on ne peut plus variés: il était par exemple fasciné par les sagas islandaises et les légendes maories, et il estimait que l'on avait autant à apprendre au contact de la musique chinoise ou zouloue qu'à celles de Scarlatti ou Schoenberg. C'est cet éclectisme, entre autres, qui fit l'originalité de Grainger à une époque où la musique était encore, avant tout, centrée sur l'Europe.

Les sagas et les poèmes narratifs anglosaxons avaient exercé une véritable fascination sur le jeune Grainger et son désir le plus cher était d'écrire de la musique inspirée par ce monde imaginaire, à mille lieux de ses propres racines australiennes. Malgré cette diversité d'inspiration, l'auditeur reconnaîtra néanmoins dans l'œuvre de Grainger une unité d'idées et de thèmes. En effet, certaines phrases, certains motifs

particulièrement chers à Grainger se retrouvent sous différents traits dans des œuvres fort disparates. L'intérêt de Grainger pour les opprimés, son esprit démocratique infaillible, sa compassion pour les gens ordinaires et leurs souffrances tragiques, sa foi, enfin, dans le pouvoir transcendant de l'amour – tous ces thèmes se retrouvent dans les textes qu'il choisit et dans la musique incisive et originale qui lui permet d'exprimer les grandes idées qui guident sa vie.

Mock Morris est un morceau qui pendant longtemps fit la réputation de Grainger. La version originale pour cordes que l'on entend ici, avec ses rythmes syncopés très communicatifs, n'a rien perdu de son charme ni de sa fraîcheur.

The Power of Love (La puissance de l'amour) est l'histoire d'une jeune fille et de son amant secret. Grainger dénicha cette ballade lors de son voyage dans le Jutland en 1922. Cette mise en musique est dédiée à la mémoire de sa mère qui s'était suicidée. La mélodie seule serait reprise plus tard dans la *Danish Folksong Suite*.

Died for Love (Mort par amour) était à l'origine un arrangement pour voix et piano par Grainger d'une chanson populaire qu'il avait recueillie avec Lucy Broadwood auprès de Joseph Taylor à Brigg dans le Lincolnshire le 28 juillet 1906. La brièveté poignante de cet air le rend particulièrement mémorable et marquant. Grainger fit quatre différentes versions de cette mélodie, dont celle pour cordes que l'on entend ici.

Les **Love Verses from *The Song of Solomon*** (Versets d'amour du *Cantique des Cantiques* – le deuxième morceau) sont enregistrés ici dans la version révisée de Grainger de 1931. Grainger voulait mettre en musique l'intégrale du *Cantique des cantiques* en quatorze morceaux, depuis que son ami Roger Quilter, étudiant comme lui à Francfort, lui avait lu à voix haute des passages de la Bible tandis qu'il en notait les rythmes en langage musical. Ces rythmes irréguliers fascinaient Grainger, et il est fréquent dans ses partitions de cette époque que le rythme change à chaque mesure. Grainger estimait que, joués lentement, de tels rythmes n'apportaient pas grand chose de nouveau, tandis que, pris rapidement, ils innovaient de façon radicale. En fait, il acheva uniquement l'œuvre que l'on entend

ici ainsi qu'une mise en musique des "King Solomon's Espousals" (Epousailles du roi Salomon) – le cinquième morceau.

Shepherd's Hey! (Le pas de danse du berger) est un arrangement d'un air folklorique anglais recueilli par Cecil Sharp qui le passa à Grainger vers 1908. L'air de *Shepherd's Hey!* (proche de celui de "The Keel Row", une chanson du Northumberland) est populaire dans toute l'Angleterre. La version pour douze musiciens que l'on entend ici fut composée entre 1908 et 1909.

Early One Morning (Tôt, un matin) dont Grainger au départ n'arrangea qu'une seule strophe pour voix et piano, est tirée du recueil d'Augener *The Minstrelsy of Old England*. En 1901 il en fit une nouvelle harmonisation. Mais cette dernière devait sommeiller jusqu'en 1939 lorsque Grainger s'attela à un projet d'album regroupant ses compositions pour piano intitulé "The Easy Grainger". Il ajouta une nouvelle harmonisation à la mélodie et la même année en fit la transcription que voici pour orchestre à cordes.

The Three Ravens (Les trois corbeaux) s'inspire d'une vieille mélodie anglaise mais dans un premier temps, en juillet 1902, Grainger basa sa composition sur une version rajeunie du texte original. En 1949, Grainger

révisa sa mise en musique en retournant au texte original qu'il venait de découvrir. Le texte, à la fois bouleversant et sinistre, parle d'un chevalier tombé au champ d'honneur et moisissant sur le champ de bataille tandis que les corbeaux discutent de la meilleure façon d'entamer ce festin. Avec ses harmonies riches et ses glissements d'accords, Grainger crée une atmosphère extrêmement intense.

Scherzo date de l'époque où Grainger était étudiant au Conservatorium du Dr. Hoch à Francfort. Il s'agit bien là d'un exercice d'étudiant, l'on y devine le jeune compositeur cherchant sa voix.

Youthful Rapture (Extase juvénile) (1901), composée par Grainger pour le violoncelliste Herman Sandby, compagnon d'études à Francfort et qui devint son ami le plus proche, figura au programme de la tournée qu'ils firent en 1905. En 1929, Grainger fit de ce morceau une orchestration "élastique" dont la première eut lieu dans le cadre du Festival de musique d'Harrogate en 1929 avec comme soliste Beatrice Harrison, qui par la suite, devrait enregistrer cette œuvre avec Malcolm Sargent.

Random Round, pièce décrite par Grainger comme "un essai d'improvisation partielle concertée", renferme d'importants

éléments aléatoires. Mais l'incompétence foncière des musiciens professionnels de l'époque en matière d'improvisation rendit toute exécution impossible. Avec son pragmatisme habituel, Grainger décida de réorchestrer l'œuvre, au prix de cette liberté qu'il avait cherché à obtenir. Cette version "imposée", enregistrée ici pour la première fois, date de mars 1943.

The Merry King (Le roi joyeux) est une chanson populaire de l'ouest du Sussex que Grainger recueillit dans l'interprétation de Alfred Hunt, à Wimbledon, dans le sud de Londres en août 1905. Esquissée à l'origine pour chœur, elle fut plus tard réécrite pour piano et vents, ou piano et cordes, ou encore piano et vents et cordes en 1938, et la version pour piano seul suivit peu après.

O Gin I Were Where Gadie Rins (O comme j'aimerais être où serpente la Gadie) provient de l'album de pièces écossaises que Grainger reçut de son ami et mentor Karl Klimsch. Le texte devait être chanté sur un air de violon traditionnel du même nom, du nord-est de l'Ecosse. Cette mélodie n'a rien perdu de sa popularité.

La **Skye Boat Song** provient également de la même collection de pièces écossaises que Grainger reçut lors de ses premières vacances

passées à parcourir l'Ecosse à pieds. Si sa mélodie et ses paroles bien connus peuvent être chantés avec le même bonheur par un soliste ou par un chœur à l'unisson, on a fait ici appel aux deux. L'accompagnement simple fait d'accords largement espacés au piano, écrit par Grainger à l'âge de dix-huit ans, est la marque du génie même.

Danny Deever fut conçu à l'origine, en 1903, pour chœur d'hommes et instruments, puis Grainger essaya en 1907 de réécrire les parties de chœur mais il ne réussit à achever qu'une seule page. Finalement, en février 1922, il acheva un manuscrit intégral de la partition vocale qui fut publié deux ans plus tard. Il s'agit là du tout premier enregistrement de la version de 1926.

Irish Tune from County Derry (Air irlandais du Comté de Derry) tel qu'on l'entend ici est un arrangement de 1952 que Grainger avait composé pour l'enregistrement prévu avec Columbia. Dans cette version, un harmonium est associé à un Solovox, précurseur de l'orgue Hammond. Grainger fit intervenir cet instrument dans plusieurs œuvres et il aimait l'utiliser en ensemble pour jouer Bach. Cet instrument à sonorités électroniques était conçu à l'origine pour

être utilisé conjointement à un piano ordinaire, mais Grainger eut l'excellente idée d'en utiliser un par personne pour figurer les différentes parties de la fugue. Si l'effet parut réussi, c'est parce que ces instruments pouvaient produire différents paliers de puissance sonore. Le Solovox qui servit pour cet enregistrement fut déniché chez un marchand de pianos tout près de la Grainger House à White Plains, dans l'Etat de New York. L'instrument fut restauré juste à temps pour faire ses débuts dans cet arrangement de l'une des œuvres les plus connues de Grainger.

Dollar and Half a Day (Un dollar et demi la journée) est le résultat de la notation par Grainger de deux versions d'une chanson de marins, la première par Charles Rosher à Londres en 1906, la seconde par John Perring à Dartmouth en 1908. C'est un air typique de ceux que chantaient les marins noirs sur la route commerciale de l'est de l'Inde, se plaignant d'avoir à travailler plus dur que leurs collègues blancs pour un salaire inférieur.

Molly on the Shore (Molly sur le rivage) est basée sur deux quadrilles de Cork, extraits de *The Petrie Collection of the Ancient Music of Ireland*, recueil édité par Stanford. Comme *Mock Morris*, c'est l'une

des pièces qui fit la réputation de Grainger au début de sa carrière. Dans cette version originale pour orchestre à cordes, Grainger cherche à donner aux parties d'accompagnement, à la structure

harmonique, un côté mélodique évoquant l'air du quadrille lui-même.

© 1998 Barry Peter Ould

Traduction: Nicole Valencia

Guy Hills

Tim Hugh

Susan Gritton

Pamela Helen Stephen

Robert Carpenter Turner

Mark Tucker

Sasha Gusov

Stephen Varcoe

La puissance de l'amour

Dans le verger de mon père croît un arbre tout vert,
Cet arbre est un saule, ô sûrement, je le pense.
De la racine jusqu'au faite, ses branches s'enlacent,
si étroitement,
Comme l'amour vrai et le désir profond d'un cœur
épris, aux douces heures de l'été.

Versets d'amour du *Cantique des Cantiques*

Aux cavaliers qui m'escortaient dans les chars du
Pharaon, je t'ai comparé, ô mon amour.
Tes joues sont belles, belles comme la tourterelle,
ton cou est le plus beau des joyaux.
Nous te fabriquerons des chaînes incrustées
d'argent.
Tandis que sommeillait le roi, mon nard répandit
ses parfums.
Mon bien-aimé est pour moi comme une senteur
de myrrhe et il reposera entre mes seins.
Mon bien-aimé est pour moi comme un bouquet
de cyprès dans les vignobles d'Eïn Gedi.
O mon amour, tu es beau.
Tes yeux sont comme ceux de la colombe.
O mon amour, tu es beau, ton charme est infini.
Notre couche est prospère.
Les poutres de notre maison sont faites de cèdre, les
chevrons, de cyprès.
Je suis la fleur des champs, le lys dans la vallée.
Comme le lys parmi les épines, ainsi mon amour
est-il entre les jeunes femmes.
Comme le pommier parmi les arbres de la forêt,
ainsi mon bien-aimé est-il entre les fils.

The Power of Love

[2] A green growing tree in my father's orchard
stands,
I really do believe it is a willow tree,
It's branches twine together so close from root
to top,
And so do likewise true love and fond heart's
desire in summertime.

Love Verses from *The Song of Solomon*

[4] To my company of horsemen in Pharaoh's
chariots have I likened thee, O my love.
Thy cheeks are beautiful as the turtle dove's,
thy neck as jewels.
We will make thee chains of gold inlaid with
silver.
While the King was at his repose, my
Spikenard sent forth the odour thereof.
A bundle of myrrh is my beloved to me, he
shall abide between my breasts.
A cluster of cypress my love is to me in the
vineyards of Engaddi.
Behold, thou art fair, O my love.
Thy eyes are as those of doves.
Behold, thou art fair, my beloved, and comely.
Our bed is flourishing.
The beams of our house are of cedar, our
rafters of cypress trees.
I am the flow'r of the field, and the lily of the
valleys
As the lily among thorns, so is my love among
the daughters.
As the apple tree among the trees of the woods,
so is my beloved among the sons.

Die Macht der Liebe

Ein grünender Baum steht im Garten meines
Vaters,
Ich glaube wahrhaftig, es ist ein Weidenbaum,
Seine Äste sind eng verschlungen von der Wurzel
bis zur Krone,
So wie wahre Liebe und liebendes Sehnen im
Sommer auch sind.

Liebesverse aus dem *Hobielied Salomos*

Ich vergleiche dich, meine Freundin, meinem
Gespann an den Wagen des Pharaos.
Deine Wangen sind lieblich mit den Kettchen und
dein Hals in den Perlenschnüren.
Wir wollen dir goldene Kettchen schmieden mit
silbernen Kugeln.
Als der König sich herwandte, gab meine Narde
ihren Duft ab.
Ein Büschel Myrrhen ist mein Freund, das
zwischen meinen Brüsten hängt.
Eine Traube von Zyperblumen ist mein Freund in
den Weingärten zu Engaddi.
Siehe, meine Freundin, du bist schön;
Deine Augen sind wie Taubenaugen.
Siehe, mein Freund, du bist schön und stattlich.
Unsere Lagerstatt grünt.
Unserer Häuser Balken sind Zedern, unsere
Täfelung Zypressen.
Ich bin eine Blume vom Felde und eine Lilie im Tal.
Wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin
unter den Töchtern.
Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes,
so ist mein Freund unter den Söhnen.

Je me suis assise à l'abri de son ombre, cet ombre
 que je désirais: et son fruit m'était doux au palais.
 Il me mena vers la cave aux vins et m'emplit de
 tendresse.
 Soutiens-moi à l'aide de fleurs, entoure-moi de
 pommes, car je languis d'amour.
 Sa main gauche est posée sous ma tête et la droite
 me prendra.
 Je vous en supplie, ô filles de Jérusalem, par les cerfs
 et chevreuils des champs, ne bougez point, ni
 n'éveillez le bien-aimé jusqu'à ce qu'elle le désire.

Les trois corbeaux

Là sur l'arbre sont perchés trois corbeaux,
Down a down hey down hey down,
 Noirs comme l'ébène, avec leurs plumes par centaines.
With a down.
 L'un dit à son compagnon:
 "Où ferons-nous ripaille?"
With a down derry derry derry down down.

Au fond de la vallée dans la verte prairie,
Down a down hey down hey down,
 Git sous son bouclier un chevalier sans vie;
With a down.
 A ses pieds ses chiens sont couchés,
 Afin de pouvoir mieux sur leur maître veiller;
With a down derry derry derry down down.

"Ses faucons planent avec tant de fébrilité,
Down a down hey down hey down,
 Qu'aucun volatile n'oserait l'approcher."
With a down.

I sat down under his shadow whom I desired:
 and his fruit was sweet to my palate.
 He brought me into the cellar of wine, he set in
 order charity in me.
 Stay me up with flowers, compass me about
 with apples, because I languish with love.
 His left hand is under my head, and his right
 hand shall embrace me.
 I adjure you, O ye daughters of Jerusalem, by
 the roes and the harts of the field, that you
 stir not up, nor make the beloved to awake
 till she please.

The Three Ravens

[7] There were three ravens sat on a tree,
Down a down hey down hey down,
 And they were black as they might be,
With a down.
 Then one of them said to his make:
 'Where shall we our breakfast take?'
With a down derry derry derry down down.

Down in yonder Greene field
Down a down hey down hey down,
 There lies a knight slain under his shield;
With a down.
 His hounds they lie down at his feet,
 So well they can their master keep;
With a down derry derry derry down down.

'His hawks they fly so eagerly,
Down a down hey down hey down,
 There is no fowl dare come him nigh',
With a down.

In ließ mich in seinem Schatten nieder, den ich
 begehrte, und seine Frucht war süß meinem
 Gaumen.
 Er führte mich in den Weinkeller, und die Liebe ist
 sein Zeichen über mir.
 Erquicke mich mit Blumen und labe mich mit
 Äpfeln, denn ich bin vor Liebe krank.
 Seine Linke liegt unter meinem Haupt, und seine
 Rechte wird mich Herzen.
 Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den
 Rehen und den Hirschen auf dem Felde, daß ihr
 die Geliebte nicht anrührt noch weckt, bis es ihr
 selber gefällt.

Die drei Raben

Saßen drei Raben auf einem Baum,
Down a down hey down hey down,
 Waren so schwarz, wie es nur geht,
With a down.
 Da sagte der eine zum andern:
 "Wo solln wir das Frühstück einnehmen?"
With a down derry derry derry down down.

Da drunten auf der grünen Anger
Down a down hey down hey down,
 Liegt ein Ritter erschlagen unterm Schild;
With a down.
 Seine Hunde liegen ihm zu Füßen,
 Beschützen den Herrn so gut es geht;
With a down derry derry derry down down.

"Seine Falken, sie fliegen so eifrig,
Down a down hey down hey down,
 Daß sich keine Vögel wagen heran."
With a down.

Arrive une biche dans sa robe de velours,
Aussi pleine qu'il est possible.
With a down derry derry derry down down.

Elle soulève sa tête ensanglantée
Down a down hey down hey down,
Et embrasse ses plaies ô tellement empourprées.
With a down.

Puis le prend et le hisse sur son dos
Pour le conduire en terre, vers l'éternel repos.
With a down derry derry derry down down.

Bien avant prime, elle l'enterra,
Down a down hey down hey down,
Et avant que sonnent vêpres, elle-même expirera.
With a down derry derry derry down down.

Qu'à tout gentilhomme Dieu offre l'aide à présent
De tels chiens et faucons, et de pareille amante.
With a down derry derry derry down down.

O comme j'aimerais être où serpente la Gadie
O comme j'aimerais être où serpente la Gadie,
Où serpente la Gadie, où serpente la Gadie,
O comme j'aimerais être où serpente la Gadie,
Au-delà de Benachie!

Pour entendre, encore, le chant des oiseaux
sauvages,
Pour flâner le long des coteaux et dans les bocages,
En compagnie d'amis, d'êtres chers quittés il a si
longtemps
Au-delà de Benachie!

O comme j'aimerais être où serpente la Gadie, etc.

But down there comes a fallow doe,
As great with young as she might go.
With a down derry derry derry down down.

O she lifts up his bloody head
Down a down hey down hey down.
And kissed his wounds that were so red.
With a down.

She gat him up upon her back
And carried him to earthen lake.
With a down derry derry derry down down.

She buried him before the prime,
Down a down hey down hey down,
She was dead herself ere evensong time.
With a down derry derry derry down down.

Now God send ev'ry gentleman
Such hounds, such hawks and such a leman.
With a down derry derry derry down down.

O Gin I Were Where Gadie Rins

¹² O gin I were where Gadie rins,
Where Gadie rins, where Gadie rins,
Oh gin I were where Gadie rins,
At the back o Benachie!

Ance mair to hear the wild bird's song,
To wander birks and braes amang,
'Midst friends and fav'rites left sae lang
At the back of Benachie!

O gin I were where Gadie rins, etc.

Da kommt eine Hirschkuh,
So trüchzig, wie es nur geht,
With a down derry derry derry down down.

Oh, sie hebt sein blutiges Haupt
Down a down hey down hey down,
Und küßt seine Wunden so rot.
With a down.

Sie legte ihn sich auf den Rücken
Und trug ihn hinüber zum See.
With a down derry derry derry down down.

Sie begrub ihn vor Tagesanbruch
Down a down hey down hey down,
War selbst tot vor der Abendandacht,
With a down derry derry derry down down.

Jedem Edelmann gebe Gott solche Hunde,
Solche Falken, solch eine Geliebte,
With a down derry derry derry down down.

Ach, ich wünschte, ich wär, wo der Gadie fließt
Ach, ich wünschte, ich wär, wo der Gadie fließt,
Wo der Gadie fließt, wo der Gadie fließt,
Ach, ich wünschte, ich wär, wo der Gadie fließt,
Dort hinterm Hügel von Benachie!

Noch einmal zu hörn wilder Vögel Gesang,
In Wäldern zu wandern, an Hängen,
Unter Freunden, Gefährten aus alter Zeit
Dort hinterm Hügel von Benachie!

Ach, ich wünschte, ich wär, wo der Gadie fließt, usw.

Oh! Si souvent, aux plus belles heures du printemps,
 Oh! Si souvent aux plus belles heures de l'été,
 J'ai flâné et goûté chaque minute envolée
 Au-delà de Benachie!

O comme j'aimerais être où serpente la Gadie, *etc.*

Oh! Là avec Jeanne chaque nuit dans l'obscurité,
 Quand nos cœurs, à tous deux, étaient jeunes et légers,
 Par le frais clair de lune, nous flânions
 Au-delà de Benachie!

O comme j'aimerais être où serpente la Gadie, *etc.*

Oh! Les fleurs de la fortune d'épines sont parsemées,
 Et toute richesse, à grand peine, est gagnée;
 Que la vie me fasse don d'une éternelle jeunesse
 Au-delà de Benachie!

O comme j'aimerais être où serpente la Gadie, *etc.*

Skye Boat Song

File, joli bateau, comme vole l'oiseau,
 Va de l'avant, crient les matelots,
 Conduit l'enfant né pour être roi,
 Jusqu'à Skye, par delà les flots.

Le vent hurle, la mer gronde,
 Les cieux sont déchiquetés par les nuages d'orage;
 Bafoués, nos ennemis longent le rivage;
 Nous suivre, ils ne l'oseront point.

File, joli bateau, *etc.*

Oh! Mony a day in blithe springtime,
 Oh! Mony a day in summer's prime,
 I've wand'ring wiled awa' the time
 At the back of Benachie!

O gin I were where Gadie rins, *etc.*

Oh! there wi' Jean on ilka nicht,
 When baith our hearts were young and licht,
 We've wandered by the cool moonlicht
 At the back of Benachie!

O gin I were where Gadie rins, *etc.*

Oh! Fortune's flow'rs wi' thorns are rife,
 And wealth is won wi' toil and strife;
 Ae day gie me o youthful life
 At the back of Benachie!

O gin I were where Gadie rins, *etc.*

Skye Boat Song

¹³ Speed, bonnie boat, like a bird on the wing,
 Onward, the sailors cry,
 Carry the lad that's born to be king
 Over the sea to Skye.

Loud the winds howl, loud the waves roar,
 Thunderclouds rend the air;
 Baffled, our foes stand by the shore;
 Follow, they will not dare.

Speed, bonnie boat, *etc.*

Oh, manch einen Tag im heiteren Frühling,
 Oh, manch einen Tag auf des Sommers Höh',
 Hab ich mir wandernd die Zeit vertrieben
 Dort hinterm Hügel von Benachie!

Ach, ich wünschte, ich wär, wo der Gadie fließt, *usw.*

Oh, bin dort mit Jean jeden Abend,
 Als unsere Herzen noch jung warn und leicht,
 Im kühlen Mondschein gewandert
 Dort hinterm Hügel von Benachie!

Ach, ich wünschte, ich wär, wo der Gadie fließt, *usw.*

Oh, die Blumen des Glücks sind mit Dornen
 gespickt,
 Reichtum wird erworben mit Mühe und Plag.
 Mir gebt einen Tag jungen Lebens nur
 Dort hinterm Hügel von Benachie!

Ach, ich wünschte, ich wär, wo der Gadie fließt, *usw.*

Skye Boat Song

Eile, liebes Boot, wie ein Vogel im Flug,
 Vorwärts, rufen die Matrosen,
 Trage den Jüngling, der zum König geboren,
 Weit übers Meer nach Skye.

Laut heult der Wind, es rauschen die Wogen,
 Gewitterwolken zerreißen die Luft;
 Fassungslos stehn unsre Feinde am Ufer;
 Uns zu folgen, wagen sie nicht.

Eile, liebes Boot, *usw.*

Les vagues bondissent, mais doucement tu reposeras:
L'océan est le berceau des rois.
Tandis que te bercent les eaux profondes,
Flora près de ton corps les veillera.

File, joli bateau, *etc.*

Nombreux étaient-ils au combat ce jour-là,
Qui brandissaient sans fléchir le glaive écossais,
Quand vint la nuit dans le silence ils gisaient,
Morts au champ d'honneur, à Culloden.

File, joli bateau, *etc.*

Le feu a ravagé nos maisons, l'exil et la mort
Ont éparpillé les hommes fidèles,
Mais avant que l'épée ne refroidisse dans son fourreau,
Charlie sera là à nouveau.

File, joli bateau, *etc.*

Danny Deever

"Pourquoi donc sonnent les bugles?" dit le
Régiment en parade.

"Pour vous appeler au rassemblement" dit le Porte-
étendard.

"Pourquoi es-tu si pâle, si pâle?" dit le Régiment en
parade.

"La peur de ce que je vais voir" dit le Porte-
étendard.

Car ils vont pendre Danny Deever, la marche
funèbre retentit déjà,
Au milieu du régiment disposé en carré, ils le
pendent aujourd'hui.

Ils ont arraché ses boutons, découpé ses galons,
Et à l'aube, ils le pendront.

Though the waves leap, soft shall ye sleep:
Ocean's a royal bed;
Rocked in the deep, Flora will keep
Watch by your weary head.

Speed, bonnie boat, *etc.*

Many's the lad fought on that day
Well the claymore could wield,
When the night came silently lay
Dead on Culloden's field.

Speed, bonnie boat, *etc.*

Burned are our homes, exile and death,
Scatter the loyal men,
Yet ere the sword cool in the sheath,
Charlie will come again.

Speed, bonnie boat, *etc.*

Danny Deever

¹⁴ 'What are the bugles blowin' for?' said Files on
Parade.

'To turn you out, to turn you out', the Colour
Sergeant said.

'What makes you look so white, so white?' said
Files on Parade.

'I'm dreadin' what I've got to watch', the
Colour Sergeant said.

For they're hangin' Danny Deever, you can hear
the Dead March play,
The regiment's in 'ollow square they're hangin'
him today;

They've taken all his buttons off and cut his
stripes away,
An' they're hangin' Danny Deever in the mornin'.

Die Fluten wallen, doch du sollst sanft schlafen:
Das Meer ist ein königlich Bett,
Gewiegt in der Tiefe,
Und Flora wacht an deinem müden Haupt.

Eile, liebes Boot, *usw.*

Manch ein Bursche, der an jenem Tage gekämpft
Und das Breitschwert zu führen verstand,
Lag, als die Nacht kam, still und reglos da,
Tot auf dem Feld von Culloden.

Eile, liebes Boot, *usw.*

Niedergebrannt sind unsre Häuser, Verbannung
und Tod
Zerstreu die Getreuen in alle Winde,
Doch ehe das Schwert in der Scheide erkaltet,
Kehrt Charlie wieder zurück.

Eile, liebes Boot, *usw.*

Danny Deever

"Wozu nur blasen die Hörner?" fragt der Soldat im
Glied.

"Um dich zum Aufmarsch zu rufen", der Feldwebel
sagte zu ihm.

"Und warum bist du so blaß, so blaß?" fragt der
Soldat im Glied.

"Ich fürchte, was ich mit ansehen muß", der
Feldwebel sagte zu ihm.

Denn Danny Deever wird gehenkt, man hört den
Tötenmarsch spielen,
Das Regiment ist angetreten, und heute wird er
gehenkt;

Man hat ihm die Knöpfe genommen und die
Streifen geraubt,
Und am Morgen wird Danny Deever gehenkt.

“Pourquoi les derniers rangs soufflent-ils si fort?”
dit le Régiment en parade.
“Il fait un froid glacial, glacial” dit le Porte-
étendard.
“Pourquoi cet homme au premier rang tombe-t-il?”
dit le Régiment en parade.
“Le soleil, le soleil”, dit le Porte-étendard.
Ils vont pendre Danny Deever, ils marchent autour
de lui,
Ils l’ont amené auprès de son cercueil;
Et dans quelques secondes, il balancera là, sournoise
crapule surprise l’arme à la main,
O Danny Deever sera pendu au petit matin.

“Sa paille était à droite de la mienne” dit le
Régiment en parade.
“Il couche dehors cette nuit, et loin” dit le Porte-
étendard.
“J’ai bu sa bière des dizaines de fois” dit le
Régiment en parade.
“C’est de la bière amère qu’il boit”, dit le Porte-
étendard.
Ils vont pendre Danny Deever, vois ce qu’il est,
Car il a tué un camarade endormi, vois ce qu’il fait;
Il sera la honte de son régiment et des neuf cents
habitants du comté,
Quand à l’aube, il sera châtié.

‘What makes the rear ranks breathe so ‘ard?’
said Files on Parade.
‘It’s bitter cold, it’s bitter cold’, the Colour
Sergeant said.
‘What makes that front-rank man fall down?’
says Files on Parade.
‘A touch o’ sun, a touch o’ sun’, the Colour
Sergeant said.
They are hangin’ Danny Deever, they are
marchin’ of ‘im around,
They ‘ave ‘alted Danny Deever by ‘is coffin on
the ground;
An’ ‘e’ll swing in ‘arf a minute for a sneakin’
shootin’ hound
O they’re hangin’ Danny Deever in the
mornin’.

‘Is cot was right and cot to mine’, said Files on
Parade.
‘E’s sleepin’ out an’ far tonight’, the Colour
Sergeant said.
‘I’ve drunk ‘is beer a score o’ times’, said Files
on Parade.
‘E’s drinkin’ bitter beer alone’, the Colour
Sergeant said.
They are hangin’ Danny Deever, you must
mark ‘im to ‘is place,
For ‘e shot a comrade sleepin’ you must look
‘im in the face;
Nine ‘undred of ‘is county an’ the regiment’s
disgrace,
While they’re hangin’ Danny Deever in the
mornin’.

“Was atmen die hinteren Ränge so schwer?” fragt
der Soldat im Glied.
“’s ist bitter kalt, ‘s ist bitter kalt”, der Feldwebel
sagte zu ihm.
“Was fällt in der vorderen Reih einer um?” fragt der
Soldat im Glied.
“Der hat wohl einen Sonnenstich”, der Feldwebel
sagte zu ihm.
Danny Deever wird gehenkt, und jetzt führn sie
ihn herum,
Lassen Danny Deever endlich stehn, bei seinem
Sarg;
Und gleich wird er baumeln, gemeiner,
schießwütiger Hund,
Oh, am Morgen wird Danny Deever gehenkt.

“Seine Pritsche stand neben meiner rechts”, meint
der Soldat im Glied.
“Er schläft heute Nacht weit draußen”, der
Feldwebel sagte zu ihm.
“Sein Bier hab ich manchmal getrunken”, meint der
Soldat im Glied.
“Jetzt trinkt er allein bitter Bier”, der Feldwebel
sagte zu ihm.
Danny Deever wird gehenkt, auf der Stelle Marsch,
bis er auf seinem Platz,
Hat einen Kameraden im Schlaf erschossen, schaut
ihm ins Gesicht;
Neunhundert aus seinem Bezirk, und die Schande
des Regiments,
Solang, bis sie gehenkt Danny Deever am Morgen.

“Quelle est cette ombre noire dans le soleil?” dit le Régiment en parade.
 “C’est Danny qui lutte comme un diable pour la vie” dit le Porte-étendard.
 “Quelle est cette plainte là-haut?” dit le Régiment en parade.
 “C’est l’âme de Danny qui passe” dit le Porte-étendard.
 Car s’en est fini de Danny Deever, le rythme de la marche s’accélère,
 Le régiment est en colonne, il s’éloigne de nous;
 Oh! Les jeunes recrues frémissent, ils réclameront leur bière aujourd’hui,
 Après la pendaïson, ce matin, de Danny Deever.

Un dollar et demi la journée

Un dollar et demi est la paie du pauvre.
Lowlands, lowlands away, my John.
 Un dollar et demi, pas de quoi cheminer.
 Mon dollar et demi la journée.

Cinq dollars la journée est la paie d’un blanc.
Lowlands, lowlands away, my John.
 Cinq dollars la journée est la paie d’un blanc.
 Mon dollar et demi la journée.

Mais un dollar et demi est la paie d’un nègre.
Lowlands, lowlands away, eye oh.
 Mais un dollar et demi est la paie d’un nègre.
 Mon dollar et demi la journée.

Le nègre besogne la nuit et le jour.
Way!

‘What’s that so black agin the sun?’ said Files on Parade.
 ‘It’s Danny fightin’ ’ard for life,’ the Colour Sergeant said.
 ‘What’s that whimpers over ’ead?’ said Files on Parade.
 ‘It’s Danny’s soul that’s passin’ now’, the Colour Sergeant said.
 For they’re done with Danny Deever, you can ’ear the quickstep play,
 The regiment’s in column, an’ they’re marchin’ us away;
 Ho! The young recruits are shakin’, an’ they’ll want their beer today,
 After hangin’ Danny Deever in the mornin’.

Rudyard Kipling from ‘Barrack-Room Ballads’

Dollar and a Half a Day

^[18] A dollar and a half is a poor man’s pay.
Lowlands, lowlands away, my John.
 A dollar and a half, it won’t clear my way.
 My dollar and a half a day.

Five dollars a day is a white man’s pay.
Lowlands, lowlands away, my John.
 Five dollars a day is a white man’s pay.
 My dollar and a half a day.

But a dollar and a half is a nigger’s pay.
Lowlands, lowlands, eye oh.
 But a dollar and a half is a nigger’s pay.
 My dollar and a half a day.

The nigger he works both night and day.
Way!

“Was hebt sich schwarz von der Sonne ab?” fragt der Soldat im Glied.
 “’s ist Danny, der um sein Leben kämpft”, der Feldwebel sagte zu ihm.
 “Was ist das für ein Wimmern da droben?” fragt der Soldat im Glied.
 “’s ist Dannys Seele, die jetzt vergeht”, der Feldwebel sagte zu ihm.
 Sie sind fertig mit Danny Deever, man hört den Eilmarsch erklingen,
 Das Regiment tritt zur Kolonne an und erhält den Marschbefehl;
 Die jungen Rekruten zittern und brauchen bestimmt heut ihr Bier,
 Nachdem sie gehenkt Danny Deever am Morgen.

Anderthalb Dollar am Tag

Anderthalb Dollar sind des armen Manns Lohn.
Lowlands, lowlands away, my John.
 Anderthalb Dollar bringen mich nicht weit.
 Meine anderthalb Dollar am Tag.

Fünf Dollar am Tag sind des weißen Manns Lohn.
Lowlands, lowlands away, my John.
 Fünf Dollar am Tag sind des weißen Manns Lohn.
 Meine anderthalb Dollar am Tag.

Aber anderthalb Dollar sind des Niggers Lohn.
Lowlands, lowlands away, eye oh.
 Aber anderthalb Dollar sind des Niggers Lohn.
 Meine anderthalb Dollar am Tag.

Der Nigger, er arbeitet Tag und Nacht.
Way!

Le nègre besogne la nuit et le jour.
Mon dollar et demi la journée.

Cinq dollars la journée est la paie d'un blanc,
Lowlands, lowlands away, my John.
Mais un dollar et demi est la paie d'un pauvre.
Mon dollar et demi la journée.
Lowlands, lowlands away.

Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

The nigger he works both night and day.
My dollar and a half a day.

Five dollars a day is a white man's pay,
Lowlands, lowlands away, my John
But a dollar and a half is a poor man's pay
My dollar and a half a day.
Lowlands, lowlands away.

Der Nigger, er arbeitet Tag und Nacht.
Meine anderthalb Dollar am Tag.

Fünf Dollar am Tag sind des weißen Manns Lohn,
Lowlands, lowlands away, my John,
Doch anderthalb Dollar sind des armen Manns
Lohn.
Meine anderthalb Dollar am Tag.
Lowlands, lowlands away.

Übersetzung: 1998 Anne Steeb/Bernd Müller

The Grainger Edition on Chandos

Volume 1
Orchestral Works
CHAN 9493

Volume 2
Songs for Baritone
CHAN 9503

Volume 3
Works for Chorus &
Orchestra
CHAN 9499

Volume 4
Works for Wind
Orchestra
CHAN 9549

Volume 5
Works for Chorus &
Orchestra 2
featuring *Dreamery*
CHAN 9554

Volume 6
Orchestral Works 2
featuring *The Warriors*
CHAN 9584

Volume 7
Songs for Tenor
featuring
The Twa Corbies &
Three Settings of
Robert Burns
CHAN 9610

Volume 8
Works for Wind
Orchestra 2
featuring
The Power of Rome and
the Christian Heart
CHAN 9630

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

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

THE GRAINGER EDITION

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

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

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

Nigel Luckhurst

The Solovox

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

Chandos 20-bit Recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 20-bit recording. 20-bit has a dynamic range that is up to 24dB greater and up to 16 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Solovox restored by Christopher J. Pitt

Series consultant Barry Peter Ould, The Percy Grainger Society

Producer Ralph Couzens

Sound engineer Jonathan Cooper

Assistant engineer Richard Smoker

Editor Rachel Smith

Recording venue Blackheath Concert Halls; 14–15 March 1998

Front cover Photograph of Percy Grainger courtesy of The Percy Grainger Society

Back cover Photography of The Joyful Company of Singers by Hanya Chlala

Design Jaquetta Sergeant

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Booklet editor Richard Denison

Poetry Copyright A.P. Watt Ltd on behalf of 'The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty' (Track 13)

Copyright Schott & Co. Ltd (Tracks 3, 4, 7, 12, 17 & 18), Oxford University Press (Track 2), Schott & Co. Ltd/Bardic Edition (Track 13), Bardic Edition (other tracks)

© 1998 Chandos Records Ltd

© 1998 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

Nigel Luckhurst

Session Photo

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9653

Percy Grainger (1882–1961)

[1] Mock Morris	3:21	
[2] The Power of Love [†]	4:23	
[3] Died For Love [†]	1:29	[15] Irish Tune from County Derry (1952) [†] 3:36
[4] Love Verses from <i>The Song of Solomon</i>	6:45	[16] Dollar and a Half a Day 3:21
[5] Shepherd's Hey!	2:07	[17] Molly on the Shore 4:08
[6] Early One Morning [†]	2:02	TT 62:34
[7] The Three Ravens	4:04	
[8] Scherzo*	1:40	
[9] Youthful Rapture	5:11	
[10] Random Round (Set version)*	6:01	
[11] The Merry King [†]	4:22	
[12] O Gin I Were Where Gadie Rins*	1:43	
[13] Skye Boat Song	3:30	
[14] Danny Deever [†]	3:16	

Susan Gritton soprano
 Pamela Helen Stephen mezzo-soprano
 Mark Tucker tenor
 Stephen Varcoe baritone
 Tim Hugh cello
 Joyful Company of Singers
 Peter Broadbent chorus master
 City of London Sinfonia
 Richard Hickox (DDD)

*premiere recordings

†premiere recordings in this version

CHANDOS RECORDS LTD.
 Colchester · Essex · England

© 1998 Chandos Records Ltd. © 1998 Chandos Records Ltd.
 Printed in the EU