CHAN 10092 Front.qxd 23/4/07 10:51 am Page 1

CHAN 10092

CHANDOS

james macmillan

into the ferment · the berserking · britannia

premiere recording

martin roscoe piano

BBC Philharmonic

CHAN 10092 BOOK.qxd 23/4/07 10:52 am Page 2

Andrew Farrington

James MacMillan

James MacMillan (b. 1959)

1	**Britannia** (1994)	**12:42**
	The Berserking (1989)*	**31:22**
	A Concerto for Piano and Orchestra	
2	e = 140+ Energico –	9:10
3	q = 60 –	12:52
4	e = 104	9:20
	premiere recording	
	Into the Ferment (1988, revised 2002)	**23:27**
	for ensemble and orchestra	
5	'The Storm' –	1:43
	orchestra and ensemble	
6	'Here are we met, three merry boys' –	2:26
	3 orchestral trombones and ensemble	
7	'In dispraise of whisky' –	1:56
	orchestra only	
8	'We are na' fou'!' –	3:03
	ensemble only	
9	'It is the moon, I ken her horn' –	2:57
	orchestra and ensemble	

10	'Three merry boys again' (sometime later) – *orchestra only*	2:25
11	'Wha' first shall rise to gang awa'' – *ensemble only*	2:58
12	'Man to man… shall brithers be…' – *orchestra only*	3:41
13	Finale *orchestra and ensemble*	2:18
		TT 67:54

Martin Roscoe piano*
BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
James MacMillan

MacMillan: Into the Ferment etc.

Listeners who know James MacMillan through his most popular works – such as *The Confession of Isobel Gowdie* (1990) for orchestra or the percussion concerto *Veni, Veni, Emmanuel* (1992) – will no doubt have a clear understanding of this composer's central beliefs and concerns. He is a devout, but by no means otherworldly Roman Catholic. His beliefs have been strongly influenced by Latin American liberation theology, as well as by more humanistic brands of left-wing thinking. He is Scottish born and raised, and while his Catholicism in some ways marks him out from the majority in modern Scotland (still very much a Protestant culture), he has a deep love for his country's exceptionally rich folk traditions, and a keen, at times painful awareness of what its people have suffered at the hands of its powerful neighbour to the south.

But the three pieces recorded here broaden that understanding – and in possibly surprising directions. MacMillan's humanism radiates through the closing pages of *Into the Ferment* (1988, rev. 2002), and Celtic influences can be heard quite clearly in all three works. The note of protest – familiar from *The Confession of Isobel Gowdie* – sounds again momentarily in *Britannia* (1994). But the central idea behind all three works is not religious exultation, but other, much more worldly kinds of intoxication: the hyped-up, alcohol-fuelled exhilaration of a football crowd in *The Berserking* (1989), the swaggering self-aggrandisement of militant nationalism in *Britannia*, and the joys of sociable whisky-tasting in *Into the Ferment*.

The initial stimulus for **The Berserking** came whilst MacMillan was watching a football match between his own team, Glasgow Celtic, and Partisan Belgrade. Celtic, MacMillan tells us, 'turned in a characteristically passionate, frenzied, but ultimately futile display'. The whole thing struck MacMillan as a vivid illustration of 'the Scots' seeming facility for shooting themselves in the foot in political and, for that matter, in sporting endeavours'. It reminded him of stories of the ancient Celtic and Viking 'Berserkers', warriors who would work themselves into an aggressive frenzy on mead and 'magic mushrooms' and plunge headlong into wild, often suicidal attacks. In the opening of *The Berserking* we can follow the gradual, carefully orchestrated build-up as woodwind and brass click their keys and valves rhythmically, soon joined by strings pounding, slapping and tapping their

instruments with hands and bows – in fact doing just about everything except producing notes the normal way! When the tension reaches its height, pitch at last erupts onto the scene, with tightly repetitive figures alternating between full orchestra and solo piano. The whole first section of *The Berserking* expresses what MacMillan calls 'misdirected energy': music that seems full of sound and fury, but is incapable of going anywhere or resolving itself.

Exhilarating as this first section is, there is also, MacMillan admits, 'something pathetically masculine' about it. In such case the following slow section (roughly corresponding to the central slow movement of a classical or romantic concerto) offers a contemplative 'feminine' counterbalance. This soothing, lyrical music has an almost improvisatory quality, the effect enhanced by elements of Celtic folk melody, but it is in fact carefully constructed. Based on a modal melodic series of eighteen notes, it starts with note 1 (piano), gradually adding new notes, i.e.: 1, 2; 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4 and so on. At the heart of this section MacMillan echoes one of the most extraordinary sounds in European folk music: the unaccompanied psalm singing native to the Scottish Hebridean Islands, in which the staggered entries of voices on the same basic melody create an overlapping texture, a kind of free-floating ecstatic polyphony (heterophony). Here the strings lead the way. The third section returns to masculine frenzy, building in intensity to an explosive climax underlined by three snare drums. But this fades, and a very different kind of music emerges from the dust and rubble: rhythmically even freer than the slow movement's ecstatic heterophony – piano, celesta and harp are directed to play *ad lib.*, *rubato*, *senza misura* ('without beat') – it is also much calmer, resembling a child's music box slowly winding down. At the end, when violence has exhausted itself, a kind of timeless purity prevails.

Subversive humour, often in the background in *The Berserking*, leaps to the fore in **Britannia**. The work soon develops into a crazy Ivesian collage of folk tunes, drinking songs and military band music. Listeners may catch passing hints of 'Roll out the barrel', 'Lilliburlero', 'God save the Queen' and the swaggering march theme of Elgar's *Cockaigne*. But not long after the beginning there are two fleeting memories of the impassioned string threnody in *The Confession of Isobel Gowdie*, MacMillan's 'requiem' for an early martyr of Scottish Protestant paranoia. There is plenty of coarse knockabout comedy, turning more violent towards the close, but there are also recollections of the 'feminine' lyrical rapture of the slow central section of *The Berserking* – Celtic elements again, but the listener may also be reminded of the music of Vaughan Williams, especially in the lovely violin solo that repeatedly interrupts the strutting theme from *Cockaigne*. MacMillan does not take sides – at least not national-ethnic sides. His vision of the British Isles is of a land full of musical riches – appropriate for a work partly commissioned by the Association of British Orchestras. But MacMillan also shows the obverse side: in his own words, 'xenophobia and its negative, unsavoury brand of nationalism'.

The final message of **Into the Ferment** is unequivocally positive, even though the depictions of convivial drunkenness in the earlier stages would once have demanded a more respectably 'moral' conclusion – especially in a work written for impressionable youngsters (*Into the Ferment* was commissioned by The Scottish Chamber Orchestra and the Ayr Schools Symphony Orchestra). Based on Robert Burns's poem *Willie brew'd a peck o' maut* (each section bears a quotation from this or other Robert Burns poems), and scored for youth orchestra plus a *concertante* ensemble of fourteen professionals, it depicts the festivities of three friends, Rob, Allan and Willie, who get together one evening to test Willie's latest home-brew. *Into the Ferment*, like Malcolm Arnold's great Burns-inspired tone poem *Tam O' Shanter*, opens with a vivid evocation of a storm brewing; then the three orchestral trombones effortlessly transform themselves into Burns's 'three merry boys'. Whisky is praised – or rather 'dispraised' – to the tune of a Scottish jig, after which the solo ensemble portrays drink-sodden mood swings, along with the boys' protestations that they are not really drunk ('We are na' fou'!'). The moon beckons in a beautiful orchestral nocturne, then the revelry starts again, rising to virtuoso displays of boasting from solo horn, trumpet and trombone. But the rodomontade sputters out, and strings lead a simple but eloquent hymn. 'Behind the frivolity', MacMillan tells us, 'there is a serious message – that friendship and brotherhood are being strengthened by this occasion.' The result of the 'ferment' is ultimately an affirmation of humane values, celebrated with fireworks as soloists and orchestra re-combine for a short, rousing Finale.

© 2003 Stephen Johnson

Willie brew'd a peck o' maut
O Willie brew'd a peck o' maut,
And Rob and Allan cam to see;
Three blyther hearts, that lee-lang night,
Ye wad na found in Christendie.

Chorus:
We are na' fou'! We're nae that fou',
But just a drappie in our e'e!
The cock may craw, the day may daw,
And aye we'll taste the barley-bree!

Here are we met, three merry boys,
Three merry boys I trow are we;
And mony a night we've merry been,
And mony mae we hope to be!

It is the moon, I ken her horn,
That's blinkin' in the lift sae hie;
She shines sae bright to wyle us hame,
But, by my sooth, she'll wait a wee!

Wha' first shall rise to gang awa',
A cuckold, coward loun is he!
Wha' first beside his chair shall fa',
He is the King amang us three!

Robert Burns

Martin Roscoe is one of Britain's most celebrated musicians. A recitalist, chamber musician and concerto soloist, he appears with leading orchestras all over the world. He has worked with eminent conductors such as Sir Simon Rattle, Yan Pascal Tortelier and Mark Wigglesworth, and has performed with all the major UK orchestras. He has developed strong links with the BBC Philharmonic and the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, and made over four hundred broadcasts on BBC Radio 3. As a chamber musician he regularly partners Peter Donohoe, Tasmin Little, Emma Johnson and the Endellion String Quartet. After six years as a professor of piano at the Royal Academy of Music, where he holds an Honorary Associateship, Martin Roscoe was also Head of Keyboard at the Royal Northern College of Music in Manchester, and has been awarded an Honorary Doctorate of Music from the University of Hull.

Chris Frazer Smith

Martin Roscoe

Universally recognised as one of Britain's finest orchestras, the **BBC Philharmonic** is based in Manchester where it performs regularly in the magnificent Bridgewater Hall as well as touring all over the world and recording programmes for BBC Radio 3. It has built an international reputation for outstanding quality and committed performances over an immensely wide-ranging repertoire. Gianandrea Noseda became Principal Conductor in September 2002 when Yan Pascal Tortelier, who was Principal Conductor from 1991, became Conductor Laureate. Vassily Sinaisky is the orchestra's Principal Guest Conductor, and Sir Edward Downes (Principal Conductor 1980–91) is Conductor Emeritus. The BBC Philharmonic has worked with many distinguished conductors and its policy of introducing new and adventurous repertoire into its programmes has meant that many of the world's greatest composers have conducted the orchestra. In 1991 Sir Peter Maxwell Davies became the BBC Philharmonic's first ever Composer/Conductor and was succeeded in 2000 by James MacMillan.

Born in Ayrshire, Scotland in 1959, **James MacMillan** is one of today's most successful composers, his works performed by international orchestras including the New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Montreal Symphony Orchestra and Rotterdam Philharmonic Orchestra. Among his major compositions are *The Confession of Isobel Gowdie*, an orchestral 'requiem'; *Veni, Veni, Emmanuel*, a percussion concerto written for Evelyn Glennie; *The World's Ransoming*, a cello concerto for Mstislav Rostropovich; and the music-theatre piece *Búsqueda*. The successful premiere of *Tryst* at the St Magnus Festival in 1990 led to his appointment as Affiliate Composer of The Scottish Chamber Orchestra. Since September 2000 he has been Composer/Conductor of the BBC Philharmonic. As guest conductor he has worked with British orchestras such as the London Sinfonietta, Philharmonia Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, Ulster Orchestra and The Britten Sinfonia, as well as leading orchestras in Europe, Australia and the United States. Since the summer of 2002 James MacMillan has had a residency at the Saratoga Festival in the USA which involves coaching, talks and discussion of his music.

MacMillan: Into the Ferment u.a. W.

Wer mit James MacMillan durch seine erfolgreichsten Werke – wie *The Confession of Isobel Gowdie* (1990) für Orchester oder das Schlagzeugkonzert *Veni, Veni, Emmanuel* (1992) – bekannt geworden ist, dürfte eine klare Vorstellung von den zentralen Anliegen und Überzeugungen des Komponisten haben. Er ist ein gläubiger, wenn auch keineswegs weltfremder Katholik. Seine Glaubensgrundsätze sind stark von der lateinamerikanischen Befreiungstheologie geprägt und leugnen auch Einflüsse des stärker linkshumanistischen Denkens nicht. Er ist in Schottland geboren und aufgewachsen, und obwohl ihn sein Katholizismus in gewisser Weise von der Mehrheit seiner modernen Gesellschaft absondert (Schottland ist immer noch eine protestantische Kultur), ist er nicht nur mit den ungemein reichhaltigen Volkstraditionen seiner Heimat tief verbunden, sondern er empfindet auch ein akutes, zuweilen schmerzliches Bewusstsein jenes Leids, das dem Volk von seinem mächtigen Nachbarn im Süden angetan worden ist.

Die drei vorliegenden Werke erweitern dieses Verständnis – in vielleicht überraschenden Richtungen. MacMillans Humanismus scheint durch die letzten Seiten von *Into the Ferment* (1988, rev. 2002), und keltische Einflüsse machen sich sehr deutlich in allen drei Werken bemerkbar. Die Protestnote – aus *The Confession of Isobel Gowdie* bekannt – erklingt auch kurz in *Britannia* (1994). Doch der zentrale Gedanke in allen drei Werken ist nicht religiöses Frohlocken, sondern eine Berauschung durch andere, sehr viel weltlichere Gifte: die aufgeputschte, alkoholgetränkte Begeisterung der Fußballfans in *The Berserking* (1989), die schwadronierende Selbstverherrlichung des militanten Nationalismus in *Britannia* und die Freuden der geselligen Whiskyrunde in *Into the Ferment*.

Die Inspiration zu **The Berserking** kam MacMillan bei einem Fußballspiel zwischen seinem eigenen Team, Glasgow Celtic, und Partisan Belgrad. Celtic, so MacMillan, "lieferte eine typisch leidenschaftliche, hektische, aber am Ende vergebliche Vorstellung". Der Fall schien für MacMillan ein lebhafter Beweis für "das große Talent der Schotten" zu sein, "sich selbst das Leben am schwersten zu machen – nicht nur in sportlicher, sondern auch in politischer Hinsicht". Er fühlte sich an die Geschichten über keltische und altnordische Berserker erninnert, jene Krieger, die sich erst mit Met und Giftpilzen in einen wilden Rausch versetzten, um dann selbstmörderisch in den Kampf zu stürmen. In der Eröffnung von *The Berserking* können wir die allmählichen, sorgfältig orchestrierten Vorbereitungen verfolgen: Rhythmisch klicken die Holz- und Blechbläser mit ihren Klappen und Ventilen, dann kommen die Streicher hinzu, die mit Händen und Bögen auf ihre Instrumente schlagen, klatschen und klopfen – eigentlich alles tun, außer Töne auf normalem Weg zu erzeugen! Wenn die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, bricht endlich ein Stimmton aus, mit straff wiederholten Phrasen abwechselnd zwischen dem vollen Orchester und dem Soloklavier. Der ganze erste Abschnitt von *The Berserking* bringt das zum Ausdruck, was MacMillan "fehlgeleitete Energie" nennt: Musik, die von Klang und Wut erfüllt ist, ohne imstande zu sein, Zielstrebigkeit zu entwickeln oder sich harmonisch aufzulösen.

So aufregend, wie dieser erste Abschnitt ist, hat er MacMillan zufolge auch "etwas erbärmlich Maskulines" an sich. Insofern bietet der folgende langsame Abschnitt (in etwa dem mittleren langsamen Satz eines klassischen oder romantischen Konzertes entsprechend) einen besinnlichen, "femininen" Ausgleich. Diese besänftigende, lyrische Musik hat fast improvisatorischen Charakter, im Effekt durch keltische Folklore-Elemente verstärkt, ist aber in Wirklichkeit sorgfältig aufgebaut. Auf der Basis einer modalen Melodiereihe von achtzehn Noten beginnt MacMillan mit Note 1 (Klavier) und fügt nach und nach neue Noten hinzu: 1, 2; 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4 und so weiter. Im Kern dieses Abschnitts steckt einer der ungewöhnlichsten Klänge der europäischen Volksmusik, der unbegleitete Psalmgesang von den schottischen Hebriden-Inseln, bei dem der abgestufte Stimmeneinsatz mit der gleichen Grundmelodie eine Überlappungsstruktur erzeugt, eine Art frei schwebende, ekstatische Polyphonie (Heterophonie). Hier gehen die Streicher voran. Der dritte Abschnitt kehrt zur maskulinen Raserei zurück und intensiviert sich zu einem explosiven Höhepunkt, der von drei Militärtrommeln untermauert wird. Doch wenn diese Phase verklingt, tritt eine ganz andere Musik aus Staub und Trümmern hervor: rhythmisch noch freier als die ekstatische Heterophonie des langsamen Satzes – Klavier, Celesta und Harfe sind angewiesen, *ad lib.*, *rubato*, *senza misura* ("ohne Zeitmaß") zu spielen – und sehr viel ruhiger, so wie die Spieldose eines Kindes langsam ausläuft. Am Ende, wenn sich die Gewalt erschöpft hat, bleibt eine Art zeitlose Reinheit zurück.

Der subversive Humor, der in *The Berserking* oft hintergründig auftritt, kommt in **Britannia** zum Vorschein. Das Werk entwickelt sich sehr bald zu einer verrückten,

an Ives erinnernden Collage aus Volksmelodien, Trinkliedern und Militärmusik, mit flüchtigen Anklängen von "Roll out the barrel", "Lilliburlero", "God save the Queen" und dem protzenden Marschthema aus Elgars *Cockaigne*. Doch kurz nach dem Anfang tauchen auch zwei Erinnerungen an die inbrünstige Streicherthrenodie aus *The Confession of Isobel Gowdie* auf, MacMillans "Requiem" für eine frühe Märtyrerin des schottisch-protestantischen Verfolgungswahns. Es kommt viel grober Klamauk, der gegen Ende gewalttätig wird, aber auch etwas von jener lyrischen, "femininen" Ergriffenheit aus dem mittleren Abschnitt von *The Berserking* – sicherlich wieder keltische Elemente, aber man mag sich auch an die Musik von Vaughan Williams erinnert fühlen, besonders bei dem schönen Violinsolo, das immer wieder das prahlerische Thema aus *Cockaigne* unterbricht. MacMillan legt sich nicht fest – zumindest nicht im national-ethnischen Konflikt. Seine Vorstellung von den britischen Inseln ist die von einem Land der musikalischen Reichhaltigkeit – ganz im Sinne eines Werkes, das unter anderem von der Association of British Orchestras in Auftrag gegeben wurde. Doch MacMillan zeigt uns auch die Kehrseite: "Fremdenhass und seine negative, üble Spielart des Nationalismus".

Die Abschlussbotschaft von **Into the Ferment** ist eindeutig positiv, selbst wenn die anfängliche Darstellung gemütlicher Trunkenheit früher einmal am Ende eine respektierliche, "moralische" Sentenz verlangt hätte – zumal es sich um ein Werk handelt, das für leicht beeinflussbare Jugendliche entstand (*Into the Ferment* war eine Auftragsarbeit für das Scottish Chamber Orchestra und das Ayr Schools Symphony Orchestra). Ausgehend von *Willie brew'd a peck o' maut*, einem im Dialekt geschriebenen Gedicht des Schotten Robert Burns, und mit Zwischenüberschriften aus diesem und anderen Burns-Gedichten, hat MacMillan hier ein Werk für Jugendorchester und Soloensemble aus vierzehn Berufsmusikern komponiert. Es dreht sich um die drei Freunde Rob, Allan und Willie, die eines Abends zusammenkommen, um Willies jüngsten Selbstgebrannten zu probieren. *Into the Ferment* beginnt – ebenso wie die großartige, ebenfalls durch Burns inspirierte Tondichtung *Tam O' Shanter* von Malcolm Arnold – mit der lebhaften Darstellung eines heraufziehenden Sturms; danach verwandeln sich die drei Orchesterposaunen mühelos in die "drei lustigen Jungs". Zur Melodie eines schottischen Jig wird der Whisky gelobt (oder vielmehr "getadelt"), wonach das Soloensemble die sternhagelvollen Stimmungsumschwünge illustriert, nicht zu vergessen die Beteuerungen der Drei, überhaupt nicht betrunken zu sein ("We are na' fou'!"). Der Mond lockt in einem wunderschönen Orchesternocturne, bevor die Zecherei weitergeht und in virtuosen Prahlereien der drei Soloinstrumente Horn, Trompete und Posaune gipfelt. Bald hat es jedoch mit der Rodomontade ein Ende, und die Streicher stimmen einen schlichten, aber vielsagenden Choral an. "Hinter der Frivolität", erklärt MacMillan, "verbirgt sich eine ernste Botschaft – dass nämlich Freundschaft und Brüderlichkeit durch diese Gelegenheit gestärkt werden." Das Ergebnis der "Gärung" ist letztlich eine Bestätigung menschlicher Werte, die feuerwerksartig gefeiert wird, wenn sich die Solisten und das Orchester wieder zu einem kurzen, mitreißenden Finale miteinander verbinden.

© 2003 Stephen Johnson

Übersetzung: Andreas Klatt

Willie brew'd a peck o' maut

O Willie brew'd a peck o' maut,
And Rob and Allan cam to see;
Three blyther hearts, that lee-lang night,
Ye wad na found in Christendie.

Chorus:
We are na' fou'! We're nae that fou',
But just a drappie in our e'e!
The cock may craw, the day may daw,
And aye we'll taste the barley-bree!

Here are we met, three merry boys,
Three merry boys I trow are we;
And mony a night we've merry been,
And mony mae we hope to be!

It is the moon, I ken her horn,
That's blinkin' in the lift sae hie;
She shines sae bright to wyle us hame,
But, by my sooth, she'll wait a wee!

Wha' first shall rise to gang awa',
A cuckold, coward loun is he!
Wha' first beside his chair shall fa',
He is the King amang us three!

Robert Burns

Willie hatte sich Malt gebrannt

Oh, Willie hatte sich Malt gebrannt,
den wollten Rob und Allan probieren.
Drei frohere Seelen hätte man in jener Nacht
in aller Christenheit nicht gefunden.

Chor:
Wir sind nicht voll! So blau sind wir nicht,
nur mit einer Träne im Knopfloch!
Der Hahn mag krähen, der Morgen grauen,
doch der Whisky schmeckt uns immer!

Da sind wir nun, drei lustige Jungs,
drei lustige Jungs sind wir;
so lustig sind wir schon oft gewesen
und wollen es auch oft wieder sein!

Es ist der Mond, ich weiß ja wie
die Sichel am Himmel hoch scheint;
er scheint so hell, er ruft uns heim,
doch mal ehrlich, der muss halt noch warten!

Wer aufsteht, um als erster zu gehen,
ist ein Hahnrei, ein feiger Halunke!
Doch wer als erster vom Stuhl umfällt,
der ist König unter uns Dreien!

Übersetzung: Andreas Klatt

Martin Roscoe tritt mit führenden Orchestern als Konzertsolist und als Kammermusiker in aller Welt auf. Er hat mit namhaften Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Yan Pascal Tortelier und Mark Wigglesworth sowie mit allen großen britischen Orchestern konzertiert. Besonders eng sind seine Kontakte mit der BBC Philharmonic und dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, und im BBC Radio 3 ist er in über vierhundert Rundfunksendungen erschienen. Als Kammermusiker wirkt er regelmäßig mit Peter Donohoe, Tasmin Little, Emma Johnson und dem Endellion String Quartet. Nach sechs Jahren als Professor für Klavier an der Royal Academy of Music, die ihn als Honorary Associate aufgenommen hat, leitete er auch die Klavierfakultät am Royal Northern College of Music in Manchester. Von der Universität Hull wurde ihm die Ehrendoktorwürde verliehen.

Das **BBC Philharmonic** gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens. Es hat seinen Sitz in Manchester aus, wo es in der Bridgewater Hall regelmäßig auf dem Programm steht und Rundfunkkonzerte für BBC Radio 3 aufnimmt, wenn es nicht auf internationalen Gastspielreisen unterwegs ist. Das Orchester hat einen weltweiten Ruf für überragende Qualität und interpretatives Engagement in einem ungewöhnlich breit gefächerten Repertoire. Gianandrea Noseda übernahm im September 2002 die Rolle des Chefdirigenten von Yan Pascal Tortelier, als dieser nach elf Jahren zum Ehrendirigent ernannt wurde. Wassili Sinaiski ist der Erste Gastdirigent des Orchesters und Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) sein Emeritierter Dirigent. Darüber hinaus haben zahlreiche Spitzendirigenten und -komponisten das BBC Philharmonic geleitet, nicht zuletzt im Rahmen einer vor dem Neuen unerschrockenen und experimentierfreudigen Programmpolitik. Sir Peter Maxwell Davies wurde 1991 zum allerersten Hauskomponisten bzw. -dirigenten des BBC Philharmonic ernannt; im Jahr 2000 übernahm James MacMillan diese Position.

James MacMillan, 1959 in Ayrshire (Schottland) geboren, ist einer der erfolgreichsten Komponisten unserer Zeit, dessen Werke von internationalen Orchestern, wie den New Yorker Philharmonikern, dem Philadelphia Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Montreal Symphony Orchestra und Rotterdams Philharmonisch Orkest, aufgeführt werden. Zu seinen größeren Werken gehören *The Confession of Isobel Gowdie*, ein "Requiem" für Orchester, *Veni, Veni, Emmanuel*, ein Schlagzeugkonzert für Evelyn Glennie, *The World's Ransoming*, ein Cellokonzert für Mstislaw Rostropowitsch und das Musiktheaterstück *Búsqueda*. Die erfolgreiche Premiere von *Tryst* beim St. Magnus Festival 1990 führte zu MacMillans Ernennung zum Affiliate Composer beim Scottish Chamber Orchestra. Seit September 2000 ist er Komponist/Dirigent des BBC Philharmonic. Als Gastdirigent ist er mit britischen Orchestern wie der London Sinfonietta, dem Philharmonia Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, Ulster Orchestra und der Britten Sinfonia sowie führenden Orchestern in Europa, Australien und den Vereinigten Staaten aufgetreten. Seit Sommer 2002 ist James MacMillan mit dem Saratoga Festival assoziiert, eine Gelegenheit, die er nutzt, um zu unterrichten, Vorträge zu halten und über seine Musik zu diskutieren.

MacMillan: Into the Ferment etc.

Les auditeurs qui connaissent James MacMillan à travers ses œuvres les plus populaires – comme *The Confession of Isobel Gowdie* (1990) pour orchestre, ou le concerto pour percussion *Veni, Veni, Emmanuel* (1992) – ont certainement une vue très claire des convictions et des anxiétés qui déterminent le compositeur. C'est un fervent catholique qui garde cependant les pieds sur terre. Ses convictions ont été profondément influencées par la théologie de la libération en Amérique latine et par d'autres opinions de gauche plus humanistes. Il est né et a grandi en Écosse et si son catholicisme par certains côtés le distingue de la majorité dans l'Écosse moderne (qui reste une culture essentiellement protestante), il garde un amour profond des traditions populaires exceptionnellement riches de son pays et une conscience aigüe, parfois même douloureuse, des souffrances subies par son peuple aux mains de son puissant voisin du sud.

Mais les trois œuvres que l'on entend ici vont élargir cette vision – et nous entraîner dans des directions peut-être surprenantes. L'humanisme de MacMillan rayonne dans les dernières pages de *Into the Ferment* (1988, révisée en 2002) et les influences celtes sont manifestes dans les trois œuvres. Une touche de contestation – fréquente dans *The Confession of Isobel Gowdie* – anime à nouveau par instants *Britannia* (1994). Mais l'idée centrale derrière chacune de ces trois œuvres n'est pas l'exultation religieuse, mais d'autres formes d'intoxication, bien plus matérialistes: l'euphorie nourrie d'alcool et de battage publicitaire d'une foule de supporters de football dans *The Berserking* (1989), l'autoglorification fanfaronne du nationalisme militant dans *Britannia* et les joies d'une dégustation de whisky entre amis dans *Into the Ferment*.

Ce qui inspira au départ **The Berserking** à MacMillan fut un match de football entre son équipe, le Glasgow Celtic, et celle du Partisan de Belgrade. L'équipe du Celtic, nous raconte MacMillan, "déploya une frénésie et une passion bien caractéristiques, mais futiles en fin de compte". Pour MacMillan, ce match illustrait de façon éclatante "cette apparente aptitude des Écossais à mal juger leur coup aussi bien en politique que sur les terrains de sport". Cela lui fit penser aux "Berserkers" des temps anciens, ces guerriers celtes et vikings qui, sous l'effet de l'hydromel et de "champignons magiques", entraient dans une frénésie féroce avant de charger leurs victimes dans des attaques furieuses et souvent suicidaires. Le début de *The Berserking* nous présente cette escalade progressive minutieusement orchestrée tandis que bois et cuivres font claquer clés et valves de façon rythmique, bientôt rejoints par les cordes qui martèlent, frappent et tapotent leur instrument des mains et de l'archet – produisant en fait des sons de toutes les manières possibles, sauf sur le mode traditionnel! Lorsque la tension atteint son paroxysme, des notes font enfin irruption sur scène, des motifs extrêmement répétitifs alternant entre l'orchestre au complet et le piano solo. Toute la première section de *The Berserking* expose ce que MacMillan appelle "une énergie mal orientée": de la musique qui semble pleine de fureur et de force, mais qui est incapable de suivre une voie ou d'atteindre sa résolution.

MacMillan admet pourtant que cette première section, malgré toute son euphorie, a "quelque chose de tristement masculin". Si cela est vrai, la section lente qui suit (qui correspond en gros au mouvement lent central d'un concerto classique ou romantique) offre une contrepartie contemplative "féminine". Cette musique d'un lyrisme réconfortant donne presque l'impression d'être improvisée, effet rehaussé par la présence d'éléments typiques de la mélodie populaire celte, mais en fait sa structure est très soignée. Fondée sur une série mélodique modale de dix-huit notes, elle commence avec la note 1 (au piano), ajoutant peu à peu de nouvelles notes, par exemple: 1, 2; 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Au cœur de cette section, MacMillan évoque l'un des sons les plus extraordinaires de la musique populaire européenne: la psalmodie sans accompagnement originaire des Hébrides, dans laquelle les voix entrent l'une après l'autre sur la même mélodie de base créant une texture en chevauchement, sorte de polyphonie extatique flottant en toute liberté (hétérophonie). Ici, ce sont les cordes qui montrent la voie. La troisième section marque un retour à la frénésie masculine et s'intensifie jusqu'à atteindre un apogée explosif souligné par trois tambours à timbre. Mais cet apogée s'évanouit et une musique très différente émerge de la poussière et des décombres: une musique encore plus libre dans son rythme que l'hétérophonie extatique du mouvement lent – piano, célesta et harpe ont pour ordre de jouer *ad lib.*, *rubato*, *senza misura* – c'est une musique également bien plus calme, qui évoque une boîte à musique enfantine perdant peu à peu de la vitesse. À la fin, lorsque la violence est épuisée, une sorte de pureté éternelle se dégage.

L'humour subversif, souvent présent en toile de fond dans *The Berserking*, saute aux yeux dans **Britannia**. L'œuvre devient vite un collage incroyable à la façon d'Ives où se mêlent mélodies populaires, chansons à boire

et airs de fanfare militaire. Les auditeurs reconnaîtront au passage “Roll out the barrel”, “Lilliburlero”, “God save the Queen” et la marche fanfaronne de *Cockaigne* d’Elgar. Mais bientôt émergent deux souvenirs fugaces de la mélopée passionnée des cordes dans *The Confession of Isobel Gowdie*, le “requiem” de MacMillan pour l’une des premieres martyres de la paranoïa protestante en Écosse. L’œuvre est dominée par la farce grossière qui devient plus violente vers la fin, mais il y a aussi des échos de l’extase lyrique “féminine” de la section centrale lente de *The Berserking* – là encore des éléments celtes, mais qui rappelleront aussi à certains auditeurs la musique de Vaughan Williams, surtout dans le joli solo de violon qui ne cesse d’interrompre le thème plastronnant de *Cockaigne.*
MacMillan reste neutre – au moins en ce qui concerne les ethnies nationales. Sa vision des Îles britanniques est celle d’une terre débordant de richesses musicales – vision tout à fait appropriée pour une œuvre commandée pour une part par l’Association des orchestres britanniques. Mais MacMillan expose également la contrepartie: ce qu’il appelle “la xénophobie et le genre de nationalisme négatif, répugnant qui l’accompagne”.

Le message final de **Into the Ferment** est indéniablement positif, même si la peinture de cette ivresse conviviale exigeait jadis une conclusion plus “morale”, plus respectable – surtout dans une œuvre écrite à l’intention de jeunes facilement influençables (*Into the Ferment* est en effet une commande du Scottish Chamber Orchestra et de l’Orchestre symphonique des écoles d’Ayr). Basée sur un poème de Robert Burns, *Willie brew’d a peck o’ maut* (chaque section arbore une citation tirée de ce poème ou d’autres œuvres de Robert Burns), et écrite pour orchestre de jeunes et ensemble “concertant” de quatorze professionnels, c’est une peinture des réjouissances de trois amis, Rob, Allan et Willie, qui se réunissent un soir pour goûter la dernière mouture en date de Willie. *Into the Ferment*, comme le célèbre poème symphonique de Malcolm Arnold *Tam O’ Shanter*, également inspiré par Robert Burns, s’ouvre sur une évocation vivante d’un orage qui menace; les trois trombones de l’orchestre deviennent ensuite sans effort les “trois gais lurons” de Burns. Le whisky est glorifié – ou plutôt “déglorifié” – au son d’une gigue écossaise, puis l’ensemble soliste dépeint les sautes d’humeur de ceux que l’alcool abrutit, ainsi que les protestations des garçons qui nient être vraiment ivres (“We are na’ fou’!”). La lune leur fait signe dans un splendide nocturne orchestral, puis les festivités reprennent et culminent en une débauche virtuose de bravade du cor, de la trompette et du trombone. Mais la rodomontade commence à bafouiller et les cordes entonnent un hymne simple, mais éloquent. “Derrière cette frivolité”, nous confie MacMillan, “se cache un message sérieux – l’amitié et la fraternité sont consolidées par cette réunion.” Le “ferment” sert donc, en fin de compte, à affirmer les valeurs humaines, célébrées par des feux d’artifice, tandis que solistes et orchestre s’associent à nouveau pour un Finale bref, mais enthousiaste.

© 2003 Stephen Johnson
Traduction: Nicole Valencia

Willie brew’d a peck o’ maut
O Willie brew’d a peck o’ maut,
And Rob and Allan cam to see;
Three blyther hearts, that lee-lang night,
Ye wad na found in Christendie.

Chorus:
We are na’ fou’! We’re nae that fou’,
But just a drappie in our e’e!
The cock may craw, the day may daw,
And aye we’ll taste the barley-bree!

Here are we met, three merry boys,
Three merry boys I trow are we;
And mony a night we’ve merry been,
And mony mae we hope to be!

It is the moon, I ken her horn,
That’s blinkin’ in the lift sae hie;
She shines sae bright to wyle us hame,
But, by my sooth, she’ll wait a wee!

Wha’ first shall rise to gang awa’,
A cuckold, coward loun is he!
Wha’ first beside his chair shall fa’,
He is the King amang us three!

Robert Burns

Willie a concocté une mesure de malt
Oh, Willie a concocté une mesure de malt,
et Rob et Allan sont venus la goûter.
Trois cœurs plus joyeux jusqu’au bout de la nuit,
vous n’en trouverez pas dans toute la chrétienté.

Refrain:
Nous ne sommes pas pleins! Nous ne sommes pas ivres,
rien qu’un petit coup dans le nez!
Le coq peut chanter, l’aube se pointer,
nous ne cesserons de goûter l’orge fermentée!

Nous voici réunis, trois gais lurons,
trois gais lurons, certes nous sommes;
bien des nuits nous avons été gais,
et bien d’autres nous le serons encore!

Voici la lune, je reconnais sa corne,
elle brille au plus haut du ciel;
elle brille, radieuse, pour nous entraîner chez nous,
mais, ma foi, elle attendra un peu!

Le premier qui se lève pour partir,
c’est un cocu, un lâche, un coquin!
Le premier qui tombe à côté de sa chaise,
de nous trois, c’est lui le roi!

Traduction: Nicole Valencia

Martin Roscoe est l'un des musiciens les plus illustres de Grande-Bretagne. Soliste de concerto, récitaliste et chambriste, il se produit avec les plus grands orchestres dans le monde entier. Il a travaillé avec d'éminents chefs d'orchestre comme Sir Simon Rattle, Yan Pascal Tortelier et Mark Wigglesworth et joué avec les principaux orchestres du Royaume-Uni. Il collabore fréquemment avec le BBC Philharmonic et le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra et a fait plus de quatre cents programmes pour la BBC Radio 3. En tant que chambriste, il joue régulièrement avec Peter Donohoe, Tasmin Little, Emma Johnson et l'Endellion String Quartet. Après avoir enseigné le piano pendant six ans à la Royal Academy of Music dont il est aujourd'hui membre honoraire, Martin Roscoe a été Head of Keyboard au Royal Northern College of Music à Manchester. Il a été fait docteur honoris causa de musique par l'Université de Hull.

Reconnu partout comme l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le **BBC Philharmonic** est basé à Manchester et se produit régulièrement au magnifique Bridgewater Hall, la salle de concerts de la ville, parallèlement à ses tournées dans le monde entier et ses enregistrements pour BBC Radio 3. L'ensemble s'est forgé une réputation internationale pour l'excellence de ses interprétations passionnées dans un vaste répertoire. En septembre 2002 Gianandrea Noseda succèda à Yan Pascal Tortelier (chef principal depuis 1991) lorsque ce dernier fut nommé chef lauréat. Vassili Sinaïski est chef principal invité et Sir Edward Downes (chef principal de 1980 à 1991) en est le chef honoraire. Le BBC Philharmonic s'est produit sous la direction de nombreux chefs distingués et, par suite de sa politique d'introduire dans ses programmes des œuvres nouveaux et innovateurs, plusieurs des grands compositeurs du monde ont également dirigé l'orchestre. En 1991, Sir Peter Maxwell Davies devint le premier compositeur/chef du BBC Philharmonic; James MacMillan lui succédà au poste en 2000.

Né en 1959 à Ayrshire en Écosse, **James MacMillan** est l'un des compositeurs contemporains les plus appréciés. Ses œuvres sont jouées par des orchestres de renom international tels que le New York Philharmonic, le Philadelphia Orchestra, le Boston Symphony Orchestra, l'Orchestre symphonique de Montréal et l'Orchestre philharmonique de Rotterdam. Parmi ses pièces majeures on citera *The Confession of Isobel Gowdie*, un "requiem" pour orchestre, *Veni, Veni, Emmanuel*, un concerto pour percussion écrit à l'intention d'Evelyn Glennie, *The World's Ransoming*, un concerto pour violoncelle dédié à Mstislav Rostropovitch, et une pièce de théâtre musical, *Búsqueda*. La création très acclamée de *Tryst* au St Magnus Festival de 1990 suscita sa nomination au poste de compositeur associé du Scottish Chamber Orchestra. Depuis septembre 2000, James MacMillan est compositeur/chef du BBC Philharmonic. Il a également été invité à diriger des orchestres britanniques tels que le London Sinfonietta, le Philharmonia Orchestra, le BBC Scottish Symphony Orchestra, l'Ulster Orchestra, le Britten Sinfonia, ainsi que de grands orchestres en Europe, en Australie et aux États-Unis. Depuis l'été 2002, James MacMillan est compositeur en résidence au Festival de Saratoga aux États-Unis où il enseigne et donne des conférences et des débats consacrés à sa musique.

CHAN 10092 BOOK.qxd 23/4/07 10:52 am Page 22

Also available

MacMillan
The Birds of Rhiannon
and other works
CHAN 9997

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201.
Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made directly to the Copyright Administrator, Chandos Records Ltd, at the above address.

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 48dB 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'.

Executive producer Brian Pidgeon
Recording producers Ralph Couzens and Mike George
Sound engineer Stephen Rinker
Assistant engineer Tim Archer
Editor Jonathan Cooper
Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 3 & 4 December 2002
Front cover Digital montage by Designer
Back cover Photograph of James MacMillan by Andrew Farrington
Design Sean Coleman
Booklet typeset by Dave Partridge
Booklet editor Finn S. Gundersen
Copyright Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd
℗ 2003 Chandos Records Ltd
© 2003 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
Printed in the EU

CHAN 10092 Inlay.qxd 23/4/07 10:48 am Page 1

CHANDOS DIGITAL **CHAN 10092**

Printed in the EU

LC 7038 | DDD | TT 67:54

Recorded in 24-bit/96 kHz

James MacMillan (b. 1959)

1	**Britannia** (1994)	12:42
2 - 4	**The Berserking** (1989)* A Concerto for Piano and Orchestra	31:22
	premiere recording	
	Into the Ferment (1988, revised 2002) for ensemble and orchestra	23:27
5	'The Storm' – *orchestra and ensemble*	1:43
6	'Here are we met, three merry boys' – *3 orchestral trombones and ensemble*	2:26
7	'In dispraise of whisky' – *orchestra only*	1:56
8	'We are na' fou'!' – *ensemble only*	3:03
9	'It is the moon, I ken her horn' – *orchestra and ensemble*	2:57
10	'Three merry boys again' (sometime later) – *orchestra only*	2:25
11	'Wha' first shall rise to gang awa'' – *ensemble only*	2:58
12	'Man to man… shall brithers be…' – *orchestra only*	3:41
13	Finale *orchestra and ensemble*	2:18
		TT 67:54

Martin Roscoe piano*
BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
James MacMillan

℗ 2003 Chandos Records Ltd © 2003 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd · Colchester · Essex · England

MACMILLAN: INTO THE FERMENT ETC. - Roscoe/BBC Phil./MacMillan

CHANDOS CHAN 10092

MACMILLAN: INTO THE FERMENT ETC. - Roscoe/BBC Phil./MacMillan

CHANDOS CHAN 10092