

VOLUME 6

THE
BERKELEY
EDITION

CHANDOS

BERKELEY

LENNOX AND MICHAEL

Concerto for Two Pianos and Orchestra

Concerto for Orchestra 'Seascapes'
Gregorian Variations

Kathryn Stott piano • Howard Shelley piano
BBC National Orchestra of Wales

RICHARD HICKOX

Lennox Berkeley

Michael Berkeley (b. 1948)

premiere recording

Concerto for Orchestra 'Seascapes' 24:21 To R.H.

1	1	Con energia – Calmo – Energico	7:24
2	2	Threnody for a Sad Trumpet. In Memoriam J.A. ♩ = 80
Philippe Scharz trumpet	9:00
3	3	Con fuoco (with drive) – Calmo – Fuocososo – Maestoso	7:58

Sir Lennox Berkeley (1903–1989)

Concerto for Two Pianos and Orchestra, Op. 30* 28:43

4	I	Molto moderato – Allegro – Lento	7:05
	II	Theme and Variations	
5		Tema. Moderato –	1:31
6		Variation I. Allegro ma non troppo –	0:58
7		Variation II. L'istesso tempo –	0:58
8		Variation III. Allegro –	1:52
9		Variation IV. Adagio –	4:09

10	Variation V. Vivace –	1:19
11	Variation VI. Andante – Poco meno mosso –	2:24
12	Variation VII. Tempo di valse – Un poco meno vivo –	1:39
13	Variation VIII (Orchestra tacet). Allegro –	1:01
14	Variation IX (Pianos tacet). Lento –	2:17
15	Variation X (Orchestra tacet). Andante con moto –	1:06
16	Variation XI. L'istesso tempo	2:17

Michael Berkeley

premiere recording

17	Gregorian Variations	17:04
	for Orchestra	
	Adagio – Un poco più mosso – Moderato – Maestoso –	
	Un poco più mosso – Lento	

TT 70:08

Kathryn Stott piano*

Howard Shelley piano*

BBC National Orchestra of Wales

Lesley Hatfield leader

Richard Hickox

A note from Michael Berkeley

The sixth and final disc in this orchestral series features Lennox's Double Piano Concerto framed by one of my earliest and one of my most recent orchestral scores. The Double Piano Concerto dates from the 1940s, a richly productive decade for Lennox, during which he also composed the First Symphony, the Serenade for Strings, the *Four Poems of St Teresa of Ávila* and the Piano Concerto.

Hearing me sing myself to sleep when I was six or seven, Lennox thought I might have the makings of a boy chorister and so, aged eight, I entered Westminster Cathedral Choir School, then under the mesmerising direction of George Malcolm. I became steeped in the modality of Gregorian plainchant and it has influenced my composition ever since. In *Gregorian Variations*, plainchant is taken for a rather unusual ride!

Lennox loved the sea (the navy was in his family) and we spent a lot of my childhood on the North Norfolk Coast where, for a while, I worked as a boatman. The Concerto for Orchestra *Seascapes* was commissioned by the BBC for the 2005 Proms which took the sea as its main theme. Quite apart from the direct influence of the Tsunami in the second movement, which is dedicated to Jane Attenborough's memory, there is a feeling throughout of wave-like propulsion. In the outer movements sounds build and break, rush up and fall back while in that second movement there is a glassy and descending stillness, with a pair of lapping piccolos haunting the upper registers of the orchestra like a pair of gulls. I decided to give the work the sub-title *Seascapes* because I became increasingly aware of the tactile, almost sculptural way in which wave movement had permeated the music.

This series has been a fascinating voyage, as it has afforded the participating artists a unique opportunity to trace a line through two contrasting but related musical personalities, and I am most grateful to Richard Hickox, Chandos and the BBC National Orchestra of Wales for their consistent dedication, and to the Paul Hamlyn Foundation for its support for this concluding disc in the series.

© 2007 Michael Berkeley

The Berkeley Edition, Volume 6

A rare example in the modern world of father and son composers of similar distinction, Sir Lennox and Michael Berkeley have in turn reached a position of prominence and influence in British musical life. They are represented on this disc by music showing their craftsmanship in tailoring works to particular performers and occasions, without compromising their individual language and vision. The two-piano Concerto of Lennox Berkeley, written in one of the most fertile periods of his career, is a highly effective showpiece for its soloists, which nevertheless avoids the obvious in terms of form and treatment. The young Michael Berkeley's *Gregorian Variations*, also formally innovative, answered a request for an audience-friendly work with a slice of musical autobiography. Michael Berkeley's more recent Concerto for Orchestra is a brilliant collective display piece for friends and colleagues, but was taken in an unexpected direction by a catastrophe that was both global and personal.

Lennox Berkeley wrote his **Concerto for Two Pianos and Orchestra** in 1948 in response to a commission from the Henry Wood Concert Society for the husband-and-wife team of Cyril Smith and Phyllis

Sellick. They gave the concerto its first performance at the Royal Albert Hall in London in December 1948, with Sir Malcolm Sargent conducting, and continued to play it regularly for several years. In fact, it was the last work they performed together, in Kiev in May 1956, before Cyril Smith suffered the stroke that denied him the use of his left arm and forced the duo to reconstitute itself playing music for three hands. The medium of this concerto was an unusual one, though there were significant precedents in works by Mozart, Berkeley's idol, and by Francis Poulenc, a friend of the composer. Berkeley himself said in a programme note that his intention was:

to contrast the sound of two pianofortes with that of the orchestra, avoiding thereby the familiar textures of the ordinary one-pianoforte concerto. The soloists, therefore, are nearly always used as a unit, and not as individuals.

Within this 'unit', though, there is considerable use of imitation, and passages of virtuosity tend to be allocated to the two soloists in turn more often than simultaneously. But the potential weight of the combined solo parts allows Berkeley

to employ an unusually large orchestra, including a full brass section (with three trumpets), some percussion, and a harp.

A few months before writing the double concerto, Berkeley had written his solo Piano Concerto (recorded on CHAN 10265), cast in a conventional three-movement form. This time he chose an entirely different plan, that of Beethoven's last piano sonata (and Prokofiev's Second Symphony), in which a relatively short opening movement is followed by an extended set of variations. The first movement begins in A minor with the two soloists alone, in sternly declamatory mood, after which woodwind and strings introduce fragments of melody, and the soloists re-enter with rippling arpeggio figuration. The central section of the movement is a toccata-like *Allegro*, starting in E minor, which reaches a strident climax and then falls away steeply. A *Lento* coda begins in a tranquil C major, before the return of the melodic fragments of the first section leads to an open ending.

The E major theme of the second movement has a strictly classical shape of two eight-bar halves, each stated by woodwind, trumpets and harp and repeated in a reharmonised version by the strings. But the eleven variations that follow are far from strict, developing in freely extended paragraphs and in many cases drawing only on salient features of the theme: its pervasive triadic figure, or just the interval

of the third derived from it, and from time to time the upward scale in the second half. Admittedly, the theme is still discernible in the first variation, but it is much more submerged in the second and the graceful, triple-time third. The fourth begins as a fugato, with the theme inlaid as if in a chorale prelude, but continues with a crescendo and diminuendo over a threatening ostinato. After a contrasting scherzo, with the soloists and orchestra separate and then together, the sixth variation also conveys unease through the use of ostinato figures, with flutter-tongued flutes; the tension is dispelled in a light-textured waltz. The eighth and tenth variations are for the pianos alone, respectively athletic and decoratively lyrical. In between comes an orchestral variation with a melody unfolding over a simple accompaniment: in his study of *The Music of Lennox Berkeley*, Peter Dickinson describes this as looking backward to Ravel's *Pavane pour une infante défunte* and forward to some of Berkeley's later liturgical music. The final variation acts as a coda, reasserting the home key of E major and recalling not only clearly recognisable phrases from the theme but also the declamatory opening of the whole work.

Michael Berkeley's **Gregorian Variations** for large orchestra was completed at the end of February 1982, and first performed less than two months later at the Royal

Festival Hall in London by the Philharmonia Orchestra, conducted by André Previn. When the work was commissioned (by the House of du Maurier, then the Philharmonia's major sponsor), Berkeley was invited, William Mann wrote in his programme note for the premiere, 'to make it accessible to a lay audience at first hearing'. He chose to base it on the Gregorian plainchant he had absorbed as a boy chorister in Westminster Cathedral, the principal Roman Catholic cathedral of England, treated in a number of styles, including that of the pop music which had largely occupied his spare time while he was studying at the Royal Academy of Music. Despite its title, the work does not consist of variations on a single theme, but is a continuous fantasia based on a number of different chant melodies – though, as Mann said, 'finally the stepwise, subtly modulated language of plainsong unites everything that happens'.

The slow first section, over a long-held bass D, begins with tolling bells; chant melodies on solo cor anglais and groups of woodwind instruments alternate with a dancing 'Alleluia' refrain. Horns establish a quicker tempo, with piano, double-basses and timpani setting up a jazzy ostinato, over which chant melodies are transformed into wild solos for saxophone and clarinets and an exuberant jam session. Another tempo

change, to *Moderato*, brings lush, swirling orchestral sonorities, somewhat in Hollywood style, with the chant richly harmonised; after a brief climax and a calm aftermath, there is some intense, Tippett-like counterpoint for the strings before the textures again coalesce into full-orchestra splendour. The percussion lead off a dramatic episode of quick-fire, sometimes nightmarish orchestral dialogue. The slow opening tempo and its bell sounds return, and in an atmosphere of tense expectation the familiar *Dies irae* chant makes a brief appearance on the flutes and there are echoes of the jam session. Eventually the initial chant melody and its 'Alleluia' refrain return, together with the home key of D – though this is challenged by some imposing brass chords just before the end.

In the years after the *Gregorian Variations*, Michael Berkeley's style underwent considerable development, with results that are apparent in the **Concerto for Orchestra 'Seascapes'** of 2004–05. The musical language is more consistent, without stylistic references; it is much more chromatic and less obviously tonal or modal, though key-centres remain as points of anchorage beneath the surface. Clear-cut themes are replaced by recurring intervals or melodic shapes in continuous evolution (an interesting echo of Lennox

Berkeley's treatment of variation form in the two-piano concerto). And, both because of the greater difficulty of the chromatic language and because of a constant striving towards extremes of register, the level of orchestral virtuosity demanded is much higher. This last feature is appropriate to the genre indicated by the title, and also to the circumstances in which the work was created: it was commissioned by the BBC as part of Berkeley's residency as Associate Composer with the BBC National Orchestra of Wales, and first performed by the Orchestra with its Principal Conductor, Richard Hickox (the Concerto's dedicatee), at a BBC Prom in the Royal Albert Hall in London in July 2005. But the work is also coloured by the fact that, while Berkeley was writing the central slow movement on Boxing Day (26 December) 2004, reports came through of the tsunami disaster in the Indian Ocean – followed by the news that among the victims was the composer's friend Jane Attenborough, Arts Manager of the Paul Hamlyn Foundation, who died together with her daughter and mother-in-law. The slow movement, 'Threnody for a Sad Trumpet', thus became, in Michael Berkeley's words, 'an "In memoriam" to someone who had worked so passionately to bring the arts to a wider cross-section of society'. And Berkeley adds that, as he worked on the later stages of the

piece, he found himself bringing out a sense of powerful wave movement that had been inherent in its material from the start.

In his programme note, the composer also says that the two outer movements both begin 'with a gaudy, scherzo-like atmosphere' but later become 'increasingly serious, even desperate'. The 'energetic' first movement is based largely on descending irregular scales, complemented by more jagged rising figures, all in intricate superimposed rhythms; from kaleidoscopically varied textures, more extended melodies gradually emerge in the upper wind, strings and brass. There is a *Calmo* middle section, in which repeated falling figures in the piano accompany increasingly active woodwind phrases. The initial tempo is resumed, and a passage of assertively conflicting rhythms leads to a flat-out A minor conclusion. In the central movement, strings, harp, celesta, pitched percussion and high woodwind create a quiet background, largely composed of falling scales, against which a virtuoso solo trumpet unfolds its long-drawn-out threnody – echoed at intervals by solo woodwind. Finally a long descending trumpet scale leads to an uneasy close in E minor. The 'fiery' finale, launched by two Chinese cymbals, concentrates on rising scale figures; these are complemented by a contrasting idea of a chord peeling off downwards from a single note. There is a *Calmo* middle

section at the same point as in the opening movement, again with gradually proliferating melodic phrases. On the return of the initial tempo, rising and falling phrases are more equally balanced, and furious string activity, counterpointed by more slow-moving brass, leads to a despairing high violin melody recalling both the first movement and the Threnody. A massive chordal *Maestoso*, introducing the organ (optional, but included here), is followed by a moment of quiet reflection, before an abrupt C sharp minor ending closes a work which has travelled a long way from its initial mood of celebration.

© 2007 Anthony Burton

Born in Lancashire, **Kathryn Stott** studied at the Yehudi Menuhin School with Vlado Perlemuter and Nadia Boulanger, then at the Royal College of Music in London with Kendall Taylor. A prize-winner at the Leeds International Piano Competition in 1978, she has performed as a concerto soloist throughout Britain, across Europe and in Hong Kong, recently touring Australia with the Orpheus Chamber Orchestra. She has given the premiere of many new works, including concertos by Sir Peter Maxwell Davies and Michael Nyman and, with Noriko Ogawa, *Circuit* for two pianos and orchestra by Graham Fitkin. She is a

frequent solo recitalist, as a chamber musician has long-standing partnerships with Yo-Yo Ma, Truls Mørk, Christian Poltéra, Janine Jansen, Federico Mondelci and many others, and has collaborated with leading string quartets such as The Lindsays and the Belcea and Skampa quartets. A professor at the Royal Academy of Music in London, Kathryn Stott has directed and performed in several major festivals and concert series including, in Manchester where she now lives, 'Fauré and the French Connection' in 1995 (after which the French Government appointed her Chevalier dans l'Ordre des arts et des lettres), and the Piano 2000 and Piano 2003 festivals in Bridgewater Hall.

As a pianist, conductor and recording artist **Howard Shelley** has enjoyed a distinguished career since his highly acclaimed London debut in 1971, performing each season with renowned orchestras at major venues around the world. Much of his current work is in the combined role of conductor and soloist. He has been closely associated with the music of Rachmaninov and has performed and recorded complete cycles of that composer's solo piano works, concertos and songs. His recent recordings of piano concertos by Mozart and Hummel have also won exceptional praise, and more than eighty

other commercial recordings testify to his wide-ranging repertoire. He has appeared in several television documentaries, including *Mother Goose*, a documentary on Ravel featuring Shelley as presenter, conductor and pianist, which won a Gold Medal at the New York Festivals Awards. His long association with the London Mozart Players has included a substantial period as their Principal Guest Conductor. Howard Shelley has also been Music Director and Principal Conductor of Sweden's Uppsala Chamber Orchestra. In 1994 HRH The Prince of Wales conferred on him an Honorary Fellowship of the Royal College of Music.

Acclaimed not only for the quality of its performances but also for its importance within its own community, the **BBC National Orchestra of Wales** occupies a very special role as both a national and broadcasting orchestra, with a current conducting team of Thierry Fischer as Principal Conductor, Jac van Steen as Principal Guest Conductor, Richard Hickox as Conductor Emeritus, Tadaaki Otaka as Conductor Laureate and Grant Llewellyn as Associate Guest Conductor. Complementing its existing relationship with Michael Berkeley, its Associate Composer, and consolidating its commitment to performing contemporary music and developing the talent of new composers, the Orchestra appointed Guto Puw

as Resident Composer in February 2006 and commissioned him to write three new works. Orchestra-in-Residence at St David's Hall, Cardiff, the BBC National Orchestra of Wales also presents a concert series at the Brangwyn Hall, Swansea and tours throughout Wales and abroad. Its concerts broadcast on BBC Radio 3, BBC Cymru Wales radio and television, and BBC 4, the Orchestra has recorded a diverse range of works for CD, including a complete cycle of the symphonies of Edmund Rubbra and orchestral music by Frank Bridge and by Sir Lennox and Michael Berkeley. Its dynamic Education and Community Department extends the work of the Orchestra beyond the confines of the concert hall into schools, workplaces and communities.

One of Britain's most gifted and versatile conductors, **Richard Hickox** CBE is Music Director of Opera Australia, and was Principal Conductor of the BBC National Orchestra of Wales from 2000 until 2006 when he became Conductor Emeritus. He founded the City of London Sinfonia, of which he is Music Director, in 1971. He is also Associate Guest Conductor of the London Symphony Orchestra, Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia, and co-founder of Collegium Musicum 90.

He regularly conducts the major orchestras in the UK and has appeared many times at

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

Apart from his activities at the Sydney Opera House, he has enjoyed recent engagements with The Royal Opera, Covent Garden, English National Opera, Vienna State Opera and Washington Opera among others. He has guest conducted such world-renowned orchestras as the Pittsburgh Symphony

Orchestra, Orchestre de Paris and Bavarian Radio Symphony Orchestra and is soon to appear with the New York Philharmonic.

His phenomenal success in the recording studio has resulted in more than 280 recordings, including most recently cycles of orchestral works by Sir Lennox and Michael Berkeley and Frank Bridge with the BBC National Orchestra of Wales, the symphonies by Vaughan Williams with the London Symphony Orchestra, and a series of operas by Britten with the City of London Sinfonia. He has received a *Grammy* (for *Peter Grimes*) and five *Gramophone* Awards. Richard Hickox was awarded a CBE in the Queen's Jubilee Honours List in 2002, and has received many other awards, including two Royal Philharmonic Society Music Awards, the first ever Sir Charles Groves Award, the *Evening Standard* Opera Award, and the Association of British Orchestras Award.

Kathryn Stott

Ein Vorwort von Michael Berkeley

Die sechste und letzte CD in dieser Orchesterserie ist Lennoxs Konzert für zwei Klaviere und Orchester gewidmet, flankiert von einer meiner ersten und einer meiner letzten Orchesterkompositionen. Das Doppelklavierkonzert entstand in den vierziger Jahren, einem für Lennox sehr fruchtbaren Jahrzehnt, in dem er auch die Erste Sinfonie, die Streicherserenade, die *Vier Gedichte der heiligen Teresa von Ávila* und das Klavierkonzert schuf.

Als er hörte, wie ich mich mit sechs oder sieben Jahren in den Schlaf sang, traute mir Lennox das Talent zum Chorknaben zu, und mit acht Jahren trat ich in die Chorschule der Westminster Cathedral ein, die damals unter der faszinierenden Leitung von George Malcolm stand. Ich versank in der Modalität des gregorianischen Gesangs, der mein Kompositionsschaffen seitdem beeinflusst. In den *Gregorian Variations* lässt dieser Gesang einiges über sich ergehen!

Lennox liebte das Meer (die Marine steckte der Familie im Blut), und in meiner Kindheit verbrachten wir viel Zeit an der ostenglischen Küste, im Norden Norfolks, wo ich auch eine Weile als Löscher arbeitete. Das Orchesterkonzert *Seascapes* wurde von der BBC für die Proms-Saison 2005 in Auftrag gegeben, für die das Meer ein Hauptthema war. Einmal ganz abgesehen von dem unmittelbaren Effekt des Tsunami auf den zweiten Satz, der dem Gedenken an Jane Attenborough gewidmet ist, vermittelt das Werk durchweg eine wellenartige Dynamik. In den Ecksätzen wachsen und zerschmettern die Klänge, sie rauschen heran und fluten zurück, während sich im zweiten Satz eine glasige Stille herabsenkt, in der zwei plätschernde Pikkoloflöten wie Möwen durch die oberen Register des Orchesters streichen. Ich entschied mich für den Untertitel *Seascapes* (Seebilder), weil mir die fühlbare,

geradezu plastische Art und Weise, wie die Wellenbewegung die Musik durchdrungen hatte, immer stärker bewusst wurde.

Diese Serie war eine faszinierende Entdeckungsreise, denn sie hat den beteiligten Künstlern die einzigartige Gelegenheit gegeben, durch zwei gegensätzliche, aber doch verwandte musikalische Charaktere eine Spur zu verfolgen. Richard Hickox, Chandos und dem BBC National Orchestra of Wales sei für ihr unermüdliches Engagement gedankt, ebenso wie der Paul Hamlyn Foundation für ihre Unterstützung beim Abschluss dieser Serie.

© 2007 Michael Berkeley

Übersetzung: Andreas Klatt

Die Edition Berkeley, Teil 6

Nur selten erlebt man heutzutage, dass sich ein herausragendes Komponistentalent ungeschwächt vom Vater auf den Sohn vererbt. Eine solche Ausnahmeerscheinung sind Sir Lennox und Michael Berkeley, die es beide zu hohem Ansehen und nachhaltigem Einfluss im Musikleben Großbritanniens gebracht haben. Die vorliegende CD bezeugt ihre bemerkenswerte Fähigkeit, Auftrags- und Gelegenheitswerke zu komponieren, ohne ihre ureigene Musiksprache und Vision zu kompromittieren. Das Konzert für zwei Klaviere und Orchester, von Lennox Berkeley in einer seiner fruchtbarsten Schaffensperioden geschrieben, ist ein Bravourwerk für die Solisten, dem es dennoch gelingt, auf die nahe liegenden Lösungen für Form und Behandlung zu verzichten. Die ebenfalls innovativ gestalteten *Gregorian Variations* des jungen Michael Berkeley kamen der Bitte um Publikumsnähe mit einem Werk in musikalisch-autobiographischer Form nach. Sein neueres Konzert für Orchester ist ein glänzendes kollektives Schaustück für Freunde und Kollegen, das indes durch eine weltbewegende wie auch persönliche Tragödie eine unerwartete Entwicklung nimmt.

Lennox Berkeley schrieb sein **Konzert für zwei Klaviere und Orchester** im Jahr 1948 im Auftrag der Henry Wood Concert Society für das Pianistenehepaar Cyril Smith und Phyllis Sellick. Nach der Uraufführung in der Londoner Royal Albert Hall im Dezember 1948, unter der Leitung von Sir Malcolm Sargent, führten die beiden das Konzert auch in den folgenden Jahren weiter auf. Tatsächlich sollte es das letzte Werk sein, mit dem sie öffentlich auftraten (Kiew, Mai 1956), bevor Cyril Smith durch einen Schlaganfall den Gebrauch des linken Arms verlor und das Duo gezwungen war, Musik für drei Hände zu spielen. Von der Anlage her ist das Konzert ungewöhnlich, obwohl auch schon der von Berkeley so verehrte Mozart und der mit ihm selbst befreundete Francis Poulenc einschlägige Präzedenzfälle geschaffen hatten. In einer Programmeinführung erläuterte Berkeley seine Absicht,

den Klang zweier Klaviere mit dem des Orchesters zu kontrastieren und dadurch die vertrauten Strukturen des herkömmlichen Ein-Klavier-Konzertes zu vermeiden. Die Solisten werden deshalb fast immer als Einheit eingesetzt und nicht als Einzelne.

Innerhalb dieser "Einheit" treten allerdings immer wieder imitatorische Elemente auf, und virtuose Passagen werden den Solisten häufiger nacheinander als gleichzeitig zugeteilt. Doch die potentielle Schlagkraft der kombinierten Soloinstrumente gestattet Berkeley, ihnen ein ungewöhnlich umfangreiches Orchester entgegenzusetzen, mit einer kompletten Blechbläsersektion (mit drei Trompeten), Schlagzeug und Harfe.

Einige Monate vor dem Doppelkonzert hatte Berkeley sein einfaches Klavierkonzert (CHAN 10265) in konventioneller Dreisatzform komponiert. Hier jedoch folgt er einem ganz anderen Plan, nämlich der zweisätzigen Anlage der letzten Klaviersonate Beethovens (und der Zweiten Sinfonie Prokofjews), die einem relativ kurzen Kopfsatz einen längeren Hauptsatz aus Thema und Variationen nachstellt. Der Kopfsatz beginnt in a-Moll mit den beiden Solisten in strenger Deklamationsstimmung. Holzbläser und Streicher stellen dann einige Melodiefragmente vor, und die Solisten kehren mit einer spielerischen Arpeggio-Figuration zurück. Der mittlere Abschnitt des Satzes ist ein in e-Moll beginnendes, toccata-ähnliches *Allegro*, das sich zu einem scharfen Höhepunkt aufbaut und steil wieder abfällt. Eine *Lento*-Koda setzt ruhig in C-Dur ein, bevor die Wiederaufnahme der Melodiefragmente aus dem ersten Abschnitt einem offenen Ende zuführt.

Das E-Dur-Thema des zweiten Satzes hat eine streng klassische Form aus zwei Hälften von jeweils acht Takten, die von Holzbläsern, Trompeten und Harfe vorgetragen und in neu harmonisierter Form von den Streichern wiederholt werden. Doch die elf anschließenden Variationen sind alles andere als streng – sie entwickeln sich in frei verlängerten Absätzen und verarbeiten in vielen Fällen nur die herausragenden Aspekte des Themas: seine durchdringende Dreiklangfigur oder nur das Intervall der daraus abgeleiteten Terz oder hin und wieder die Aufwärtsskala der zweiten Hälfte. Zugegebenermaßen ist das Thema in der ersten Variation noch erkennbar, doch in der zweiten und in der eleganten, dreiertaktigen dritten ist es bereits viel tiefer verborgen. Die vierte Variation beginnt als Fugato, wobei das Thema wie bei einem Choralvorspiel eingelegt ist, setzt sich dann aber mit einem Crescendo und Diminuendo über einem bedrohlichen Ostinato fort. Nach einem kontrastierenden Scherzo, das die Solisten und das Orchester voneinander trennt und dann wieder vereint, vermittelt die sechste Variation neue Unruhe durch Ostinatofiguren und flatterzungige Flöten; die Spannung wird durch einen hell gewobenen Walzer aufgehoben. Die achte und die zehnte Variation – athletisch bzw. dekorativ lyrisch – sind den Klavieren vorbehalten. Dazwischen

liegt eine Orchestervariation, deren Melodie sich über einer schlichten Begleitung entfaltet; in seiner Studie *The Music of Lennox Berkeley* beschreibt Peter Dickinson dies als Rückblick auf Ravels *Pavane pour une infante défunte* und Vorgeschmack auf Berkeleys spätere Kirchenmusik. Die letzte Variation fungiert als Koda. Sie untermauert die Ausgangstonart E-Dur und erinnert nicht nur an klar erkennbare Phrasen aus dem Thema, sondern auch an die deklamatorische Eröffnung des Werkes.

Michael Berkeleys **Gregorian Variations** für großes Orchester wurden im Februar 1982 vollendet und kaum zwei Monate später in der Royal Festival Hall London von André Previn und dem Philharmonia Orchestra uraufgeführt. Wie William Mann in seiner Programmklärung für die Premiere schrieb, wurde Berkeley bei der Auftragserteilung (durch die Tabakfirma du Maurier, damals Hauptsponsor des Orchesters) eingeladen, das Werk "einem Laienpublikum beim ersten Anhören verständlich zu machen". Berkeley sah die Lösung im gregorianischen Gesang, den er als Chorknabe in der Westminster Cathedral, der römisch-katholischen Hauptkirche Englands, in sich aufgenommen hatte; dieses Grundelement wandelte er stilistisch divers ab, wobei er auch die Popmusik, die ihn neben seinem Studium an der Royal Academy of Music stark beschäftigt hatte, nicht vergaß. Der

Titel täuscht insofern, als es sich nicht um ein Einzelthema mit Variationen handelt, sondern um eine geschlossene Fantasie über eine Reihe verschiedener Chormelodien – obwohl, wie Mann bemerkt, "am Ende die schrittweise, subtil modulierte Sprache des gregorianischen Gesang das gesamte Geschehen in sich vereinigt".

Der langsame erste Abschnitt, über einem lang ausgehaltenen D im Bass, beginnt mit läutenden Glocken; Chormelodien von einem Solo-Englischhorn und Holzbläsergruppen wechseln sich mit einem tänzerischen "Alleluia"-Refrain ab. Hörner schlagen ein rascheres Tempo an, während Klavier, Kontrabässe und Pauken für ein jazziges Ostinato sorgen, über dem Chormelodien zu wilden Solos für Saxophon und Klarinetten transformiert werden und sich zu einer ausgelasseneren Jam-Session gestalten. Ein abermaliger Tempowechsel, diesmal zum *Moderato*, enthüllt üppige, wirbelnde Orchesterklänge geradezu im Hollywoodstil und eine reiche Harmonisierung des Gesangs; nach einem kurzen Höhepunkt mit anschließender Beruhigung setzt sich das Werk mit einem intensiven, an Tippett erinnernden Kontrapunkt in den Streichern fort, bevor das Gewebe abermals zu vollem Orchesterglanz verschmilzt. Das Schlagzeug führt in die nächste Episode, einen dramatischen,

zuweilen alptraumhaften Orchesterdialog. Das langsame Eröffnungstempo mit seinem Glockenklang wird wieder aufgenommen, und in einer Atmosphäre spannungsvoller Erwartung klingt kurz das vertraute *Dies irae* in den Flöten an, während auch an die Jam-Session erinnert wird. Schließlich kehren die anfängliche Choralmelodie und der "Alleluia"-Refrain zurück, zusammen mit der Ausgangstonart D-Dur, obwohl kurz vor Schluss einige imposante Blechakkorde noch dagegen aufbegehren.

In den Folgejahren entwickelte Michael Berkeley seinen Stil auf beachtliche Weise fort, wie im **Konzert für Orchester "Seascapes"** von 2004/05 deutlich wird. Die Musiksprache ist konsequent, ohne stilistische Bezüge; sie ist sehr viel chromatischer und weniger deutlich tonal oder modal, obwohl unter der Oberfläche noch Tonartzentren als Ankerpunkte bleiben. An die Stelle klar umrissener Themen treten wiederkehrende Intervalle oder melodische Gestalten in ständiger Entwicklung (ein interessantes Echo von Lennox Berkeleys Behandlung der Variationsform im Doppelklavierkonzert), während zugleich der höhere Schwierigkeitsgrad der chromatischen Sprache und das ständige Streben nach Registerextremen dem Orchester eine sehr viel höhere Virtuosität abverlangen. Der letztere Aspekt ist der im Titel bestimmten

Gattung durchaus angemessen, und auch die Entstehungsgeschichte ist zu bedenken: Das Werk wurde von der BBC während Berkeleys Zeit als Associate Composer beim BBC National Orchestra of Wales in Auftrag gegeben und von dem Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Richard Hickox (dem Widmungsträger) im Rahmen der BBC Proms im Juli 2005 in der Royal Albert Hall London uraufgeführt. Ein wichtiger Faktor war auch, dass Berkeley gerade am langsamen mittleren Satz arbeitete, als am 26. Dezember 2004 erste Berichte von der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean um die Welt gingen – gefolgt von der Nachricht, dass auch der Freundeskreis des Komponisten unmittelbar betroffen war: Jane Attenborough, Arts Managerin der Paul Hamlyn Foundation, ihre Tochter und ihre Schwiegermutter gehörten zu den Opfern. Der langsame Satz, "Threnody for a Sad Trumpet", geriet somit, wie Michael Berkeley selber sagt, "zu einem 'In memoriam' an einen Menschen, der sich leidenschaftlich dafür eingesetzt hatte, die Kunst einer breiteren Bevölkerungsschicht nahe zu bringen". Bei der Arbeit an späteren Teilen des Werkes habe er ein Gefühl für mächtige Wellenbewegung, das von Anfang an im Material immanent gewesen sei, hervorbringen können.

In seiner Programmeinführung erklärt der Komponist auch, dass beide Ecksätze

“in einer grellen, scherzo-ähnlichen Atmosphäre” beginnen, später aber “immer erster, ja sogar verzweifelt” werden. Der “energiegeladene” erste Satz basiert vor allem auf absteigenden unregelmäßigen Skalen, ergänzt durch schroffere aufsteigende Figuren, alle in komplexen, übereinandergestellten Rhythmen; aus den kaleidoskopisch abwechslungsreichen Strukturen treten allmählich bei den hohen Holzbläsern, Streichern und Blechbläsern längere Melodien hervor. In einem mit *Calmo* bezeichneten Mittelabschnitt begleiten wiederholte absteigende Figuren immer lebhafter werdende Holzbläserphrasen. Das Anfangstempo wird wiederaufgenommen, und eine Passage selbstsicherer Konflikt rhythmischer führt zu einem entschiedenen Abschluss in a-Moll. Im Mittelsatz sorgen Streicher, Harfe, Celesta, gestimmtes Schlagzeug und hohe Holzbläser für einen ruhigen, überwiegend aus Abwärtsskalen bestehenden Hintergrund, vor dem eine virtuose Solotrompete ihr lang gezogenes Klage lied singt – in Abständen wiederholt von Soloholzbläsern. Schließlich mündet eine lange absteigende Trompetenskala in einem gequälten Abschluss in e-Moll. Das “feurige” Finale, angestimmt von zwei chinesischen Becken, konzentriert sich auf aufsteigende Skalenfiguren; sie werden

ergänzt durch den Kontrastgedanken eines Akkords, der von einer einzelnen Note abfällt. An derselben Stelle wie im Kopfsatz tritt wieder ein mit *Calmo* bezeichneter Mittelabschnitt auf, der auch hier allmählich seine Melodiephrasen reichhaltig entfaltet. Nach der Rückkehr zum Anfangstempo sind die gegenläufigen Phrasen gleichmäßiger ausgewogen, und furiose Streicher, von langsameren Blechbläsern kontrapunktiert, führen zu einer verzweifelten hohen Violinmelodie, die sowohl an den Kopfsatz als auch das Klage lied erinnert. Einem massiven akkordischen *Maestoso*, das die Orgel (ad libitum, hier aber inbegriffen) einführt, schließt sich ein Moment stiller Besinnung an, bevor das Werk in cis-Moll abrupt zum Abschluss gebracht wird. Seit dem freudig gestimmten Anfang hat sich viel geändert.

© 2007 Anthony Burton

Übersetzung: Andreas Klatt

Kathryn Stott, geboren in der englischen Grafschaft Lancashire, studierte an der Yehudi Menuhin School bei Vlado Perlemuter und Nadia Boulanger, danach am Royal College of Music in London bei Kendall Taylor. Sie war 1978 Preisträgerin des internationalen Klavierwettbewerbs in Leeds und ist als Konzertsolistin in ganz Großbritannien und Kontinentaleuropa

sowie in Hongkong aufgetreten; jüngst war sie mit dem Orpheus Chamber Orchestra in Australien auf Tournee. Sie hat die Uraufführungen zahlreicher neuer Werke gegeben, darunter Konzerte von Sir Peter Maxwell Davies und Michael Nyman sowie (mit Noriko Ogawa) *Circuit* für zwei Klaviere und Orchester von Graham Fitkin. Sie ist regelmäßig als Solistin in Recitals tätig und pflegt als Kammermusikerin langjährige Verbindungen mit Yo-Yo Ma, Truls Mørk, Christian Poltéra, Janine Jansen, Federico Mondelci und vielen anderen; des weiteren hat sie mit führenden Streichquartetten wie den Lindsays sowie dem Belcea- und dem Skampa-Quartett zusammengearbeitet. Kathryn Stott hat nicht nur einen Lehrstuhl an der Londoner Royal Academy of Music inne, sondern war auch als Leiterin und Interpretin an mehreren bedeutenden Festivals und Konzertreihen beteiligt, darunter an ihrem derzeitigen Wohnort Manchester im Jahre 1995 "Fauré and the French Connection" (worauffhin ihr die französische Regierung den Titel Chevalier dans l'Ordre des arts et des lettres verlieh) und die Festivals Piano 2000 und Piano 2003 in der dortigen Bridgewater Hall.

Als Pianist, Dirigent und Schallplattenkünstler erfreut sich **Howard Shelley** seit seinem begeistert aufgenommenen Londoner Debüt

im Jahre 1971 einer hochehrreichen Karriere. Jahr für Jahr tritt er mit berühmten Orchestern in den großen Konzertsälen der Welt auf. Derzeit wirkt er häufig in der Doppelrolle von Dirigent und Solist. Man verbindet seinen Namen besonders mit der Musik Rachmaninows, dessen Klavierwerke, Konzerte und Lieder er in kompletten Zyklen aufgeführt und eingespielt hat. Seine jüngsten Aufnahmen von Klavierkonzerten Mozarts und Hummels haben ebenfalls außergewöhnliche Anerkennung gefunden, und über achtzig weitere Schallplattenaufnahmen bezeugen sein breit gefächertes Repertoire. Er ist in mehreren Fernsehdokumentationen aufgetreten, darunter *Mother Goose*, ein Dokumentarfilm über Ravel, mit Howard Shelley als Moderator, Dirigent und Pianist, der bei den New York Festivals Awards eine Goldmedaille erhielt. Viele Jahre lang war er Hauptgastdirigent der London Mozart Players. Außerdem war er Musikdirektor und Chefdirigent beim Uppsala Kammarorkester. 1994 wurde er von Prinz Charles zum Honorary Fellow des Royal College of Music ernannt.

Allein schon wegen seiner hohen künstlerischen Leistung, aber auch als bevölkerungsnaher Kulturträger nimmt das **BBC National Orchestra of Wales** unter den Sinfonie- und Rundfunkorchestern

Großbritanniens eine Sonderposition ein. Geleitet wird es von Chefdirigent Thierry Fischer und seinem Team: Jac van Steen (Hauptgastdirigent), Richard Hickox (Emeritierter Dirigent), Tadaaki Otaka (Ehrendirigent) und Grant Llewellyn (Zweiter Gastdirigent). Ergänzend zu seiner Partnerschaft mit Michael Berkeley als Associate Composer und vertiefend in seinem Engagement für moderne Musik und die Förderung von Nachwuchskomponisten ernannte das Orchester im Februar 2006 Guto Pw zum Hauskomponisten und beauftragte ihn mit drei neuen Werken. Das BBC National Orchestra of Wales ist in der St. David's Hall Cardiff beheimatet, gibt aber auch eine Konzertreihe in der Brangwyn Hall Swansea und bereist über die Grenzen von Wales hinaus auch das Ausland. Neben seiner von Funk und Fernsehen (BBC Radio 3, BBC Cymru Wales, BBC 4) ausgestrahlten Konzerttätigkeit hat das Orchester auch die verschiedensten Werke auf CD eingespielt, so etwa sämtliche Sinfonien von Edmund Rubbra und Orchestermusik von Frank Bridge sowie von Sir Lennox und Michael Berkeley. Dank seiner dynamischen Bildungsabteilung kommt das Orchester auch in lebhaften Kontakt mit Schulen, Betrieben und Kommunen.

Richard Hickox CBE, einer der begabtesten und vielseitigsten Dirigenten

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

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

Neben seiner Tätigkeit an der Oper von Sydney haben Engagements ihn in jüngerer Zeit unter anderem an die Royal Opera Covent Garden, die English National Opera,

die Wiener Staatsoper und die Washington Opera geführt. Als Gastdirigent hat er solch weltberühmte Klangkörper wie das Pittsburgh Symphony Orchestra, das Orchestre de Paris und das Bayerische Radio-Sinfonieorchester dirigiert und wird demnächst auch mit dem New York Philharmonic auftreten.

Sein phänomenaler Erfolg in den Aufnahmestudios resultierte in mehr als 280 Einspielungen, darunter jüngst Zyklen der Orchesterwerke von Sir Lennox und Michael Berkeley und Frank Bridge mit dem BBC National Orchestra of Wales, die Sinfonien von Vaughan Williams mit dem

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

Howard Shelley

Une note de Michael Berkeley

Le sixième et dernier disque de cette série d'œuvres pour orchestre présente le Concerto pour deux pianos et orchestre de Lennox encadré par l'une de mes premières et l'une de mes plus récentes partitions pour orchestre. Le Concerto pour deux pianos et orchestre date des années 1940, une décennie très productive pour Lennox, au cours de laquelle il a également composé la Première Symphonie, la Sérénade pour cordes, les *Quatre Poèmes de sainte Thérèse d'Ávila* et le Concerto pour piano.

En m'entendant chanter pour m'endormir lorsque j'avais six ou sept ans, Lennox a pensé que j'avais peut-être tout pour faire un bon choriste; ainsi, à l'âge de huit ans, je suis entré à l'École de chœur de la cathédrale de Westminster et j'ai travaillé sous la direction hypnotique de George Malcolm. J'ai été nourri de la modalité du plain-chant grégorien et elle influence mes compositions depuis lors. Dans les *Gregorian Variations*, le plain-chant se voit entraîné dans une promenade plutôt inhabituelle!

Lennox aimait la mer (la marine faisait partie de sa famille) et nous avons passé une grande partie de mon enfance sur la côte nord du Norfolk où j'ai travaillé quelque temps comme loueur de bateaux. Le Concerto pour orchestre *Seascapes* est une commande de la BBC pour les Proms de 2005, dont le thème principal est la mer. Tout à fait en dehors de l'influence directe du tsunami dans le deuxième mouvement, qui est dédié à la mémoire de Jane Attenborough, il y a d'un bout à l'autre une impression de propulsion comparable à celle des vagues. Dans les mouvements externes, les sons se développent et se dissipent, se précipitent et se retirent, alors que dans ce deuxième mouvement il y a un calme froid qui s'étend, avec deux piccolos qui se chevauchent et hantent les registres supérieurs

de l'orchestre comme deux goélands. J'ai décidé de donner à cette œuvre le sous-titre *Seascapes* (Paysage marin) car j'ai pris de plus en plus conscience de la façon tactile, presque sculpturale, dont le mouvement des vagues a imprégné la musique.

Cette série a constitué un voyage fascinant, car elle a procuré aux artistes qui y ont participé une opportunité unique de tracer une ligne entre deux personnalités musicales très différentes, mais apparentées, et je suis infiniment reconnaissant à Richard Hickox, Chandos et le BBC National Orchestra of Wales de leur dévouement constant, ainsi qu'à la Fondation Paul Hamlyn de son soutien pour ce dernier disque de la série.

© 2007 Michael Berkeley

Traduction: Marie-Stella Pâris

L'Édition Berkeley, volume 6

Sir Lennox et Michael Berkeley constituent un exemple rare dans le monde moderne: le père et le fils, tous deux compositeurs, aussi réputés l'un que l'autre, et occupant tour à tour une position importante et influente dans la vie musicale britannique. Ils sont représentés sur ce disque par une musique qui montre leur art pour concevoir des œuvres pour des occasions et des interprètes particuliers, sans altérer leur langage, ni leur vision personnelle. Le Concerto pour deux pianos de Lennox Berkeley, écrit au cours de l'une des périodes les plus fertiles de sa carrière, est un modèle du genre pour ses solistes et il fait beaucoup d'effet; il évite néanmoins tout ce qui est prévisible en matière de forme et de traitement. Les *Gregorian Variations* (Variations grégoriennes) du jeune Michael Berkeley, également novatrices sur le plan formel, répondaient à une demande d'œuvre adaptée aux besoins du public avec un zeste d'autobiographie musicale. Le Concerto pour orchestre plus récent de Michael Berkeley est une pièce brillante de démonstration collective pour des amis et des collègues, mais elle a pris un chemin inattendu à la suite d'une catastrophe à la fois universelle et personnelle.

Lennox Berkeley composa son **Concerto pour deux pianos et orchestre** en 1948 pour répondre à une commande de la Henry Wood Concert Society pour le couple Cyril Smith et Phyllis Sellick. Ils créèrent ce concerto au Royal Albert Hall de Londres en décembre 1948, sous la direction de Sir Malcolm Sargent, et continuèrent à le jouer régulièrement plusieurs années durant. En fait, c'est la dernière œuvre qu'ils jouèrent ensemble, à Kiev, en mai 1956, avant que Cyril Smith ne soit victime de l'attaque qui le priva de l'usage de son bras gauche, ce qui contraignit le duo à se reconvertir dans la musique à trois mains. Le moyen d'expression de ce concerto est inhabituel, bien qu'il existe des précédents importants dans les œuvres de Mozart, l'idole de Berkeley, et de Francis Poulenc, un ami du compositeur. Berkeley a dit lui-même dans une notice de programme que son intention était:

de faire ressortir le contraste entre le son de deux pianos et celui de l'orchestre, en évitant ainsi les textures familières du concerto habituel pour un piano. Les solistes sont donc presque toujours utilisés comme une unité et non individuellement.

Toutefois, au sein de cette "unité", il y a un usage considérable de l'imitation, et les passages de virtuosité ont tendance à être attribués aux deux solistes tour à tour plus souvent que simultanément. Mais le poids potentiel des parties solistes réunies permet à Berkeley de faire appel à un orchestre inhabituellement fourni, comprenant un pupitre complet de cuivres (avec trois trompettes), des percussions et une harpe.

Quelques mois avant d'écrire le double concerto, Berkeley avait composé son Concerto pour piano (un seul piano) (enregistré chez Chandos sous la référence CHAN 10265), qui est coulé dans une forme conventionnelle en trois mouvements. Cette fois, il choisit un plan entièrement différent, celui de la dernière sonate pour piano de Beethoven (et de la Symphonie no 2 de Prokofiev), avec un mouvement initial relativement court suivi de longues variations. Le premier mouvement commence en la mineur avec les deux solistes seuls, dans une atmosphère déclamatoire sérieuse; les bois et les cordes présentent ensuite des fragments de mélodie et les solistes entrent à nouveau avec une figuration ondulante d'arpèges. La section centrale du mouvement est un *Allegro* dans le style d'une toccata, qui commence en mi mineur et atteint un sommet strident, suivi d'une descente abrupte. Une coda *Lento* débute dans un ut majeur

tranquille, avant que le retour des fragments mélodiques de la première section ne mène à une conclusion franche.

Le thème en mi majeur du second mouvement a une forme strictement classique de deux parties de huit mesures, exposées chacune par les bois, les trompettes et la harpe et reprises par les cordes dans une version réharmonisée. Mais les onze variations qui suivent sont loin d'être strictes; elles se développent dans des paragraphes prolongés librement et, dans bien des cas, ne s'inspirent que d'éléments essentiels du thème: la figure triadique envahissante ou juste l'intervalle de tierce qui en dérive, et de temps à autre la gamme ascendante dans la seconde moitié. Il est vrai qu'on peut encore discerner le thème dans la première variation, mais qu'il est beaucoup plus submergé dans la deuxième et dans la troisième, gracieuse et de rythme ternaire. La quatrième commence comme un fugato, le thème étant incrusté comme dans un prélude de choral, mais elle se poursuit avec un crescendo et un diminuendo sur un ostinato menaçant. Après un scherzo contrasté, où les solistes et l'orchestre sont tout d'abord séparés, puis réunis, la sixième variation traduit aussi un malaise par l'utilisation de figures ostinato, avec des effets de *Flatterzunge* aux flûtes; la tension se dissipe dans une valse à la texture légère. La huitième et la dixième

variations sont réservées aux pianos seuls, respectivement athlétique et décorativement lyrique. Entre les deux s'insère une variation pour orchestre dont la mélodie se déroule sur un accompagnement simple: dans son étude *The Music of Lennox Berkeley*, Peter Dickinson considère que cette variation évoque la *Pavane pour une infante défunte* de Ravel et anticipe certaines œuvres ultérieures de musique liturgique de Berkeley. La dernière variation sert de coda, réaffirmant la tonalité d'origine de mi majeur et rappelant non seulement des phrases clairement reconnaissables du thème, mais aussi le début déclamatoire de toute l'œuvre.

Les **Gregorian Variations** pour grand orchestre de Michael Berkeley, achevées à la fin du mois de février 1982, furent créées moins de deux mois plus tard au Royal Festival Hall de Londres par le Philharmonia Orchestra, sous la direction d'André Previn. Lorsque cette œuvre fut commandée (par la House of du Maurier, qui était alors le principal mécène du Philharmonia), Berkeley fut invité, écrit William Mann dans sa notice de programme pour la création, "à la rendre accessible dès la première écoute à un auditoire de profanes". Il décida de se baser sur le plain-chant grégorien qu'il avait assimilé dans sa jeunesse lorsqu'il était choriste à la cathédrale de Westminster, principale cathédrale catholique romaine

d'Angleterre, et de le traiter dans des styles différents, notamment celui de la musique pop qui avait largement occupé ses loisirs lorsqu'il faisait ses études à la Royal Academy of Music. Malgré son titre, cette œuvre ne se compose pas de variations sur un seul thème, mais c'est une fantaisie continue qui repose sur un certain nombre de thèmes de plain-chant différents – même si, comme le dit Mann, "le langage par degré, subtilement modulé, du plain-chant crée finalement un lien dans tout ce qui survient".

La première section, lente, sur une longue basse de ré, commence avec des cloches qui sonnent; les mélodies de plain-chant confiées au cor anglais solo et à des groupes d'instruments de la famille des bois alternent avec un refrain dansant d'"Alléluia". Les cors établissent un tempo plus rapide, avec le piano, les contrebasses et les timbales qui installent un ostinato jazzy, sur lequel les mélodies de plain-chant se transforment en solos déchainés pour saxophone et clarinettes et en une exubérante jam-session. Un autre changement de tempo, *Moderato*, apporte des sonorités orchestrales luxuriantes et tourbillonnantes, un peu dans le style de Hollywood, avec une riche harmonisation du plain-chant; après un court sommet et le calme qui s'en suit, un contrepoint intense, à la manière de Tippett, se développe dans les cordes avant que

les textures fusionnent à nouveau dans la splendeur de tout l'orchestre. La percussion entame un épisode dramatique de dialogue orchestral rapide, parfois cauchemardesque. Le tempo initial lent et ses sonorités de cloches reviennent et, dans une atmosphère d'attente tendue, le chant familier du *Dies irae* fait une brève apparition aux flûtes avec des échos de la jam-session. Finalement, la mélodie de plain-chant initiale et son refrain "Alléluia" reviennent, en même temps que la tonalité de base de ré majeur – bien que celle-ci soit contestée par quelques accords de cuivres imposants juste avant la fin.

Au cours des années qui ont suivi les *Gregorian Variations*, le style de Michael Berkeley a beaucoup évolué, avec des résultats apparents dans le **Concerto pour orchestre "Seascapes"** de 2004 – 2005. Le langage musical est plus homogène, sans références stylistiques; il est beaucoup plus chromatique et moins nettement tonal ou modal, bien que les centres tonaux restent à des points d'ancrage sous la surface. Les thèmes clairs sont remplacés par des intervalles récurrents ou par des formes mélodiques en perpétuelle évolution (écho intéressant du traitement des variations de Lennox Berkeley dans le Concerto pour deux pianos). Et en raison à la fois de la plus grande difficulté du langage chromatique et d'une recherche constante pour aller

vers les extrêmes du registre, le niveau de virtuosité orchestrale exigé est beaucoup plus élevé. Cette dernière caractéristique convient au genre défini par le titre ainsi qu'aux circonstances de la création de l'œuvre: commandée par la BBC dans le cadre de la résidence de Berkeley comme compositeur associé du BBC National Orchestra of Wales, elle fut créée par l'orchestre sous la direction de son chef principal, Richard Hickox (dédicataire de cette œuvre), à un concert des Proms de la BBC, au Royal Albert Hall de Londres, en juillet 2005. Mais l'œuvre est également marquée par le fait que, pendant que Berkeley était en train d'écrire le mouvement lent central, le lendemain de Noël (26 décembre) 2004, des communiqués sont tombés rapportant la catastrophe du tsunami dans l'océan Indien – suivis de l'annonce selon laquelle, parmi les victimes, figurait l'amie du compositeur Jane Attenborough, administratrice artistique de la Fondation Paul Hamlyn, qui avait trouvé la mort avec sa fille et sa belle-mère. Le mouvement lent, "Threnody for a Sad Trumpet" (Thrène pour une trompette triste), devint ainsi, selon les mots de Michael Berkeley, "un 'In memoriam' à quelqu'un qui a travaillé si passionnément pour faire connaître les arts à un éventail plus large de la société". Et Berkeley ajouta qu'en travaillant aux phases suivantes de la pièce, il se retrouva face à une impression d'urgence d'un

puissant mouvement de vagues qui était inhérent à son matériel depuis le début.

Dans sa notice de programme, le compositeur dit aussi que les deux mouvements externes commencent tous deux “dans une atmosphère tapageuse comparable à un scherzo”, mais deviennent ensuite “de plus en plus sérieux, voire désespérés”. Le premier mouvement “énergique” repose dans une large mesure sur des gammes descendantes irrégulières, complétées par des figures ascendantes plus déchiquetées, le tout sur des rythmes superposés complexes; de textures variées de manière kaléidoscopique émergent progressivement des mélodies plus étendues aux vents, aux cordes et aux cuivres aigus. Il y a une section centrale *Calmo*, où des figures descendantes répétées au piano accompagnent des phrases de plus en plus actives des bois. Le tempo initial est repris et un passage de rythmes péremptoirement conflictuels mène à une conclusion extrêmement rapide en la mineur. Dans le mouvement central, les cordes, la harpe, le célesta, les percussions accordées et les bois aigus créent un arrière-plan calme, largement composé de gammes descendantes, sur lequel une trompette solo déroule avec virtuosité son interminable thrène – rappelé de temps à autre par un bois solo. Finalement, une longue gamme descendante de trompette mène à une

conclusion inquiète en mi mineur. Le finale “enflammé”, lancé par deux cymbales chinoises, se concentre sur des figures de gammes ascendantes; celles-ci sont complétées par l’idée très différente d’un accord qui s’écaille vers le bas depuis une note unique. Il y a une section centrale *Calmo* au même endroit que dans le mouvement initial, une fois encore avec des phrases mélodiques qui prolifèrent peu à peu. Dès le retour du tempo initial, les phrases ascendantes et descendantes sont mieux équilibrées et une activité acharnée des cordes, sur un contrepoint de cuivres plus lents, mène à une mélodie aiguë et désespérée de violon qui rappelle à la fois le premier mouvement et le Thrène. Un *Maestoso* massif en accords, qui introduit l’orgue (optionnel, mais présent dans cet enregistrement), est suivi d’un moment de réflexion calme, avant un brusque dénouement en ut dièse mineur, conclusion d’une œuvre qui a parcouru beaucoup de chemin depuis son atmosphère initiale festive!

© 2007 Anthony Burton

Traduction: Marie-Stella Pàris

Née dans le Lancashire, **Kathryn Stott** a fait ses études à la Yehudi Menuhin School avec Vlado Perlemuter et Nadia Boulanger, puis au Royal College of Music de Londres avec Kendall Taylor. Lauréate du Concours international de piano de Leeds en 1978, elle

a joué en soliste des concertos dans toute la Grande-Bretagne, en Europe et à Hong Kong, faisant récemment une tournée en Australie avec l'Orpheus Chamber Orchestra. Elle a créé beaucoup d'œuvres nouvelles, notamment des concertos de Sir Peter Maxwell Davies et Michael Nyman et, avec Noriko Ogawa, *Circuit* pour deux pianos et orchestre de Graham Fitkin. Elle se produit souvent en récital; dans le domaine de la musique de chambre, elle joue depuis longtemps avec Yo-Yo Ma, Truls Mørk, Christian Poltéra, Janine Jansen, Federico Mondelci et de nombreux autres musiciens et collabore avec des grands quatuors à cordes tels les quatuors Lindsay, Belcea et Skampa. Professeur à la Royal Academy of Music de Londres, Kathryn Stott a dirigé et joué dans plusieurs grands festivals et séries de concerts, notamment, à Manchester où elle vit actuellement, "Fauré and the French Connection" en 1995 (ce qui lui a valu d'être faite Chevalier dans l'Ordre des arts et des lettres par le gouvernement français) et les festivals Piano 2000 et Piano 2003 au Bridgewater Hall.

Howard Shelley mène une brillante carrière de pianiste et de chef d'orchestre depuis ses débuts acclamés à Londres en 1971. Il se produit chaque saison avec des orchestres renommés dans les plus grandes salles de concert du monde entier. La plupart de ses

activités présentes l'amènent à se produire en soliste et comme chef. Étroitement associé à la musique de Rachmaninov, il a joué et enregistré ses œuvres complètes pour piano seul, ses concertos et ses cycles de mélodies. Ses récents enregistrements de concertos pour piano de Mozart et de Hummel ont également suscité des éloges exceptionnels, tandis que plus de quatre-vingts disques témoignent de la très grande diversité de son répertoire. Il figure dans plusieurs documentaires télévisés, notamment *Mother Goose* (Ma Mère l'oye) consacré à Ravel, dans lequel il tient les rôles de présentateur, pianiste et chef. Ce film a obtenu une médaille d'or décernée par le New York Festivals Awards. Au cours de sa longue association avec les London Mozart Players, Howard Shelley a été leur principal chef invité pendant une longue période. Il a également été directeur musical et chef principal de l'Orchestre de chambre d'Uppsala en Suède. Le prince de Galles a conféré à Howard Shelley le titre de membre honoraire du Royal College of Music de Londres en 1994.

Le succès du **BBC National Orchestra of Wales** ne repose pas seulement sur la qualité de ses exécutions, mais aussi sur l'importance qu'il a acquise au sein de sa propre région. Il joue un rôle très spécial à la fois comme orchestre national et comme

orchestre de radio, avec une équipe de chefs d'orchestre actuellement composée de Thierry Fischer (chef principal), Jac van Steen (principal chef invité), Richard Hickox (chef honoraire), Tadaaki Otaka (chef lauréat) et Grant Llewellyn (chef invité associé). Pour compléter les relations qu'il entretient avec Michael Berkeley, son compositeur associé, et pour consolider son implication dans l'exécution de la musique contemporaine comme dans le développement de nouveaux talents en matière de composition, l'orchestre a nommé Guto Puw compositeur résident en février 2006 et lui a commandé trois nouvelles œuvres. Le BBC National Orchestra of Wales est en résidence au St David's Hall de Cardiff; il donne aussi une série de concerts au Brangwyn Hall de Swansea et se produit dans l'ensemble du Pays de Galles ainsi qu'à l'étranger. Ses concerts sont diffusés sur BBC Radio 3, sur BBC Cymru Wales (radio et télévision) et sur BBC 4; l'orchestre a enregistré en CD un éventail d'œuvres très diverses, notamment une intégrale des symphonies d'Edmund Rubbra, ainsi que la musique pour orchestre de Frank Bridge, de Sir Lennox et de Michael Berkeley. Grâce au dynamisme de son Département éducatif et communautaire, l'activité de l'orchestre s'étend au-delà du cadre de la salle de concert, dans des écoles, lieux de travail et communautés.

L'un des chefs d'orchestre les plus doués et les plus complets de Grande-Bretagne, **Richard Hickox** CBE est directeur musical d'Opera Australia. Il fut chef principal du BBC National Orchestra of Wales entre 2000 et 2006 quand il est devenu chef honoraire. Il est directeur musical du City of London Sinfonia qu'il fonda en 1971. Il est également chef invité associé du London Symphony Orchestra, chef honoraire du Northern Sinfonia et co-fondateur de Collegium Musicum 90.

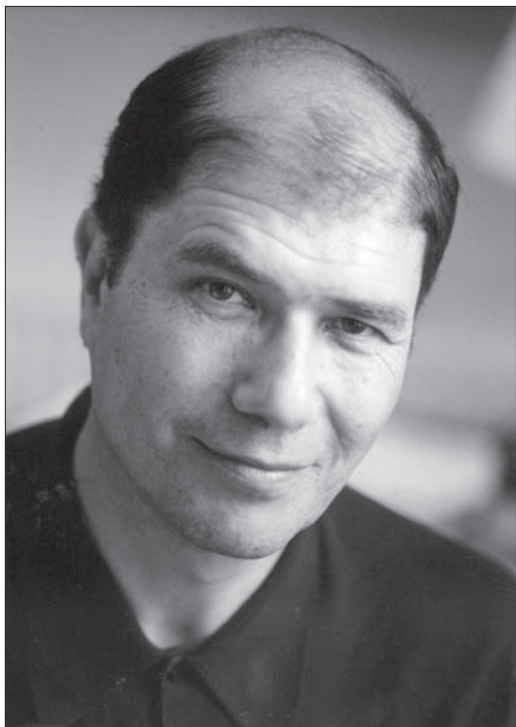
Il dirige régulièrement les plus grands orchestres du Royaume-Uni et a souvent participé aux Proms de la BBC ainsi qu'aux festivals d'Aldeburgh, de Bath et de Cheltenham entre autres. Avec le London Symphony Orchestra, il a dirigé au Barbican Centre à Londres plusieurs mises en scène partielles d'opéras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

Outre ses activités avec l'Opéra de Sydney, il a récemment travaillé entre autres avec le Royal Opera de Covent Garden, l'English National Opera, l'Opéra d'état de Vienne et

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

Connaissant un succès phénoménal en studio, il a réalisé plus de 280 enregistrements, dont dernièrement des cycles d'œuvres orchestrales de Sir Lennox et Michael Berkeley et de Frank Bridge avec le BBC National Orchestra of Wales, les symphonies de Vaughan

Williams avec le London Symphony Orchestra ainsi qu'une série d'opéras de Britten avec le City of London Sinfonia. Il a reçu un *Grammy* (pour *Peter Grimes*) et cinq *Gramophone Awards*. Richard Hickox s'est vu décerner le titre de Commander of the Order of the British Empire (CBE) par la Reine en 2002 et a reçu de nombreuses autres prix, dont deux Music Awards de la Royal Philharmonic Society, le tout premier Sir Charles Groves Award, l'*Evening Standard* Opera Award et l'Association of British Orchestras Award.

Axel Michel

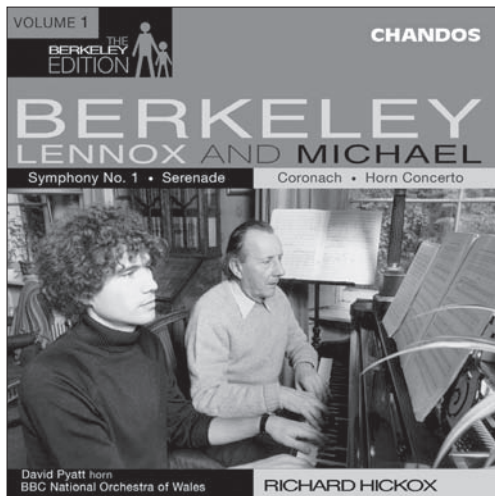
Michael Berkeley

Greg Barrett

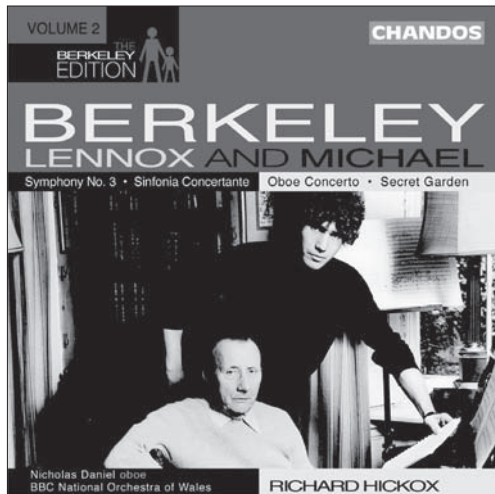
Richard Hickox

Also available

The Berkeley Edition,
Volume 1
CHAN 9981

Also available

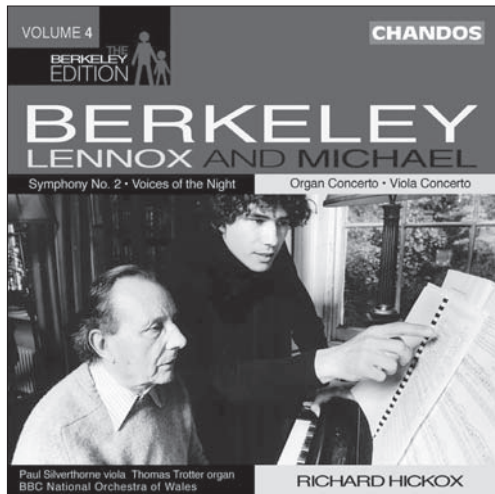
The Berkeley Edition,
Volume 2
CHAN 10022

Also available

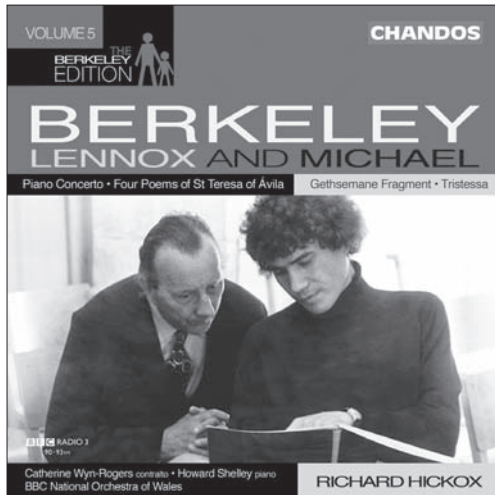
The Berkeley Edition,
Volume 3
CHAN 10080

Also available

The Berkeley Edition,
Volume 4
CHAN 10167

Also available

The Berkeley Edition,
Volume 5
CHAN 10265

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

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

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

Chandos 24-bit recording

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

Recording producer Brian Couzens

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineer Michael Common

Editor Rachel Smith

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Brangwyn Hall, Swansea; 6 and 7 January 2006

Front cover 'Wave', photograph © Kevin Russ/iStockphoto

Back cover Montage of photographs of Michael Berkeley and Lennox Berkeley (in picture frame), courtesy of the Berkeley family

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Oxford University Press (Concerto for Orchestra, *Gregorian Variations*),
Chester Music Ltd (Concerto for Two Pianos and Orchestra)

© 2007 Chandos Records Ltd

© 2007 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

THE
BERKELEY
EDITION

CHAN 10408

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10408

THE
BERKELEY
EDITION

Michael Berkeley (b. 1948)*premiere recording*

1 - 3

Concerto for Orchestra

'Seascapes'

24:21

To R.H.

Philippe Schartz trumpet

Sir Lennox Berkeley (1903–1989)

4 - 16

**Concerto for Two Pianos and
Orchestra, Op. 30***

28:43

Michael Berkeley*premiere recording*

17

Gregorian Variations
for Orchestra

17:04

TT 70:08

BBC National
Orchestra
of Wales

Kathryn Stott piano*

Howard Shelley piano*

BBC National Orchestra of Wales

Lesley Hatfield leader

Richard Hickox