

WIGMORE SOLOISTS

FERGUSON BLISS HOLLOWAY
CHAMBER MUSIC

FERGUSON, Howard (1908–99)

Octet, Op. 4 (1933) (*Boosey & Hawkes*) 19'56

1	I. <i>Moderato</i>	5'22
2	II. <i>Allegro scherzoso</i>	3'32
3	III. <i>Andantino</i>	5'20
4	IV. <i>Allegro feroce</i>	5'27

BLISS, Arthur (1891–1975)

Clarinet Quintet, F. 20 (1932) (*Novello*) 28'00

5	I. <i>Moderato</i>	5'45
6	II. <i>Allegro molto</i>	7'34
7	III. <i>Adagietto espressivo</i>	8'19
8	IV. <i>Allegro energico</i>	6'04

HOLLOWAY, Robin (b. 1943)

Serenade in C for octet, Op. 41 (1979) (*Boosey & Hawkes*) 25'15

9	I. <i>Marcia</i>	6'40
10	II. <i>Menuetto alla tarantella</i>	3'16
11	III. <i>Andante</i>	5'47
12	IV. <i>Menuetto – Trio</i>	5'28
13	V. <i>Finale</i>	3'48

TT: 74'09

Wigmore Soloists

Ferguson:

Isabelle van Keulen *violin I* · Sini Simonen *violin II*

Scott Dickinson *viola* · Kristina Blaumane *cello* · Tim Gibbs *double bass*

Michael Collins *clarinet* · Robin O'Neill *bassoon*

Alberto Menéndez Escribano *horn*

Bliss:

Michael Collins *clarinet*

Isabelle van Keulen *violin I* · Sini Simonen *violin II*

Scott Dickinson *viola* · Kristina Blaumane *cello*

Holloway:

Isabelle van Keulen *violin I* · Sini Simonen *violin II*

Rachel Roberts *viola* · Tim Gill *cello* · Tim Gibbs *double bass*

Michael Collins *clarinet* · Robin O'Neill *bassoon*

Diego Incertis Sánchez *horn*

Born in Belfast, **Howard Ferguson** (1908–99) was only fifteen years old when he was accepted into the Royal College of Music, where he studied composition with Ralph Vaughan Williams and R. O. Morris. On leaving the RCM he divided his time between composition and playing the piano in chamber music, especially as duo partner with pianist Denis Matthews and with violinist Yfrah Neaman. From 1948 to 1963 Ferguson taught at the Royal Academy of Music, his pupils including Richard Rodney Bennett and Cornelius Cardew. Also important in Ferguson's musical life was his close and long-lasting friendship with Gerald Finzi. Ferguson's composition list is far from extensive. Having published only nineteen works, he ceased composing in 1959, feeling that he had nothing new to say. His output includes a concerto for piano and strings, two large-scale choral works, an octet, two violin sonatas, Four Short Pieces for clarinet and piano and a piano sonata.

Dedicated to R. O. Morris, the **Octet**, Op. 4 (1933), a direct and consistently engaging piece, was the first of his works to attract attention. The opening clarinet phrase – or rather, its initial group of four notes – becomes an obsessive feature throughout the first movement, as well as a recurring motto-theme throughout the work. There is a contrasting theme (recognisably derived from the well-known horn melody from the slow movement of Tchaikovsky's Fifth Symphony), but the opening four-note motif proves to be the driving force, present even in the serene coda. Dramatic gestures launch the *Allegro scherzoso*, a miniature rondo with episodes of broader character.

The slow movement is characterised by a pastoral lyricism, attractive and unaffected, though the middle section (*Più mosso*) becomes increasingly animated. The opening music returns, giving way to a coda in which Ferguson recollects the material of the middle section, its character now transformed into serenity. A dogged rhythmic figure launches the finale (marked *Allegro feroce*), in which Ferguson regularly refers to his motto-theme. A contrasting melody of broader character is introduced by viola and cello, which gives way to a thematic development underpinned by a pedal note (horn and bassoon) obsessively tied to the initial dotted rhythm.

Eventually the main themes from the first movement are clearly and hauntingly recalled. In the coda the opening theme of the work returns, its character no longer thoughtful but exultant.

Born in Barnes, **Arthur Bliss** (1891–1975) graduated from Pembroke College, Cambridge, where he had studied counterpoint with Charles Wood. At that time he met Edward Elgar, whose music made a profound impression, while Edward Dent became another stimulating influence. Bliss completed a year at the Royal College of Music, but derived little benefit from his studies with Charles Villiers Stanford. After the First World War Bliss's music gained him an early reputation as an *enfant terrible*, inclined towards the modernists Stravinsky and Schoenberg but also towards the younger generation of French composers. When Elgar suggested that he should be invited to write a piece for the Three Choirs Festival, Bliss composed his *Colour Symphony* (1921–22), which remains one of his most important works. He moved to California in 1923 and settled for two years, a period in which composition was overshadowed by his engagements as conductor, pianist, lecturer and more besides. As Bliss's rediscovery of his fundamental nature as a Romantic became clear, his reputation suffered in comparison with the more progressive British composers.

Landmarks in his career were a period as music director at the BBC (1942–44), a knighthood in 1950 and his appointment as Master of the Queen's Musick three years later. Among Bliss's major works are, in addition to the *Colour Symphony*, the choral symphony *Morning Heroes*, the ballets *Checkmate* and *Miracle in the Gorbals*, *Music for strings*, *Meditations on a theme of John Blow*, three concertos (violin, cello and piano) and large-scale chamber pieces including string quartets, a viola sonata, an oboe quintet and the **Clarinet Quintet** recorded here. His talent for film music is epitomised in his masterly score for *Things to Come* (Alexander Korda, based on H. G. Wells).

Bliss wrote: 'The personality of a great player has often been the incentive for me to compose a work.' Thus he wrote his Cello Concerto for Rostropovich, his Piano

Concerto for Solomon and his Oboe Quintet for Léon Goossens. Frederick Thurston was the biggest influence on his generation of clarinetists, while he also inspired composers including Malcolm Arnold, Herbert Howells, John Ireland and Alan Rawsthorne to dedicate particular works to him. Just as Mozart and Brahms had been inspired by Anton Stadler and Richard Mühlfeld respectively, Bliss's motivation was Thurston's playing.

Bliss dedicated his Clarinet Quintet, which ranks among his finest achievements, to fellow-composer Bernard van Dieren. Its prevailing quality is an intense lyricism. The first movement's character is serene, convivial and conversational, immediately established as the clarinet's elegant opening phrases are adopted by the strings in turn. Dramatic, initially acerbic and for the most part rhythmically active, the scherzo is richly inventive. Even some of the contrastingly romantic episodes are combined with an animated undercurrent. At the end a moment of calm is suddenly interrupted by a final tremendous flourish. Beginning tenderly, the *Adagietto* exemplifies Bliss's passionately romantic nature, with some brief allusions to the equivalent movement in Brahms's Clarinet Quintet. The rhapsodic mood intensifies towards the mid-way point, before relaxing into the reprise of the original material. The brilliant energy of the finale, which begins in quasi-fugal style, is contrasted with more reflective passages, but the sunny, extrovert aspects of Bliss's character prevail. Not the least admirable quality of this quintet is the naturalness of the scoring, contradicting the notion of a supposedly 'difficult' scoring: because of possible intonation problems between clarinet and strings, this is not a favoured combination for many composers.

Robin Holloway was born in Leamington Spa in 1943, sang as a boy chorister at St Paul's Cathedral and studied composition with Bayan Northcott during his time at King's College, Cambridge. Previously he had studied with Alexander Goehr. From 1975 to 2011 he worked as lecturer in music at Cambridge. In 2011 he retired as professor of composition, his pupils having included Thomas Adès, George Benjamin,

Robert Saxton, Judith Weir and Jonathan Dove. Holloway is among the more prolific of contemporary composers. A representative selection from his extensive output would include two operas, a symphony, five concertos for orchestra, two concertinos for chamber orchestra, numerous works for solo instrument and orchestra (many featuring instruments with smaller repertoires – horn, double-bass, bassoon, viola, harp, oboe/cor anglais, etc.) – two string quartets and six quartettinos for string quartet, chamber works for diverse combinations, many piano pieces and songs.

Dating from 1979, the **Serenade in C**, Op. 41, is scored for the same combination as Ferguson's Octet (and Schubert's, which the composer acknowledges as a model). It belongs to the tradition of serenades and divertimenti which became established in the eighteenth century – essentially entertainment music making few intellectual demands – although Mozart transcended this function in some of his serenades. The wit, playfulness and inexhaustible invention of Holloway's Serenade are by no means unique to this piece, but are generally typical of his musical personality. He has described how he worked on the Serenade at the weekends, under pressure of an 'emergency' deadline, while preoccupied with a big, complex orchestral piece – the Second Concerto for Orchestra. He acknowledges that the Serenade marks a quite different new direction, contrasting with his previous modernist, experimental period. Rather as Stravinsky had done in the second decade of the twentieth century, he took (in Holloway's own words) 'commonplace, clichéd kinds of musical objects [...] to be played around with [...] lovingly parodied'. Full of surprises, the piece is nevertheless 'meant to be entertaining, fun, innocent, light [...] a combination of teasing and affection [...] changing between Stravinskian irony or "X-raying" and a rather Ivesian attitude, loving the commonplace material because it is so loved'. Nevertheless, there is an underlying rigour, a compositional discipline which is carried forward from Holloway's earlier period. As he remarks, 'such rigour does not disappear overnight, even if one wanted it to'.

The opening *Marcia* is genial but quirky, cross-rhythms abounding; the lyrical trio section accommodates some intriguing, possibly recognisable quotations. The swirling

figuration of the second movement suggests more tarantella than minuet, with passages of flutter-tonguing clarinet above *pizzicato* double bass. The slow movement is a set of five variations on a tune which Holloway found in a Methodist hymn-book. He admits that this is an unlikely source for a serenade, but he liked the ‘touching, sincere, naïve quality’ of the melody. The theme is presented in very bare scoring before the variations proceed unpredictably and imaginatively.

Holloway describes the second minuet as ‘solid, chunky’, contrasting with the brilliance of the first. The phrases are inverted, turned inside out and gently distorted in various ways. Whereas the repeats in the typical classical minuet are literal, Holloway’s begin like repeats then go off in a different direction. The trio section is ‘a tender hybrid of Schubert and Poulenc, both “cubistified”’. The finale (in which ‘scraps of silly tune are put through the textural, tonal and rhythmic mincer’) is another tarantella, scurrying and chattering. A hectic, virtuosic *crescendo* arrives at a big climax, giving way to a calm ending. Rather few contemporary composers convey such a lively sense of humour and sheer fun alongside craftsmanship. Holloway wears his cleverness lightly, not as an intellectually forbidding aura.

© *Philip Borg-Wheeler 2023*

Formed in 2020, **Wigmore Soloists** is a chamber ensemble made up of a roster of outstanding musicians, described as the ‘crème de la crème of chamber players’ in BBC Music Magazine. Led by Isabelle van Keulen and Michael Collins and created in collaboration with John Gilhooly, director of Wigmore Hall, the innovative ensemble performs repertoire both old and new, and commissions leading composers to expand further upon the extensive catalogue of chamber music works. The large core line-up of string quintet, wind quintet and piano makes it possible to perform a wide and varied repertoire and the members are dedicated to revitalising great works at the highest artistic level. Taking the name of one of the world’s most iconic concert

halls (the first time an ensemble has been given this honour), the group gives regular concerts at Wigmore Hall and in other major venues around the world.

In 2021 the Wigmore Soloists' recording of Schubert's Octet [BIS-2597] marked the beginning of their collaboration with BIS Records. It was followed in 2022 by Mozart's Clarinet Quintet (coupled with clarinet concertos by Mozart and Richard Birchall with Michael Collins as soloist) [BIS-2647] and a collection of clarinet trios from Mozart, Schumann, Bruch and Stravinsky [BIS-2535] and, in 2023, by septets by Beethoven and Berwald [BIS-2707].

WIGMORE HALL

Der in Belfast geborene **Howard Ferguson** (1908–99) war erst fünfzehn Jahre alt, als er am Royal College of Music aufgenommen wurde, wo er Komposition bei Ralph Vaughan Williams und R. O. Morris studierte. Nach seinem Abschluss am RCM teilte er seine Zeit zwischen Komposition und Klavierspiel in der Kammermusik auf, vor allem als Duopartner des Pianisten Denis Matthews und des Geigers Yfrah Neaman. Von 1948 bis 1963 unterrichtete Ferguson an der Royal Academy of Music. Zu seinen Schülern zählten Richard Rodney Bennett und Cornelius Cardew. Wichtig in Fergusons musikalischem Leben war auch seine enge und lange währende Freundschaft mit Gerald Finzi. Fergusons Œuvre ist alles andere als umfangreich. Nachdem er nur neunzehn Werke veröffentlicht hatte, hörte er 1959 auf zu komponieren, da er der Meinung war, dass er nichts Neues mehr zu sagen habe. Sein Werk umfasst ein Konzert für Klavier und Streicher, zwei groß angelegte Chorwerke, ein Oktett, zwei Violinsonaten, vier kurze Stücke für Klarinette und Klavier und eine Klaviersonate.

Das R. O. Morris gewidmete **Oktett** op. 4 (1933), ein direktes und durchweg einnehmendes Stück, war das erste seiner Werke, das Aufmerksamkeit erregte. Die eröffnende Klarinettenphrase – oder besser gesagt, die einleitende Gruppe von vier Tönen – zieht sich wie ein roter Faden durch den ersten Satz und ist auch ein wiederkehrendes Motto im gesamten Werk. Es gibt ein kontrastierendes Thema (das erkennbar von der bekannten Hornmelodie aus dem langsamen Satz von Tschairowskys Fünfter Symphonie abgeleitet ist), aber das Anfangsmotiv aus den vier Noten erweist sich als die treibende Kraft, die sogar in der ruhigen Coda präsent ist. Dramatische Gesten leiten das *Allegro scherzoso* ein, ein Miniatur-Rondo mit Episoden von breiterem Charakter.

Der langsame Satz ist von einer pastoralen Lyrik geprägt, attraktiv und ungekünstelt, auch wenn der Mittelteil (*Più mosso*) zunehmend lebhafter wird. Die Eröffnungsmusik kehrt zurück und gibt den Weg frei für eine Coda, in der Ferguson das Material des Mittelteils wieder aufgreift, dessen Charakter sich nun in Heiterkeit

verwandelt. Das Finale (*Allegro feroce*), in dem Ferguson immer wieder auf sein Motto zurückgreift, wird von einer zähen rhythmischen Figur eingeleitet. Eine kontrastierende Melodie mit breiterem Charakter wird von Bratsche und Cello eingeführt und weicht dann einer thematischen Entwicklung, die von einer Pedalnote (Horn und Fagott) untermauert wird, welche wie besessen mit dem anfänglichen punktierten Rhythmus verbunden ist. Schließlich werden die Hauptthemen des ersten Satzes klar und eindringlich in Erinnerung gerufen. In der Coda kehrt das Anfangsthema des Werks zurück, dessen Charakter nicht mehr nachdenklich, sondern jubelnd ist.

Der in Barnes geborene **Arthur Bliss** (1891–1975) machte seinen Abschluss am Pembroke College in Cambridge, wo er bei Charles Wood Kontrapunkt studierte. Zu dieser Zeit lernte er Edward Elgar kennen, dessen Musik einen tiefen Eindruck hinterließ, und Edward Dent, der ein weiterer Impulsgeber wurde. Bliss absolvierte ein Jahr am Royal College of Music, profitierte aber wenig von seinen Studien bei Charles Villiers Stanford. Nach dem Ersten Weltkrieg erwarb sich Bliss mit seiner Musik schon früh den Ruf eines *Enfant terrible*, das sich an den Modernisten Strawinsky und Schönberg, aber auch an der jüngeren Generation französischer Komponisten orientierte. Als Elgar ihm vorschlug, ein Stück für das Three Choirs Festival zu schreiben, komponierte Bliss seine *Colour Symphony* (1921–22), die bis heute zu seinen wichtigsten Werken zählt. 1923 zog er nach Kalifornien und ließ sich dort für zwei Jahre nieder, eine Zeit, in der die Komposition durch seine Engagements als Dirigent, Pianist, Dozent und vielem mehr in den Hintergrund rückte. Als Bliss' Wiederentdeckung seiner grundlegenden Natur als Romantiker deutlich wurde, litt sein Ruf im Vergleich zu den progressiveren britischen Komponisten.

Meilensteine seiner Karriere waren eine Zeit als Musikdirektor bei der BBC (1942–44), die Ernennung zum Ritter 1950 und drei Jahre später zum Master of the Queen's Musick. Zu Bliss' Hauptwerken zählen neben der *Colour Symphony* die Chorsym-

phonie *Morning Heroes*, die Ballette *Checkmate* und *Miracle in the Gorbals*, *Music for strings*, *Meditations on a theme of John Blow*, drei Konzerte (Violine, Violoncello und Klavier) und groß angelegte Kammermusikwerke, darunter Streichquartette, eine Bratschensonate, ein Oboenquintett und das hier aufgenommene **Klarinettenquintett**. Sein Talent für Filmmusik kommt in seiner meisterhaften Filmmusik für *Things to Come* (Alexander Korda, nach H. G. Wells) zum Ausdruck.

Bliss schrieb: „Die Persönlichkeit eines großen Musikers war für mich oft der Anreiz, ein Werk zu komponieren“. So schrieb er sein Cellokonzert für Rostropowitsch, sein Klavierkonzert für Solomon und sein Oboenquintett für Léon Goossens. Frederick Thurston hatte den größten Einfluss auf seine Generation von Klarinettenisten, und er inspirierte auch Komponisten wie Malcolm Arnold, Herbert Howells, John Ireland und Alan Rawsthorne, ihm Werke zu widmen. So wie Mozart und Brahms von Anton Stadler bzw. Richard Mühlfeld inspiriert worden waren, war Bliss' Motivation das Spiel von Thurston.

Bliss widmete sein Klarinettenquintett, das zu seinen besten Werken zählt, seinem Komponistenkollegen Bernard van Dieren. Die vorherrschende Qualität des Stückes ist ein intensiver Lyrismus. Der Charakter des ersten Satzes ist heiter, gesellig und gesprächig, was sich gleich daran zeigt, wie die eleganten Anfangsphrasen der Klarinette von den Streichern übernommen werden. Das Scherzo ist dramatisch, anfangs bissig und größtenteils rhythmisch aktiv und reich an Erfindungsreichtum. Sogar einige der kontrastreichen romantischen Episoden sind mit einer lebhaften Unterströmung verbunden. Am Ende wird ein Moment der Ruhe plötzlich durch einen letzten gewaltigen Schwung unterbrochen. Das zart beginnende *Adagietto* ist ein Beispiel für Bliss' leidenschaftlich romantische Natur, mit einigen kurzen Anspielungen auf den entsprechenden Satz in Brahms' Klarinettenquintett. Die rhapsodische Stimmung intensiviert sich gegen Mitte des Stückes, bevor sie sich in der Reprise des ursprünglichen Materials entspannt. Die brillante Energie des Finales, das in quasi fugiertem Stil beginnt, wird mit nachdenklicheren Passagen kontrastiert, aber die sonnigen, extro-

vertierten Aspekte von Bliss' Charakter überwiegen. Die bewundernswerte Qualität dieses Quintetts ist nicht zuletzt die Natürlichkeit der Besetzung, die der Vorstellung von einer vermeintlich „schwierigen“ Besetzung widerspricht: Wegen möglicher Intonationsprobleme zwischen Klarinette und Streichern ist dies für viele Komponisten keine bevorzugte Kombination.

Robin Holloway wurde 1943 in Leamington Spa geboren, sang als Chorknabe an der St Paul's Cathedral und studierte während seiner Zeit am King's College in Cambridge Komposition bei Bayan Northcott. Zuvor hatte er bei Alexander Goehr studiert. Von 1975 bis 2011 arbeitete er als Dozent für Musik in Cambridge. Im Jahr 2011 ging er als Professor für Komposition in den Ruhestand. Zu seinen Schülern gehörten Thomas Adès, George Benjamin, Robert Saxton, Judith Weir und Jonathan Dove. Holloway gehört zu den produktivsten zeitgenössischen Komponisten. Eine repräsentative Auswahl aus seinem umfangreichen Schaffen umfasst zwei Opern, eine Symphonie, fünf Konzerte für Orchester, zwei Concertinos für Kammerorchester, zahlreiche Werke für Soloinstrumente und Orchester (viele davon für Instrumente mit kleinerem Repertoire – Horn, Kontrabass, Fagott, Bratsche, Harfe, Oboe/Englischhorn usw.), zwei Streichquartette und sechs Quartettinos für Streichquartett, Kammermusikwerke für verschiedene Besetzungen, viele Klavierstücke und Lieder.

Die **Serenade in C** op. 41 stammt aus dem Jahr 1979 und ist für die gleiche Besetzung wie das Oktett von Ferguson (und Schubert, den der Komponist als Vorbild einräumt) geschrieben. Sie steht in der Tradition der Serenaden und Divertimenti, die sich im 18. Jahrhundert etablierten – im Wesentlichen Unterhaltungsmusik mit geringem intellektuellem Anspruch – obwohl Mozart in einigen seiner Serenaden über diese Funktion hinausging. Der Witz, die Verspieltheit und der unerschöpfliche Erfindungsreichtum von Holloways Serenade sind keineswegs nur in diesem Stück zu finden, sondern sind generell typisch für seine musikalische Persönlichkeit. Er hat beschrieben, wie er an den Wochenenden unter dem Druck eines „dringenden“

Abgabetermins an der Serenade arbeitete, während er mit einem großen, komplexen Orchesterstück – dem Zweiten Konzert für Orchester – beschäftigt war. Er räumt ein, dass die Serenade eine ganz andere, neue Richtung markiert, die im Gegensatz zu seiner früheren modernistischen, experimentellen Periode steht. Ähnlich wie Strawinsky im zweiten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts nahm er (in Holloways eigenen Worten) „alltägliche, klischeehafte Arten von musikalischen Objekten [...] um damit herumzuspielen [...] und sie liebevoll zu parodieren“. Das Stück steckt voller Überraschungen und ist dennoch „unterhaltsam, lustig, unschuldig, leicht [...]eine Kombination aus Neckerei und Zuneigung [...], die zwischen Strawinsky’scher Ironie oder ‚Durchleuchtung‘ und einer eher Ives’schen Haltung wechselt, die das alltägliche Material liebt, weil es so beliebt ist“. Nichtsdestotrotz gibt es eine zugrundeliegende Strenge, eine kompositorische Disziplin, die aus Holloways früherer Zeit übernommen wurde. Wie er bemerkt, „verschwindet eine solche Strenge nicht über Nacht, selbst wenn man es wollte“.

Die eröffnende *Marcia* ist liebenswürdig, aber schrullig, mit einer Fülle an Kreuzrhythmen; der lyrische Trierteil enthält einige faszinierende, möglicherweise erkennbare Zitate. Die wirbelnde Figuration des zweiten Satzes erinnert eher an eine Tarantella als an ein Menuett, mit Passagen, in denen die Klarinette über einem Pizzicato-Kontrabass flattert. Der langsame Satz besteht aus einer Reihe von fünf Variationen über eine Melodie, die Holloway in einem methodistischen Gesangbuch fand. Er gibt zu, dass dies eine unwahrscheinliche Quelle für eine Serenade ist, aber ihm gefiel die „rührende, aufrichtige, naive Qualität“ der Melodie. Das Thema wird in einer sehr nüchternen Vertonung präsentiert, bevor die Variationen unvorhersehbar und fantasievoll fortschreiten.

Holloway beschreibt das zweite Menuett als „solide, klobig“, was im Gegensatz zum Glanz des ersten steht. Die Phrasen werden invertiert, auf den Kopf gestellt und auf verschiedene Weise sanft verzerrt. Während die Wiederholungen im typischen klassischen Menuett wortwörtlich sind, beginnen die von Holloway wie Wieder-

holungen und gehen dann in eine andere Richtung. Der Trioteil ist „eine zarte Mischung aus Schubert und Poulenc, beide ‚kubistisch‘ verändert“. Das Finale (in dem „Fetzen einer albernen Melodie durch den strukturellen, klanglichen und rhythmischen Fleischwolf gedreht werden“) ist eine weitere Tarantella, wuselnd und schnatternd. Ein hektisches, virtuoses Crescendo mündet in einen großen Höhepunkt, der einem ruhigen Ende weicht. Es gibt nur wenige zeitgenössische Komponisten, die neben ihrem handwerklichen Können auch einen so lebhaften Sinn für Humor und schiere Freude vermitteln. Holloway strahlt seine Klugheit mit Leichtigkeit aus, nicht mit einer intellektuell abweisenden Aura.

© *Philip Borg-Wheeler 2023*

Die 2020 gegründeten **Wigmore Soloists** sind ein Kammermusikensemble, das sich aus einer Reihe hervorragender Musiker zusammensetzt, die vom *BBC Music Magazine* als die „Crème de la Crème der Kammermusiker“ bezeichnet wurden. Unter der Leitung von Isabelle van Keulen und Michael Collins sowie in Zusammenarbeit mit John Gilhooly, dem Direktor der Wigmore Hall, führt das innovative Ensemble sowohl altes als auch neues Repertoire auf und vergibt Kompositionsaufträge an führende Komponisten, um die umfangreiche Kammermusikliteratur weiter auszubauen. Die große Kernbesetzung mit Streichquintett, Bläserquintett und Klavier ermöglicht die Aufführung eines breit gefächerten Repertoires, und die Mitglieder widmen sich der Wiederbelebung bedeutender Werke auf höchstem künstlerischen Niveau. Die Formation, die den Namen eines der berühmtesten Konzertsäle der Welt trägt (erstmalig wurde diese Ehre einem Ensemble gewährt), gibt regelmäßig Konzerte in der Wigmore Hall und anderen bedeutenden Konzertsälen der Welt.

Die Aufnahme von Schuberts Oktett [BIS-2597] durch die Wigmore Soloists im Jahr 2021 markierte den Beginn ihrer Zusammenarbeit mit BIS Records. Es folgten 2022 Mozarts Klarinettenquintett (zusammen mit Klarinettenkonzerten von Mozart

und Richard Birchall mit Michael Collins als Solist) [BIS-2647] und ein Album mit Klarinettenrios von Mozart, Schumann, Bruch und Strawinsky [BIS-2535] sowie 2023 ein Album mit Septetten von Beethoven und Berwald [BIS-2707].

WIGMORE HALL

Natif de Belfast, **Howard Ferguson** (1908–99) n’a que quinze ans lorsqu’il est admis au Royal College of Music à Londres où il étudie la composition avec Ralph Vaughan Williams et R. O. Morris. Après avoir quitté le RCM, il partage son temps entre la composition et le piano pour la musique de chambre, notamment en duo avec le pianiste Denis Matthews et la violoniste Yfrah Neaman. De 1948 à 1963, Ferguson enseigne à la Royal Academy of Music où Richard Rodney Bennett et Cornelius Cardew comptent parmi ses élèves. La longue et étroite amitié entretenue avec Gerald Finzi a également joué un rôle important dans la vie musicale de Ferguson. La liste de ses compositions est loin d’être longue : il n’a publié que dix-neuf œuvres et a cessé de composer en 1959, estimant qu’il n’avait plus rien de nouveau à dire. Son œuvre comprend un concerto pour piano et cordes, deux grandes œuvres chorales, un octuor, deux sonates pour violon, quatre courtes pièces pour clarinette et piano et une sonate pour piano.

Dédié à R. O. Morris, l’**Octuor** op. 4 (1933), une œuvre directe et constamment engageante, fut la première de ses compositions à attirer l’attention. La phrase initiale de la clarinette – ou plutôt son groupe initial de quatre notes – devient une caractéristique obsessionnelle tout au long du premier mouvement, ainsi qu’un thème-devise récurrent durant toute l’œuvre. On entend un thème contrastant (dérivé de la mélodie de cor bien connue du mouvement lent de la Cinquième Symphonie de Tchaïkovski), mais le motif initial de quatre notes s’avère être la force motrice, présente même dans la coda sereine. Des gestes dramatiques lancent l’*Allegro scherzoso*, un rondo miniature avec des épisodes de caractère plus large.

Le mouvement lent se caractérise par un lyrisme pastoral, séduisant et sans affectation bien que la section centrale (*Più mosso*) devienne de plus en plus animée. La musique entendue au début revient, cédant la place à une coda dans laquelle Ferguson reprend le matériau de la section médiane dont le caractère s’est transformé en sérénité. Une figure rythmique obstinée lance le finale (marqué *Allegro feroce*) dans lequel Ferguson se réfère régulièrement à son thème-devise. Une mélodie contrastante

de caractère plus large est introduite par l'alto et le violoncelle qui cède la place à un développement thématique soutenu par une pédale (cor et basson) obsessionnelle, liée au rythme pointé initial. Finalement, les thèmes principaux du premier mouvement sont rappelés de manière claire et obsédante. Dans la coda, le thème d'ouverture de l'œuvre revient, son caractère n'étant plus pensif, mais exultant.

Né à Barnes, **Arthur Bliss** (1891–1975) est diplômé du Pembroke College où il a étudié le contrepoint avec Charles Wood. C'est à cette époque qu'il rencontra Edward Elgar, dont la musique l'impressionne profondément, tandis qu'Edward Dent devient une autre influence stimulante. Bliss a passé une année au Royal College of Music mais n'a guère profité de ses études avec Charles Villiers Stanford. Après la Première Guerre mondiale, sa musique lui valut très tôt une réputation d'enfant terrible porté vers les modernistes Stravinsky et Schoenberg, mais aussi vers la jeune génération de compositeurs français. Quand Elgar lui proposa d'écrire une pièce pour le Three Choirs Festival, Bliss composa sa *Colour Symphony* (1921–22), qui reste l'une de ses œuvres les plus importantes. En 1923, il s'installa en Californie où il vécut deux ans, une période pendant laquelle la composition fut éclipsée par ses engagements en tant que chef d'orchestre, pianiste, conférencier et autres. Au fur et à mesure que Bliss redécouvrit sa nature fondamentale de romantique, sa réputation pâtit de la comparaison avec les compositeurs britanniques plus progressistes.

Sa carrière a été marquée par une période durant laquelle il fut directeur musical de la BBC (1942–44), il reçut un titre de Chevalier en 1950 et fut nommé Master of the Queen's Musick trois ans plus tard. Parmi les œuvres majeures de Bliss figurent, outre la *Colour Symphony*, la symphonie chorale *Morning Heroes*, les ballets *Checkmate* et *Miracle in the Gorbals*, *Music for strings*, *Meditations on a theme of John Blow*, trois concertos (violon, violoncelle et piano) et des œuvres de chambre de grande envergure, notamment des quatuors à cordes, une sonate pour alto, un quintette pour hautbois et le **Quintette pour clarinette** présenté ici. Son talent pour la musique

de film est illustré par sa magistrale partition pour *Things to Come* (réalisé par Alexander Korda, d'après H. G. Wells).

Bliss a écrit : « La personnalité d'un grand musicien m'a souvent incité à composer une œuvre ». C'est ainsi qu'il a écrit son concerto pour violoncelle pour Mstislav Rostropovitch, son concerto pour piano pour Solomon et son quintette pour hautbois pour Léon Goossens. Frederick Thurston a exercé la plus grande influence sur sa génération de clarinettes, mais il a également inspiré des compositeurs tels que Malcolm Arnold, Herbert Howells, John Ireland et Alan Rawsthorne, qui lui ont dédié des œuvres. Tout comme Mozart et Brahms avaient été inspirés respectivement par Anton Stadler et Richard Mühlfeld, Bliss fut motivé par le jeu de Thurston.

Bliss a dédié son Quintette pour clarinette, qui compte parmi ses meilleures réalisations, à son collègue Bernard van Dieren. La qualité dominante de ce quintette est son lyrisme intense. Le caractère serein, convivial et conversationnel du premier mouvement est immédiatement établi lorsque les élégantes phrases d'ouverture de la clarinette sont adoptées à leur tour par les cordes. Dramatique, d'abord acerbé et pour l'essentiel au rythme actif, le scherzo est richement inventif. Même certains des épisodes romantiques contrastés sont combinés à un courant sous-jacent animé. À la fin, un moment de calme est brusquement interrompu par un coup d'éclat conclusif. Commencant tendrement, l'*Adagietto* illustre la nature passionnément romantique de Bliss, avec quelques brèves allusions au mouvement équivalent du Quintette pour clarinette de Brahms. L'ambiance rhapsodique s'intensifie à mi-parcours, avant de se détendre dans la reprise du matériau original. L'énergie brillante du finale, qui commence dans un style quasi fugué, est contrastée par des passages plus réfléchis, mais les aspects ensoleillés et extravertis du caractère de Bliss l'emportent. La qualité la plus admirable de ce quintette est son naturel qui contredit la notion d'une écriture supposée « difficile » : en raison de problèmes d'intonation possibles entre la clarinette et les cordes, beaucoup de compositeurs n'apprécient pas particulièrement cette combinaison instrumentale.

Né à Leamington Spa en 1943, **Robin Holloway** a fait partie du chœur de la Cathédrale St-Paul et a étudié la composition avec Bayan Northcott pendant ses études au King's College de Cambridge. Auparavant, il avait étudié avec Alexander Goehr. De 1975 à 2011, il a été chargé de cours en composition à Cambridge. En 2011, il a pris sa retraite après avoir notamment eu pour élèves Thomas Adès, George Benjamin, Robert Saxton, Judith Weir et Jonathan Dove. Holloway compte parmi les compositeurs contemporains les plus prolifiques. Parmi sa vaste production, mentionnons deux opéras, une symphonie, cinq concertos pour orchestre, deux concertinos pour orchestre de chambre, de nombreuses œuvres pour instrument solo et orchestre (dont beaucoup font appel à des instruments au répertoire plus restreint comme le cor, la contrebasse, le basson, l'alto, la harpe, le hautbois ou le cor anglais), deux quatuors à cordes et six *quartettinos* pour quatuor à cordes, des œuvres de chambre pour diverses formations, de nombreuses pièces pour piano et des mélodies.

Datant de 1979, la **Sérénade en do** opus 41, est écrite pour la même combinaison que l'Octuor de Ferguson (et celui de Schubert, que le compositeur reconnaît comme un modèle). Elle appartient à la tradition des sérénades et des divertimenti qui s'est imposée au XVIIIe siècle – essentiellement de la musique de divertissement peu exigeante sur le plan intellectuel – bien que Mozart ait transcendé cette fonction dans certaines de ses sérénades. L'esprit, l'espièglerie et l'invention inépuisable de la sérénade de Holloway ne sont en aucun cas uniques à cette pièce, mais généralement typiques de sa personnalité musicale. Il a décrit comment il a travaillé sur la sérénade les fins de semaine, sous la pression d'une échéance « urgente », alors qu'il était préoccupé par une pièce orchestrale importante et complexe – le deuxième concerto pour orchestre. Il reconnaît que la Sérénade marque une nouvelle orientation très différente, contrastant avec sa période moderniste et expérimentale précédente. Un peu comme Stravinsky l'avait fait au cours de la deuxième décennie du XXe siècle, il a pris (selon les propres termes de Holloway) « des objets musicaux banals et éculés [...] pour jouer avec [...] les parodier avec amour ». Pleine de surprises, la pièce se veut néanmoins

« divertissante, amusante, innocente, légère [...] une combinaison de taquinerie et d'affection [...] oscillant entre l'ironie ou le traitement « radiographique » de Stravinsky et une attitude rappelant Charles Ives, aimant le matériau banal parce qu'il est aimé ». Néanmoins, on distingue une rigueur sous-jacente, une discipline de composition qui est le prolongement de la période antérieure de Holloway. Comme il le fait remarquer, « une telle rigueur ne disparaît pas du jour au lendemain, même si on le veut ».

La *Marcia* d'ouverture est chaleureuse mais excentrique, les passages polyrythmiques abondent ; la section lyrique du trio contient quelques citations intrigantes, peut-être reconnaissables. Les motifs tourbillonnants du deuxième mouvement suggèrent davantage une tarentelle qu'un menuet, avec des passages *flatterzunge* à la clarinette au-dessus d'une contrebasse *pizzicato*. Le mouvement lent est un ensemble de cinq variations sur un air que Holloway a trouvé dans un livre d'hymnes méthodistes. Il admet qu'il s'agit d'une source improbable pour une sérénade, mais il aimait la « qualité touchante, sincère et naïve » de la mélodie. Le thème est présenté dans une instrumentation très dépouillée avant que les variations ne se déroulent de manière imprévisible et imaginative.

Holloway décrit le deuxième menuet comme « solide, lourd », contrastant avec la brillance du premier. Les phrases sont inversées, retournées et légèrement déformées de diverses manières. Alors que les répétitions dans le menuet classique typique sont littérales, celles de Holloway commencent comme des répétitions puis partent dans une direction différente. La section en trio est « un tendre hybride de Schubert et de Poulenc, tous deux « cubistifiés » ». Le finale (dans lequel « des bribes d'airs ridicules sont passées au hachoir textural, tonal et rythmique ») est une autre tarentelle, fébrile et bavarde. Un *crescendo* trépissant et virtuose aboutit à une grande apothéose qui laisse place à une fin calme. Peu de compositeurs contemporains font preuve d'un sens de l'humour aussi vif et d'un plaisir aussi pur en plus d'un tel savoir-faire. Holloway affiche son intelligence avec légèreté et non comme une aura intellectuellement rébarbative.

© Philip Borg-Wheeler 2023

Formé en 2020, **Wigmore Soloists** est un ensemble de chambre composé de musiciens exceptionnels, décrit comme « la crème de la crème des chambristes » dans *BBC Music Magazine*. Sous la direction d'Isabelle van Keulen et Michael Collins et créé en collaboration avec John Gilhooly, directeur du Wigmore Hall, l'ensemble innovateur exécute un répertoire ancien et nouveau et commande à d'importants compositeurs afin d'agrandir l'important catalogue d'œuvres de musique de chambre. La vaste formation de base du quintette à cordes, quintette à vents et piano rend possible l'interprétation d'un répertoire étendu et varié et les membres se dévouent à la revitalisation de grandes œuvres au plus haut niveau artistique. Adoptant le nom de l'une des salles de concert les plus emblématiques du monde (c'est la première fois qu'un ensemble reçoit un tel honneur), le groupe donne régulièrement des concerts au Wigmore Hall et dans d'autres salles importantes à travers le monde.

Les Wigmore Soloists ont marqué le début de leur collaboration chez BIS en 2021 par un enregistrement de l'Octuor de Schubert [BIS-2597]. Il a été suivi en 2022 par le Quintette pour clarinette de Mozart (couplé aux concertos pour clarinette de Mozart et de Richard Birchall avec Michael Collins en tant que soliste) [BIS-2647], un programme composé de trios de Mozart, Schumann, Bruch et Stravinsky [BIS-2535] et, en 2023, par des septuors de Beethoven et de Berwald [BIS-2707].

WIGMORE HALL

We care. The sleeve used for this disc is made of FSC/PEFC-certified material with soy ink, eco-friendly glue and water-based varnish. It is easy to recycle, and no plastic is used.

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Recording Data

Recording: 17th–19th December 2021 (Ferguson, Bliss); 13th–14th April 2023 (Holloway)
at the Menuhin Hall, Stoke d'Abernon, Surrey, England
Producer: Rachel Smith
Sound engineers: Dave Rowell (Ferguson, Bliss), Ben Connellan (Holloway)

Equipment: Sennheiser and Neumann microphones; Merging Technologies Horus pre-amplifier and high-resolution A/D converter; SADiE and Pyramix digital audio workstations; B&W and Dynaudio loudspeakers

Post-production: Original format: 24-bit / 192 kHz
Editing: Rachel Smith
Mixing: Dave Rowell

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Philip Borg-Wheeler 2023
Translations: Anna Lamberti (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover design: David Kornfeld
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30 info@bis.se www.bis.se

BIS-2547 © & © 2023, BIS Records AB, Sweden.

 BIS

WIGMORE SOLOISTS

SCHUBERT OCTET

in F major, D 803

BIS-2707

Available from www.bis.se & eClassical.com

BIS-2547