CHAN 10209(2) FRONT.qxd 5/2/07 1:24 pm Page 1

CHAN 10209(2) X

CHANDOS
CLASSICS

BRYDEN THOMSON

BAX

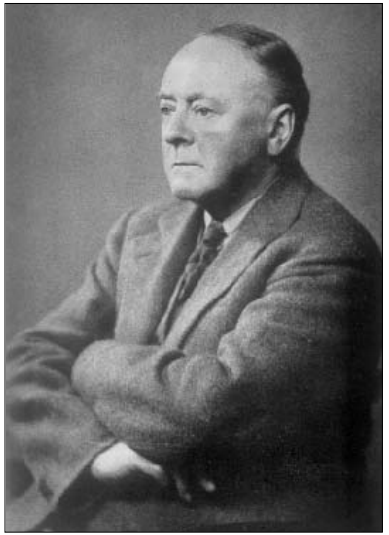
ORCHESTRAL WORKS

Winter Legends • Symphonic Variations

Margaret Fingerhut *piano*
London Philharmonic Orchestra • Bryden Thomson

VOL 7

CHAN 10209 X BOOK.qxd 5/2/07 1:27 pm Page 2



Lebrecht Music Collection

Sir Arnold Bax

Sir Arnold Bax (1883–1953)

Orchestral Works, Volume 7

COMPACT DISC ONE

Winter Legends

1	I	Allegro	14:02
2	II	Lento, molto espressivo	15:17
3	III	Molto moderato – Allegro molto	7:51
4		Epilogue. Molto cantabile	6:15
			TT 43:27

COMPACT DISC TWO

Symphonic Variations

	Part One	**23:06**
1	Theme. Lento espressivo	3:01
2	Variation I 'Youth'. Allegro: Restless and tumultuous	4:03
3	Variation II 'Nocturne'. Slow and serene: Broadly	8:05
4	Variation III 'Strife'. Allegro vivace	7:57
	Part Two	**26:35**
5	Variation IV 'The Temple'. Slow and solemn	10:50
6	Variation V 'Play'. Scherzo: Allegretto vivace	4:00
7	Intermezzo 'Enchantment'. Very moderate tempo	6:45
8	Variation VI 'Triumph'. Moderate tempo: Glowing and passionate	5:00
		TT 49:41

Margaret Fingerhut piano
London Philharmonic Orchestra
David Nolan leader
Bryden Thomson

Bax: Orchestral Works, Volume 7

In 1945 the critic Edwin Evans, an old friend and champion of the composer Sir Arnold Bax, contributed an article about him to *The Listener* magazine. He gave it the title 'Arnold Bax: hunter of dreams', and in doing so encapsulated all Bax's strengths and all his weaknesses. Bax, who spent many months of many years on the west coast of Ireland, wrote from there in 1929,

> This West of Ireland atmosphere is hovering between the world we know too well and some happy otherworld that we begin to glimpse when we are growing up and never reach.

His attempts to realise that half-remembered vision, and at the same time to reconcile 'the grim reality' of life, are ever-present in his music.

Up to 1914 Bax had been slowly emerging as a composer, and his appearances on the recital platform as a pianist were later to include performances of the piano parts of his own violin and viola sonatas. In the autumn of 1914 Arnold Bax wrote to a friend,

> I have been swaying backwards and forwards between two courses: that of entering the army (and becoming bold and British thereby, or pretending to be) and that of plunging into a narcotic ocean of creative work.

He did not join up – as many of his contemporaries did – and he was one of the few British composers to spend most of the First World War writing music, producing some of his most successful scores, including the celebrated orchestral tone poems *The Garden of Fand*, *November Woods*, *In the Faery Hills*, *Summer Music* and *Tintagel*, and also the Second Violin Sonata, First String Quartet, and **Symphonic Variations**. Once the war had ended these works were quickly performed, and Bax became a major, if short-lived force in British music, and was considered a leading composer of the day.

The war years also saw a remarkable change in his personal circumstances, the result of a passionate love affair with the pianist Harriet Cohen. In August 1914 Bax lived a respectable married life in London: by the end of the war, he had deserted his wife and children, and was living in rented rooms in Hampstead. For the rest of his life he was to be publicly associated with Harriet Cohen, though his initial passion cooled after a few years. Bax wrote many works for her to play, and those with orchestra were reserved for Miss Cohen's exclusive use during her lifetime. It was for her that the *Symphonic Variations* were written: the score is inscribed 'To darling Tania with love from Arnold' – Tania was the name by which Miss Cohen's friends knew her – and the work undoubtedly owes much of its content to the composer's feelings at the time. Writing to a friend, Bax referred to 'the lovely and sometimes rather tragic adventures in which Tania and I are wandering', going on to say,

> it is the most important thing that has ever happened to me and has made an unthinkable difference… in fact the whole of life has been utterly altered by this wonderful stray creature from the faery hills. She came at a most difficult period when all ideals seemed slipping and now this that has happened has set them like fixed stars in the sky to burn for ever…

At the height of the war and the horror of the Somme, in which many friends died, Bax used the many-faceted *Symphonic Variations* to articulate his own personal concerns at the passing of the old order, so inextricably bound up with his present experiences. His conception of this epic work for piano and orchestra is nonetheless difficult to explain; though the sections have descriptive titles, their programmatic purpose is often unclear – 'The Temple' is quite unaccountable, and 'Triumph' is patently not triumphant at all. But clues can be found, in the form of musical self-quotations: for example, in 1915 Bax wrote two new movements to complete the Violin Sonata he had first written in 1910, and on the manuscript of one of these he quoted Yeats:

> A pity beyond all telling is
> Hid in the heart of love.

The principal theme of that movement reappears in both the 'Strife' and 'Enchantment' movements of the *Symphonic Variations*.

At the end of 'Youth', and in 'Triumph', we have an even more remarkable quotation which was first pointed out by Colin Scott-Sutherland. The introduction to the 'Triumph' variation on solo piano is in fact the opening section of the piano accompaniment to Bax's song 'Parting', written in 1916, probably only a few months before its incorporation into the *Variations*, and beginning with these words (by the Irish poet George Russell):

> As from our dream we died away
> Far off I felt the outer things[.]

The piano score of the *Symphonic Variations* is dated 8 February 1917, the orchestration was completed in January 1919, and the work was first performed by Harriet Cohen, as her concerto début at a Queen's Hall Promenade Concert, on 23 November 1920.

Bax had written a score which exemplified his own strengths as a pianist and it is clear that Harriet Cohen, who was a pianist in a less epic mould, must have had trouble with some

of the writing, not least for the fact that she could not strike more than an octave in either hand. By the time the score was heard again, in 1922, the most impassioned movement, 'Youth', had been deleted and in this form the work was played by Miss Cohen on many occasions; it was briefly something of a 'Proms favourite'. She last performed it at Queen's Hall in 1938.

Unpublished at that time, the score was damaged during the Second World War and only in 1962 was it restored, with the cut movement reinstated, for a BBC performance with Patrick Piggott as soloist. In 1970 the work was revived once more by Joyce Hatto, but was not heard again until this recording, for which the score and performing materials were checked against Bax's manuscript and about sixty corrections made, largely in the piano part, including the removal of amendments made to cover the earlier omission of 'Youth'.

Although Bax only names six variations, there are in effect eight, for he could never simply state a theme without succumbing to the temptation immediately to develop it. After the fifth variation, 'Play', Bax writes a short cadenza (marked as such in the manuscript), and at the very end of the work a short coda reintroduces the theme in its original form. In this conclusion, Bax's agony at the transience of all things is made plain.

During the 1920s Bax produced three symphonies, although by the end of the decade he appears to have been faced with a stylistic crisis. In considering a fourth symphony, he first produced a work for piano and orchestra, **Winter Legends**, and only when he had conceived a more extrovert, purely orchestral Fourth Symphony was *Winter Legends* heard.

It is in that form which Bax evolved for his symphonies – three movements with epilogue – though he referred to it as a 'sinfonia concertante for piano and orchestra'. Although he agreed that it might well be regarded as another symphony, he remarked that 'in the first movement the form is free', and in the last analysis he felt that movement to be 'too rhapsodic' for symphonic structure. The music was written very quickly, in the autumn of 1929, and the three movements (in short score) are dated 22 October, 30 October and 4 December. The full score was ready by 3 April 1930, but the first performance at Queen's Hall did not take place until 10 February 1932, when the BBC Symphony Orchestra was conducted by Adrian Boult, with Harriet Cohen at the piano. Bax originally inscribed the score to Sibelius, but by the time it was performed this had been changed in favour of his pianist.

'The work', Bax tells us in his programme note,

> makes no pretence of being a piano concerto in the ordinary sense. The piano is not used as a means of technical display though it plays a difficult part. Neither has the piece any communicable programme. The listener may associate what he hears with any heroic tale or tales of the North – of the far North, be it said. Some of these happenings may have taken place within the Arctic Circle.
>
> 'Legends that once were told or sung
> In many a smoky fireside nook
> Of Iceland, in the ancient day
> By wandering Saga-man or Scald.'
>
> There is nothing consciously Celtic about this work.

After the first performance, Ernest Newman remarked that Bax might have told us outright what legends he had in mind, for they not only set his imagination to work in the first place but obviously shaped its course at a dozen points. In fact there is clearly an underlying programme, but whether it is something as well delineated as an Icelandic saga or, rather less precisely, it is a more subconscious drama of Bax himself, we cannot tell. In structure the first movement is unlike any other he wrote; a succession of episodes which always return to the rhythm of the opening. At its heart is an extended piano solo, a wayward dream. Bax described the form as 'an assembling and fusing of various elements for the forging of a great climax.'

The middle movement is darker in colour than the first, and is in a broadly ternary form. The first idea is announced by the piano, and there then ensues a dialogue between the soloist and the orchestra. Later, the opening idea of the first movement appears at a slow tempo and acts as a bridge to the second part of this central movement. This, Bax tells us, 'is introduced by a menacing surge of sound derived from the piano whirlwind of the earlier movement'. A harsh insistent idea on the piano in octaves is now introduced. Bax writes,

> It gradually softens and grows warmer until the mood is transformed into something similar to the dream episode in the *Allegro*. A long climax is established (and with it the return of darker elements) but finally subsides.

The music again appears to be telling some hidden story, the critic Herbert Hughes noting that it 'expresses a mental and spiritual experience (and in that sense is narrative) as clearly as any written or spoken legend'.

The solo tuba theme that launches the last movement over rippling piano arpeggios has elicited some comment for the rare opportunity offered to that instrument (there are in fact brief solos for it in all three movements). The chief characteristic of the third movement (for which Bax gave both *Lento* and *Molto moderato* markings for the opening section in different copies of his score) is its alternation of short passages for

solo piano with the orchestra. Several times we seem to pass into the world of the Third Symphony (the last major score he had completed) and the work ends with an extended Epilogue introduced by a long piano solo which presages a stormy crescendo. 'This conclusion', wrote Bax,

> may possibly suggest the return of the sun and warm airs from the South after the long Northern winter… the music ends in, as it were, a burst of light.

For this recording all five surviving piano parts have been consulted, and the version performed by Margaret Fingerhut not only restores cuts made in the previous performing materials, but presents the best practice from each version.

The appearance of the *Symphonic Variations* brought Bax wide recognition as a composer, and with his First Symphony two years later his reputation was confirmed. Between then and 1939 Bax produced a total of seven symphonies as well as many other substantial works. His creative fire began to dim during the 1930s, and with the outbreak of the Second World War he indicated that he wished to 'retire – like a grocer'. But he was not allowed to; he was knighted in 1937 and during the war was persuaded to accept the appointment as Master of the King's Musick.

© Lewis Foreman

Margaret Fingerhut generates delight and interest in audiences throughout the world with her highly entertaining recital programmes that combine popular and more unusual repertoire. She has performed throughout Europe, in the USA, Israel, Turkey, India and Africa. She has played with the UK's major orchestras and has worked with many eminent conductors. A regular BBC Radio recitalist, she also appears on film and television. Her extensive discography for Chandos includes recordings of works by Bax, Stanford, Howells, Leighton, Grieg, Dukas, de Falla, Suk and Novák, all of which have received worldwide critical acclaim. A number of her discs have been selected as *Gramophone* magazine's 'Critics' Choice' and two of her Bax recordings were nominated for *Gramophone* Awards.

The **London Philharmonic Orchestra** has a long-established reputation for its versatility and artistic excellence. These are evident from its performances in the concert hall and opera house, its many award-winning recordings, its trail-blazing international tours and its pioneering education work. Kurt Masur has been the Orchestra's Principal Conductor since September 2000. Previous holders of this position, since its foundation in 1932 by Sir Thomas Beecham, have included Sir Adrian Boult, Sir John Pritchard, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt and Franz Welser-Möst. Since 1992 the London Philharmonic Orchestra has been Resident Symphony Orchestra at the Royal Festival Hall. It has also been Resident Symphony Orchestra at Glyndebourne Festival Opera for the past thirty-eight years.

Born in Scotland, **Bryden Thomson** studied at the Royal Scottish Academy of Music and Drama and in Europe with Hans Schmidt-Isserstedt and Igor Markevitch. He worked with the BBC Scottish Symphony Orchestra as assistant to Ian Whyte after whose death he undertook some 250 engagements in two years. He was Principal Conductor of the BBC Northern Symphony Orchestra from 1968 to 1973, Principal Conductor and Musical Director of the Ulster Orchestra from 1977 to 1985 and undertook guest conducting engagements with orchestras such as the Philharmonia, Royal Philharmonic, London Philharmonic, Scottish National and Scottish Chamber Orchestras. His work in the operatic field included posts with Norwegian Opera and Scottish Opera. Bryden Thomson died in 1991.

Marc Bröckling

Margaret Fingerhut

Bax: Orchesterwerke, Teil 7

Der Kritiker Edwin Evans, ein langjähriger Freund und Förderer des Komponisten Sir Arnold Bax, veröffentlichte 1945 einen Artikel über diesen in der Zeitschrift *The Listener*. Er wählte den Titel "Arnold Bax – Jäger der Träume", und fing damit zugleich alle Stärken und Schwächen des Komponisten ein. Bax, der über einen langen Zeitraum hinweg jedes Jahr mehrere Monate an der Westküste Irlands verbrachte, schrieb 1929 von dort:

> Diese Stimmung Westirlands schwebt irgendwo zwischen der Welt, die wir allzu gut kennen, und einer glücklichen anderen Welt, von der wir einen Blick erhaschen, wenn wir aufwachsen, die wir aber nie erreichen.

Seine Versuche, diese halb-erinnerte Vision Wirklichkeit werden zu lassen und sich zugleich mit "der düsteren Realität" des Lebens abzufinden, sind in seiner Musik allgegenwärtig.

Vor 1914 hatte Bax sich langsam als Komponist einen Namen zu machen begonnen, und bei seinen Auftritten als Solopianist auf dem Konzertpodium sollte er später auch die Klavierpartien seiner eigenen Sonaten für Violine und für Bratsche spielen. Im Herbst 1914 schrieb Bax an einen Freund,

> Ich bin hin- und hergerissen zwischen zwei Wegen – in die Armee einzutreten (und damit kühn und britisch zu werden, oder zumindest so zu tun) oder mich in einen betäubenden Ozean kreativen Schaffens zu stürzen.

Er ging nicht zum Militär – wie es viele seiner Zeitgenossen taten – und war einer der wenigen britischen Komponisten, die sich während des Ersten Weltkriegs fast ausschließlich dem Schreiben von Musik widmeten; er schuf in dieser Zeit einige seiner erfolgreichsten Kompositionen, darunter die gefeierten Tondichtungen für Orchester *The Garden of Fand*, *November Woods*, *In the Faery Hills*, *Summer Music* und *Tintagel*, sowie die Zweite Violinsonate, das Erste Streichquartett und die **Symphonic Variations**. Diese Werke wurden schon bald nach Kriegsende aufgeführt, und Bax wurde, wenn auch nur für kurze Zeit, zu einer maßgeblichen Figur im britischen Musikleben – man sah in ihm einen der führenden Komponisten seiner Zeit.

Die Kriegsjahre sahen auch eine bemerkenswerte Änderung seiner persönlichen Lebensumstände, das Ergebnis einer leidenschaftlichen Affäre mit der Pianistin Harriet Cohen. Im August 1914 führte Bax noch das Leben eines respektablen Londoner Ehemannes; bei Kriegsende hatte er Frau und Kinder verlassen und lebte in Hampstead zur Untermiete. In den Augen der Öffentlichkeit sollte er mit Harriet Cohen für den Rest seines Lebens verbunden sein, auch wenn seine anfängliche Leidenschaft sich nach einigen Jahren abkühlte. Bax schrieb für sie zahlreiche Werke, und die Kompositionen mit Orchester waren zu Miss Cohens Lebzeiten für ihren ausschließlichen Gebrauch reserviert. Für sie entstanden auch die *Symphonic Variations*; die Partitur trägt die Widmung "der teuren Tania, in Liebe von Arnold" – Miss Cohen wurde von ihren Freunden Tania genannt – und das Werk verdankt zweifellos einen Großteil seines Inhalts den Gefühlen, die der Komponist seinerzeit hegte. In einem Schreiben an einen Freund erwähnte Bax "die wunderbaren und zuweilen recht tragischen Abenteuer, die Tania und ich durchleben"; er fährt fort:

> Dies ist das Wichtigste, was mir je widerfahren ist, und es hat einen unermeßlichen Unterschied gemacht … tatsächlich hat sich das ganze Lebens völlig verändert durch diese wunderbare verirrte Kreatur von den Feenhügeln. Sie tauchte zu einer überaus schwierigen Zeit auf, als alle Ideale zu entgleiten schienen, doch nun hat das Geschehene sie für alle Zeiten wie Fixsterne am Himmel verankert, wo sie für immer brennen werden ….

Auf der Höhe der Ersten Weltkriegs und der schrecklichen Ereignisse an der Somme, in denen viele seiner Freunde starben, benutzte Bax die vielseitigen *Symphonic Variations*, um seinen persönlichen Sorgen Ausdruck zu verleihen angesichts des Vergehens der alten Ordnung, die so untrennbar mit seinen damaligen Erfahrungen verwoben war. Sein Konzept für dieses epische Werk ist gleichwohl nur schwer zu deuten; obwohl die einzelnen Teile beschreibende Titel tragen, ist ihre programmatische Zweckbestimmung häufig unklar – "Der Tempel" ist recht sonderbar, und "Triumph" ist offensichtlich alles andere als triumphierend. Es finden sich jedoch Hinweise in der Form von musikalischen Selbstzitaten: 1915 zum Beispiel schrieb Bax zwei neue Sätze, um seine ursprünglich 1910 geschriebene Violinsonate zu vervollständigen, und auf der Handschrift eines der beiden zitierte er Yeats:

> Ein unaussprechliches Erbarmen
> verbirgt sich im Herzen der Liebe.

Das Hauptthema dieses Satzes erscheint erneut sowohl in den mit "Strife" (Hader) und "Enchantment" (Verzauberung) überschriebenen Sätzen der *Symphonic Variations*.

Am Ende von "Youth" (Jugend) und in "Triumph" findet sich ein noch bemerkenswerteres Zitat, auf das zuerst Colin Scott-Sutherland aufmerksam machte. Die Einleitung zu der "Triumph"-Variation im Solo-Klavier ist nämlich identisch mit den

Anfangstakten der Klavierbegleitung zu Bax' Lied "Parting", das er 1916 wahrscheinlich nur wenige Monate vor dessen Eingliederung in die *Variations* komponierte und das mit den folgenden Worten des irischen Dichters George Russell beginnt:

Als wir unserem Traum entstarben
Spürte ich fern die äußeren Dinge [.]

Der Klavierauszug der *Symphonic Variations* ist auf den 8. Februar 1917 datiert, die Orchestrierung wurde im Januar 1919 fertiggestellt, und das Werk wurde am 23. November 1920 von Harriet Cohen als ihr Konzertdebut in einem Promenadenkonzert der Queen's Hall uraufgeführt.

Bax hatte eine Komposition geschrieben, die seine eigenen pianistischen Fähigkeiten zur Schau stellte, und es ist offensichtlich, daß Harriet Cohen, die eine Pianistin von weniger epischer Größe war, mit einigen Passagen ihre Schwierigkeiten gehabt haben muß, zumal sie mit keiner Hand mehr als eine Oktave greifen konnte. Als die Komposition 1922 das nächste Mal zu Gehör gebracht wurde, war der leidenschaftlichste Satz, "Youth", entfernt worden, und in dieser Form spielte Miss Cohen das Werk bei zahlreichen Gelegenheiten; für kurze Zeit war es eine Art Favoritstück der Proms. Zuletzt führte sie es 1938 in der Queen's Hall auf.

Das Werk wurde seinerzeit nicht veröffentlicht und die Partitur im Zweiten Weltkrieg beschädigt; erst 1962 wurde die Komposition in ihre ursprüngliche Gestalt zurückgebracht und der gestrichene Satz wieder eingesetzt. In dieser Form wurde das Stück mit Patrick Piggott als Solist für die BBC aufgeführt. 1970 bot Joyce Hatto es erneut dar, seither wurde es jedoch bis zu der vorliegenden Aufnahme nicht wieder zu Gehör gebracht. Für diesen Anlaß wurden die Partitur und Aufführungsmaterialien mit Bax' Handschrift verglichen, wobei etwa sechzig Korrekturen vorgenommen wurden, vorwiegend im Klavierpart; unter anderem wurden Eingriffe getilgt, die zu einem früheren Zeitpunkt im Zusammenhang mit der Auslassung von "Youth" notwendig geworden waren.

Obwohl Bax nur sechs Variationen erwähnt, gibt es tatsächlich acht, da er nie ein Thema einfach vorstellen konnte, ohne gleich der Versuchung zu erliegen, es umgehend weiterzuentwickeln. Nach der fünften Variation, "Play" (Spiel), schreibt Bax eine kurze Kadenz (die in der Handschrift als solche gekennzeichnet ist), und ganz am Ende des Werks stellt eine kurze Coda das Thema erneut in seiner ursprünglichen Form vor. In dieser Schlußpassage wird Bax' Qual angesichts der Vergänglichkeit aller Dinge deutlich.

In den 1920er Jahren schuf Bax drei Sinfonien, gegen Ende des Jahrzehnts scheint er jedoch mit einer stilistischen Krise konfrontiert gewesen zu sein. Er begann sich Gedanken zu einer vierten Sinfonie zu machen, schrieb aber zunächst ein Werk für Klavier und Orchester, die **Winter Legends**; doch erst als er seine extrovertiertere, rein orchestrale Vierte Sinfonie geschaffen hatte, wurde *Winter Legends* aufgeführt.

Das Werk ist in der von Bax für seine Sinfonien entwickelten Form gehalten – drei Sätze mit Epilog –, er bezeichnete es jedoch als "Sinfonia concertante für Klavier und Orchester". Obwohl er zugab, daß man es leicht für eine weitere Sinfonie halten könnte, wies er darauf hin, daß "die Form des ersten Satzes frei ist", und in der abschließenden Analyse fand er den Satz für eine sinfonische Struktur "zu rhapsodisch". Die Musik entstand sehr rasch im Herbst 1929, und die drei Sätze (im Klavierauszug) tragen die Daten 22. Oktober, 30. Oktober und 4. Dezember. Die Orchesterpartitur war am 3. April 1930 fertig, die Erstaufführung in der Queen's Hall mit dem BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Adrian Boult und mit Harriet Cohen am Klavier fand jedoch erst am 10. Februar 1932 statt. Bax widmete das Werk zunächst Sibelius, zur Zeit seiner Erstaufführung war dies jedoch zugunsten seiner Pianistin geändert worden.

"Das Werk", erläutert Bax in seinem Programmtext,

gibt nicht vor, ein Klavierkonzert im üblichen Sinn zu sein. Das Klavier dient nicht als Mittel, technische Feritgkeiten zu demonstrieren, obwohl dem Instrument eine schwierige Partie zufällt. Noch hat das Stück ein mitteilbares Programm. Der Hörer mag das Gehörte mit jeder beliebigen Heldenlegende des Nordens – das heißt, des hohen Nordens – in Verbindung bringen. Einige dieser Geschehnisse mögen sich nördlich des Polarkreises zugetragen haben.

"Legenden die einst erzählt oder gesungen wurden
In manch verrauchtem Kaminwinkel
Islands in alter Zeit
Von fahrendem Sagenverkünder oder Skalden."

Das Werk enthält keinerlei bewußt keltische Elemente.

Nach der Erstaufführung merkte Ernest Newman an, Bax hätte uns ruhig geradeheraus sagen können, welche Legenden er im Sinn hatte, da diese seine Erfindungsgabe nicht nur anregten, sondern ihr auch in einem Dutzend Details den Weg wiesen. Tatsächlich gibt es eindeutig ein der Komposition zugrundeliegendes Programm, ob es sich dabei aber um etwas so klar Umrissenes wie eine isländische Saga handelt oder, weniger präzise, um Bax's eigenes eher unterbewußtes Drama, läßt sich nicht sagen. Die Struktur des ersten Satzes unterscheidet sich von allem, was Bax je geschrieben hat – eine Abfolge von Episoden, die immer wieder zum Rhythmus

des Anfangs zurückkehren. In seiner Mitte erklingt ein ausgedehntes Klaviersolo, ein eigenwilliger Traum. Bax beschrieb die Form als "ein Sammeln und Verschmelzen verschiedener Elemente, aus denen ein großer Höhepunkt geschmiedet wird."

Der Mittelsatz ist von dunklerer Farbe als der erste und ist breitflächig dreiteilig angelegt. Der erste musikalische Gedanke wird vom Klavier verkündet, darauf folgt ein Dialog zwischen Soloinstrument und Orchester. Später erscheint der Eröffnungsgedanke des ersten Satzes in langsamem Tempo und bildet eine Brücke zum zweiten Teil dieses Mittelsatzes. Dieser, so teilt Bax uns mit, "wird von einem bedrohlichen klanglichen Aufwallen eingeleitet, das von Klavier-Wirbelwind des vorhergehenden Satzes herrührt." Nun wird vom Klavier ein rauher, insistierender Gedanke in Oktaven vorgestellt. Bax schreibt:

> Dieser wird allmählich sanfter und wärmer, bis die Stimmung sich zu etwas der Traumepisode im *Allegro* ähnlichem wandelt. Sodann wird ein ausgedehnter Höhepunkt aufgebaut (und mit diesem kehren auch die dunkleren Elemente zurück), der aber schließlich verklingt.

Auch hier wieder scheint die Musik eine verborgene Geschichte zu erzählen; wie der Kritiker Herbert Hughes es formuliert, "drückt sie eine geistige und seelische Erfahrung (und in diesem Sinne ist sie narrativ) so deutlich aus wie jede schriftlich oder mündlich tradierte Legende."

Das Thema der Solo-Tuba, das den letzten Satz über plätschernden Arpeggien im Klavier einleitet, hat zu allerlei Kommentaren über die diesem Instrument hier gebotene seltene Gelegenheit geführt (übrigens enthalten alle drei Sätze kurze Soli für Tuba). Das auffälligste Merkmal dieses dritten Satzes (dessen Anfangspassage Bax in verschiedenen Kopien seiner Partitur sowohl mit der Bezeichnung *Lento* als auch mit der Anweisung *Molto moderato* versah) ist der Wechsel kurzer Solopassagen im Klavier mit dem Orchester. Mehrmals scheinen wir in die Welt der Dritten Sinfonie hinüberzugleiten (die er als letztes größeres Werk vollendet hatte), und das Werk endet mit einem ausgedehnten Epilog, eingeleitet von einem langen Klaviersolo, das ein stürmisches Crescendo ankündigt. "Dieser Schluß", schrieb Bax,

> könnte vielleicht die Rückkehr der Sonne und warmer Lüfte aus dem Süden nach dem langen nordischen Winter bedeuten … die Musik endet in einer Art Explosion des Lichts.

Für die vorliegende Aufnahme wurden alle fünf erhaltenen Klavierstimmen konsultiert, und die von Margaret Fingerhut gespielte Fassung stellt nicht nur in früheren Aufführungsmaterialien vorgenommene Kürzungen wieder her, sondern bietet auch die besten Varianten aus jeder Fassung.

Das Bekanntwerden der *Symphonic Variations* brachte Bax weite Anerkennung als Komponist, und mit seiner zwei Jahre später entstandenen Ersten Sinfonie festigte sich sein Ruf. Zwischen dieser Zeit und 1939 schuf Bax insgesamt sieben Sinfonien sowie zahlreiche andere gewichtige Werke. Im Laufe der 1930er Jahre brannte sein schöpferisches Feuer allmählich nieder, und mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs deutete er an, er wolle "sich zur Ruhe setzen – wie ein Krämer". Doch dies war ihm nicht vergönnt; 1937 wurde er geadelt, und während des Krieges überredete man ihn, das Amt des "Master of the King's Musick" anzunehmen.

© Lewis Foreman

Übersetzung: Stephanie Wollny

Margaret Fingerhut gewinnt mit ihren höchst unterhaltsamen Recitalprogrammen, die Populäres mit eher ungewöhnlichem Repertoire verbinden, das Interesse und die begeisterte Zustimmung von Musikliebhabern in aller Welt. Sie ist in Europa, den USA, Israel, der Türkei, Indien und Afrika aufgetreten und hat mit bedeutenden britischen Orchestern und zahlreichen namhaften Dirigenten gespielt. Die BBC sendet ihre Soloprogramme regelmäßig im Radio, und sie ist auch in Film und Fernsehen zu bewundern. Ihre zahlreichen Aufnahmen für Chandos, die alle weltweites Lob ernteten, umfassen Werke von Bax, Stanford, Howells, Leighton, Grieg, Dukas, de Falla, Suk und Novák. Eine Reihe ihrer CDs sind als Kritikerempfehlungen der Zeitschrift *Gramophone* ausgewählt worden, und zwei ihrer Bax-Einspielungen wurden für *Gramophone*-Preise nominiert.

Das **London Philharmonic Orchestra** ist seit langem als vielseitiges und künstlerisch herausragendes Orchester fest etabliert. Bezeugt wird dies durch Konzert- und Opernaufführungen, vielfach preisgekrönte Schallplattenaufnahmen, bahnbrechende internationale Gastspielreisen und wegbereitende pädagogische Arbeit. Chefdirigent des Orchesters ist seit September 2000 Kurt Masur. Er steht in einer langen Tradition, die seit der Gründung des Orchesters durch Sir Thomas Beecham im Jahre 1932 durch Sir Adrian Boult, Sir John Pritchard, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt und Franz Welser-Möst aufgebaut wurde. Seit 1992 ist das London Philharmonic Orchestra das Gastsinfonieorchester der Royal Festival Hall und bereits seit achtunddreißig Jahren das Gastsinfonieorchester an der Glyndebourne Festival Opera.

Der gebürtige Schotte **Bryden Thomson** hat an der Royal Scottish Academy of Music and Drama und auf dem europäischen Festland

bei Hans Schmidt-Isserstedt und Igor Markewitsch studiert. Als Assistent von Ian Whyte hat er mit dem BBC Scottish Symphony Orchestra gearbeitet und nach dessen Tod in zwei Jahren rund 250 Konzerttermine wahrgenommen. Er war von 1968 bis 1973 Chefdirigent des BBC Northern Symphony Orchestra, Chefdirigent und Musikdirektor des Ulster Orchestra von 1977 bis 1985 und hat als Gast Orchester wie das Philharmonia, Royal Philharmonic, London Philharmonic, Scottish National und Scottish Chamber Orchestra geleitet. Als Operndirigent war er unter anderem an der Norwegischen Oper und der Scottish Opera tätig. Bryden Thomson ist 1991 verstorben.

Bax: Œuvres pour orchestre, volume 7

En 1945, le critique Edwin Evans, un vieil ami et défenseur d'Arnold Bax, publia un article consacré au compositeur dans le magazine *The Listener*. Il lui donna le titre "Arnold Bax: un chasseur de rêves", résumant ainsi toutes ses forces et toutes ses faiblesses. Bax vécut de nombreux mois pendant de nombreuses années sur la côte Ouest de l'Irlande d'où il écrivit en 1929:

> Cette atmosphère de l'Ouest de l'Irlande vacille entre le monde que nous connaissons trop bien et un autre monde heureux que nous commençons à entrevoir lorsque nous grandissons sans jamais l'atteindre.

Ses tentatives de réaliser cette vision en partie remémorée, et en même temps de réconcilier "la sinistre réalité" de l'existence, sont présentes dans toutes ses œuvres.

Jusqu'en 1914, Bax s'était lentement imposé comme compositeur, et ses apparitions en public comme pianiste concertiste allaient plus tard inclure des exécutions des parties de piano de ses sonates pour violon et pour alto. Pendant l'automne 1914, Arnold Bax écrivit à un ami:

> J'oscille entre deux possibilités: celle d'entrer dans l'armée (et ainsi devenir ou prétendre être courageux et britannique) ou celle de plonger dans un océan narcotique de travail créatif.

Il ne s'engagea pas – comme le firent tant de ses contemporains – et fut ainsi l'un des rares compositeurs britanniques à passer la plus grande partie de la Première Guerre mondiale à écrire de la musique, produisant certaines de ses partitions les plus réussies, incluant les célèbres poèmes symphoniques *The Garden of Fand*, *November Woods*, *In the Faery Hills*, *Summer Music* et *Tintagel*, ainsi que la Deuxième Sonate pour violon, le Premier Quatuor à cordes, et les **Symphonic Variations** (Variations symphoniques). Après la guerre, ces œuvres furent rapidement jouées, et Bax devint pour peu de temps une force majeure de la musique britannique, et fut considéré comme l'un des compositeurs importants du moment.

Les années de guerre virent également un changement remarquable dans sa vie privée provoqué par sa liaison passionnée avec la pianiste Harriet Cohen. En août 1914, Bax menait la vie respectable d'un homme marié à Londres: à la fin de la guerre, il avait abandonné sa femme et ses enfants, et vivait dans un appartement en location dans le quartier de Hampstead. Pendant le reste de son existence, il demeura publiquement associé avec Harriet Cohen, bien que sa passion initiale se soit estompée après

quelques années. Il composa pour elle de nombreuses pièces pour piano, et celles avec orchestre lui furent réservées en exclusivité pendant toute sa vie. C'est pour elle qu'il écrivit les *Symphonic Variations*: la partition porte en exergue "À Tania chérie avec l'amour d'Arnold" – Tania était le surnom d'Harriet utilisé par ses amis – et il ne fait aucun doute que le contenu de l'œuvre doit beaucoup aux sentiments du compositeur à cette époque. Dans une lettre à un ami, Bax fait allusion aux "belles et parfois assez tragiques aventures dans lesquelles nous errons Tania et moi", continuant ainsi:

> c'est la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée et elle a produit une différence inimaginable… en fait ma vie tout entière a été complètement modifiée par cette merveilleuse créature échappée des collines féeriques. Elle vint à une époque particulièrement difficile où tous les idéaux semblaient s'effondrer, et maintenant ce qui s'est passé les a placés comme des étoiles fixes brillant éternellement dans le ciel…

Au point culminant de la Première Guerre mondiale et de l'horreur de la Bataille de la Somme, où tant de ses amis périrent, Bax utilisa les multiples facettes des *Symphonic Variations* pour exprimer sa propre inquiétude devant la disparition de l'ordre ancien, si inextricablement liée avec ses expériences présentes. Sa conception de cette œuvre épique pour piano et orchestre est cependant difficile à expliquer; bien que les sections possèdent des titres descriptifs, le but de leur programme est souvent peu clair – "Le Temple" est totalement inexplicable, tandis qu'il est évident que "Triumph" n'est pas du tout triomphant. Il est toutefois possible de découvrir des indices sous la forme d'auto-citations musicales: par exemple, Bax écrivit en 1915 deux nouveaux mouvements pour compléter la Sonate pour violon qu'il avait composé en 1910, et sur l'un des manuscrits il cita Yeats:

> Une pitié au-delà de toute parole se
> Cache dans le cœur de l'amour.

Le thème principal de ce mouvement réapparaît dans les mouvements "Strife" (Lutte) et "Enchantement" des *Symphonic Variations*.

On trouve une citation encore plus remarquable à la fin de "Youth" (Jeunesse) et dans "Triumph", mise en lumière pour la première fois par Colin Scott-Sutherland. L'introduction de la variation "Triumph" pour piano solo est en fait une reprise des premières mesures de l'accompagnement de piano de la mélodie de Bax intitulée "Parting" (Séparation), composée en 1916, probablement quelques mois avant leur insertion dans les *Variations*, et commençant par les mots (du poète irlandais George Russell):

> Comme de notre rêve nous disparûmes
> Au loin je ressentis les choses extérieures[.]

La partition pour piano des *Symphonic Variations* porte la date du 8 février 1917. L'orchestration fut terminée en janvier 1919, et l'œuvre fut créée par Harriet Cohen pour ses débuts en concerto lors d'un Queen's Hall Promenade Concert, le 23 novembre 1920.

Bax avait composé une partition qui démontrait l'ampleur de sa technique pianistique, et il est évident que Harriet Cohen, qui était une pianiste d'une carrure moins herculéenne, eut probablement des difficultés avec certains passages de l'œuvre, en particulier du fait que ses mains ne pouvaient pas dépasser l'étendue d'une octave. Quand la partition fut rejouée en 1922, le mouvement le plus passionné, "Youth", avait été retiré, et c'est sous cette forme que Harriet Cohen joua l'œuvre de nombreuses fois (elle devint un genre de "Proms favourite"). Elle la joua pour la dernière fois en 1938 au Queen's Hall de Londres.

Inédite à cette date, la partition fut en partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle ne fut restaurée qu'en 1962, avec la réintroduction du mouvement manquant, pour être jouée pour la BBC par le pianiste Patrick Piggott. Reprise en 1970 par Joyce Hatto, elle ne fut plus entendue jusqu'au présent enregistrement. Pour celui-ci, la partition et le matériel d'orchestre ont été comparés avec le manuscrit du compositeur, et près de soixante corrections ont été faites, le plus souvent dans la partie de piano, incluant le retrait des changements effectués pour cacher l'omission du mouvement "Youth".

Bien que Bax ne nomme que six variations, elles sont en fait au nombre de huit car il ne put jamais simplement énoncer un thème sans succomber à la tentation de le développer immédiatement. Après la cinquième variation, "Play" (Jeu), Bax écrit une brève cadence (elle porte ce nom dans le manuscrit), et à la toute fin de l'œuvre, une brève coda réintroduit le thème sous sa forme originale. Dans cette conclusion, le désespoir de Bax face au caractère éphémère de toute chose se manifeste clairement.

Même si Bax a composé trois symphonies au cours des années 1920, il semble avoir fait face à une crise stylistique à la fin de la décennie. Songeant à une quatrième symphonie, il écrivit d'abord une œuvre pour piano et orchestre, **Winter Legends** (Légendes d'hiver), et c'est seulement après avoir conçu une Quatrième Symphonie plus extravertie et purement orchestrale que les *Winter Legends* furent données en public.

L'œuvre emprunte la forme que Bax développa pour ses symphonies – trois mouvements avec un épilogue – il la qualifia toutefois de "sinfonia concertante pour piano et orchestre". Tout en reconnaissant qu'elle pourrait être considérée comme une symphonie, il remarqua que "dans le premier

mouvement, la forme est libre", et il eut finalement le sentiment que ce mouvement était "trop rhapsodique" pour la structure d'une symphonie. Il composa rapidement la musique au cours de l'automne 1929, et les trois mouvements (en partition réduite) sont datés du 22 octobre, 30 octobre et 4 décembre. La partition complète fut achevée le 3 avril 1930, mais la création au Queen's Hall de Londres n'eut lieu que le 10 février 1932 lors d'un concert du BBC Symphony Orchestra dirigé par Adrian Boult, avec Harriet Cohen au piano. Bax avait à l'origine dédiée la partition à Sibelius, mais parvenu à l'époque de la création, il changea d'avis et la dédia à sa pianiste.

Dans le programme qu'il rédigea, Bax déclare:

> L'œuvre ne prétend pas être un concerto pour piano dans le sens ordinaire du terme. Le piano n'est pas utilisé comme un moyen de démonstration technique bien qu'il joue une partie difficile. La pièce ne possède pas non plus de programme communicable. L'auditeur est libre d'associer ce qu'il entend avec n'importe quel récit ou récits héroïques du Nord – du grand Nord pour être précis. Certains de ces événements se sont peut-être déroulés dans le cercle arctique.
>
> "Légendes autrefois racontées ou chantées
> Au coin de maintes cheminées enfumées
> D'Islande, dans les temps anciens
> Par l'homme-saga errant ou Scalde."
>
> Cette œuvre ne contient aucun élément consciemment celte.

Après la création, Ernest Newman remarqua que Bax aurait pu nous dire franchement quelles étaient les légendes qu'il avait à l'esprit, car non seulement elles inspirèrent son imagination mais elles donnèrent également forme à son développement dans de nombreux passages. En fait, l'œuvre possède clairement un programme sous-jacent, mais il est impossible de dire s'il s'agit de quelque chose d'aussi nettement défini qu'une saga islandaise ou, de manière moins précise, d'un drame inconscient de Bax lui-même. La structure du premier mouvement est unique dans toute la production du compositeur, et se caractérise par une succession d'épisodes qui reviennent toujours au rythme du début. En son centre se trouve un long solo de piano tel un rêve capricieux. Bax décrivit la forme comme étant "la réunion et la fusion d'éléments variés pour la construction d'un grand point culminant."

Le mouvement central est d'une couleur plus sombre que le premier, et emprunte une large forme ternaire. Le premier thème est présenté par le piano, puis un dialogue se déroule entre le soliste et l'orchestre. Plus tard, le thème ouvrant le premier mouvement apparaît dans un tempo lent, et tient lieu de pont avec la seconde partie du mouvement central. Ceci, nous dit Bax, "est introduit par un flot menaçant de sonorités dérivées du tourbillon du piano du mouvement précédent". Une idée dure et insistante apparaît maintenant en octaves au piano. Bax écrit:

> Elle s'adoucit peu à peu et devient plus chaleureuse jusqu'à ce que l'humeur se transforme en une chose semblable à l'épisode de rêve de l'*Allegro*. Un long point culminant s'établit (et avec lui le retour d'éléments plus sombres) mais finalement il se calme.

La musique semble de nouveau raconter une histoire cachée, le critique Herbert Hughes notant qu'elle "exprime une expérience mentale et spirituelle (et dans ce sens est narrative) aussi clairement que n'importe quelle légende écrite ou orale".

Le thème du tuba solo qui lance le dernier mouvement au-dessus des arpèges ondulants du piano a provoqué des commentaires à cause de la rare possibilité offerte à cet instrument (en fait, il se voit confié des solos brefs dans chacun des trois mouvements). La caractéristique principale du troisième mouvement (auquel Bax donna les indications *Lento* et *Molto moderato* en tête de la section d'ouverture dans différentes copies de sa partition) est son alternance de brefs passages pour piano solo avec l'orchestre. Plus d'une fois, on a le sentiment de pénétrer dans l'univers de la Troisième Symphonie (la dernière partition importante composée auparavant), et l'œuvre s'achève par un vaste Épilogue introduit par un long solo de piano qui présage un crescendo tempétueux. "Cette conclusion", écrit Bax,

> suggère peut-être le retour du soleil et des vents chauds du Sud après le long hiver Nordique… la musique se termine comme dans un éclat de lumière.

Pour cet enregistrement, on a consulté les cinq parties de piano ayant survécu, et la version jouée par Margaret Fingerhut restaure non seulement les coupures effectuées dans les matériaux d'exécution précédents, mais présente également la meilleure réalisation de chaque version.

Grâce aux *Symphonic Variations,* Bax fut largement reconnu en tant que compositeur, et sa Première Symphonie confirma sa réputation deux ans plus tard. Entre cette date et 1939, il composa au total sept symphonies ainsi que de nombreuses partitions importantes. Son feu créateur commença à décliner au cours des années 1930, et avec la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, il indiqua qu'il souhaitait "prendre sa retraite – comme un épicier". Mais cela ne lui fut pas accordé: il fut anobli en 1937, et pendant la guerre il fut persuadé d'accepter le poste de Master of the King's Musick.

© Lewis Foreman

Traduction: Francis Marchal

Margaret Fingerhut captive et charme les publics du monde entier avec ses récitals très divertissants où s'associent répertoire populaire et œuvres plus insolites. Elle s'est produite en Europe, aux États-Unis, en Israël, en Turquie, en Inde et en Afrique. Elle a joué avec les plus grands orchestres du Royaume-Uni et de nombreux chefs éminents. Elle donne de fréquents récitals pour la BBC Radio et travaille aussi pour le petit et pour le grand écran. Ses nombreux disques pour Chandos, entre autres d'œuvres de Bax, Stanford, Howells, Leighton, Grieg, Dukas, Falla, Suk et Novák, ont été salués avec enthousiasme par les critiques du monde entier. Certains ont même été élus "Critics' Choice" par la revue *Gramophone* et deux de ses enregistrements de Bax ont été nominés pour un *Gramophone Award*.

Le **London Philharmonic Orchestra** est depuis longtemps réputé pour la multiplicité de ses talents et son excellence en matière artistique. Ces qualités se manifestent dans la salle de concert comme sur la scène lyrique, dans ses nombreux enregistrements primés, ses tournées internationales innovatrices et son travail d'avant-garde dans le domaine éducatif. Kurt Masur est chef principal de l'Orchestre depuis septembre 2000. Parmi ses prédecesseurs, depuis sa fondation en 1932 par Sir Thomas Beecham, notons Sir Adrian Boult, Sir John Pritchard, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt et Franz Welser-Möst. Depuis 1992, le London Philharmonic Orchestra est orchestre symphonique en résidence au Royal Festival Hall. Il est également orchestre symphonique en résidence au Glyndebourne Festival Opera depuis trente-huit ans.

Né en Écosse, **Bryden Thomson** fit ses études à la Royal Scottish Academy of Music and Drama, puis en Europe avec Hans Schmidt-Isserstedt et Igor Markevitch. Il travailla avec le BBC Scottish Symphony Orchestra en tant qu'assistant de Ian Whyte et, après le décès de ce dernier, dirigea pas moins de 250 concerts en deux ans. De 1968 à 1973, il fut chef principal du BBC Northern Symphony Orchestra et, de 1977 à 1985, chef principal et directeur musical de l'Ulster Orchestra. Il dirigea également le Philharmonia, le Royal Philharmonic, le London Philharmonic, le Scottish National et le Scottish Chamber Orchestra. Dans le domaine de l'opéra, il occupa des fonctions au sein de l'Opéra de Norvège et du Scottish Opera. Bryden Thomson est mort en 1991.

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.

Recording producer Brian Couzens
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineers Philip Couzens (*Winter Legends*), Tim Handley (*Symphonic Variations*)
Recording venues All Saints' Church, Tooting, London; 3 & 4 April 1986 (*Winter Legends*), 7 & 8 January 1987 (*Symphonic Variations*)
Front cover Photograph © Getty Images
Back cover Photograph of Bryden Thomson by Edmund Ross
Design Tim Feeley
Booklet typeset by Dave Partridge
Booklet editor Elizabeth Long
Copyright Chappell Music
℗ 1987 Chandos Records Ltd
This compilation ℗ 2004 Chandos Records Ltd
Digital remastering ℗ 2004 Chandos Records Ltd
© 2004 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England
Printed in the EU

CHAN 10209 Inlay.qxd 5/2/07 1:20 pm Page 1

CHANDOS DIGITAL 2-disc set **CHAN 10209(2) X**

Sir Arnold Bax (1883–1953)

Orchestral Works, Volume 7

COMPACT DISC ONE

Winter Legends

1	I	Allegro	14:02
2	II	Lento, molto espressivo	15:17
3	III	Molto moderato – Allegro molto	7:51
4		Epilogue. Molto cantabile	6:15
			TT 43:27

COMPACT DISC TWO

Symphonic Variations

	Part One	**23:06**
1	Theme. Lento espressivo	3:01
2	Variation I 'Youth'. Allegro: Restless and tumultuous	4:03
3	Variation II 'Nocturne'. Slow and serene: Broadly	8:05
4	Variation III 'Strife'. Allegro vivace	7:57
	Part Two	**26:35**
5	Variation IV 'The Temple'. Slow and solemn	10:50
6	Variation V 'Play'. Scherzo: Allegretto vivace	4:00
7	Intermezzo 'Enchantment'. Very moderate tempo	6:45
8	Variation VI 'Triumph'. Moderate tempo: Glowing and passionate	5:00
		TT 49:41

Printed in the EU	MCPS	
LC 7038	DDD	TT 93:08
24-bit/96 kHz digitally remastered		

Margaret Fingerhut piano
London Philharmonic Orchestra
David Nolan leader
Bryden Thomson

℗ 1987 Chandos Records Ltd This compilation ℗ 2004 Chandos Records Ltd
Digital remastering ℗ 2004 Chandos Records Ltd © 2004 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

BAX: ORCHESTRAL WORKS, VOLUME 7 - Fingerhut/LPO/Thomson
CHANDOS CHAN 10209(2) X