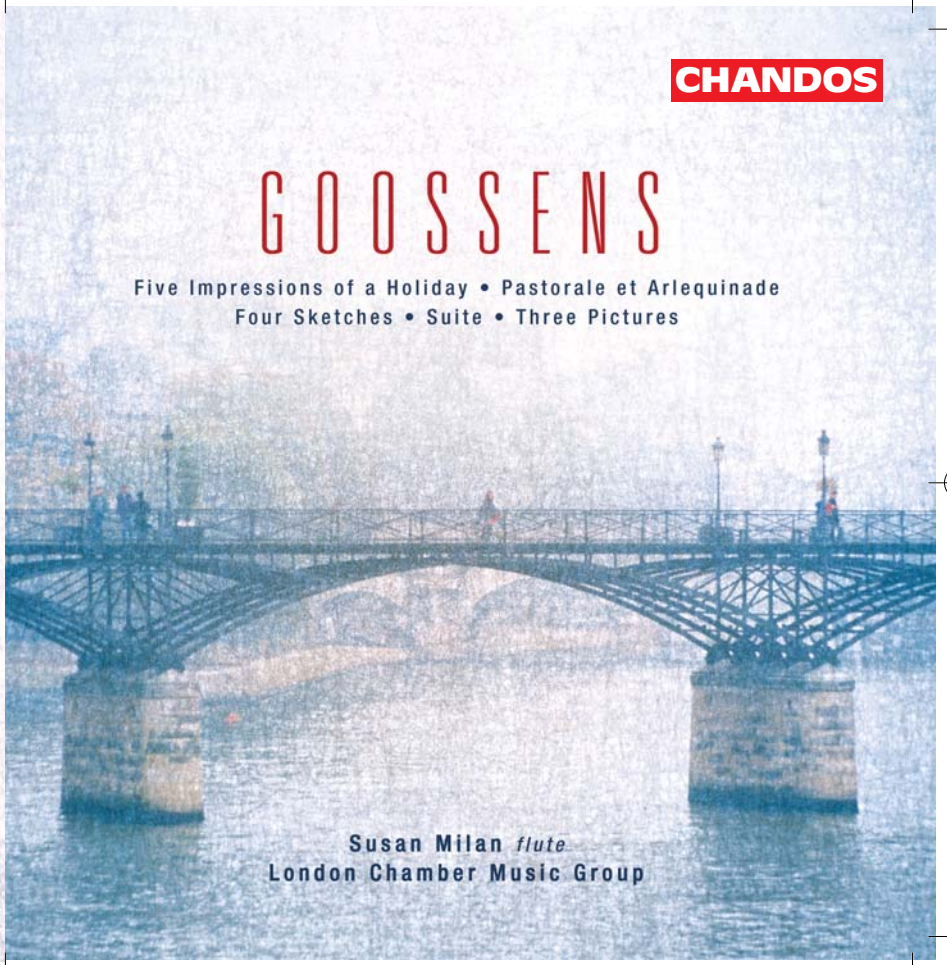
CHAN 10259 Front.qxd 22/7/08 12:51 pm Page 1

CHAN 10259

CHANDOS

# GOOSSENS

Five Impressions of a Holiday • Pastorale et Arlequinade
Four Sketches • Suite • Three Pictures



**Susan Milan** *flute*
**London Chamber Music Group**

CHAN 10259 BOOK.qxd 22/7/08 12:59 pm Page 2

Courtesy of the Sir Eugene Goossens Archive

**Sir Eugene Goossens**

## **Sir Eugene Goossens** (1893–1962)

**Four Sketches, Op. 5** (1913) **15:04**
for Flute (or Violin), Violin and Piano
Book I

1 I Legend. Andante ma non troppo – Più mosso – Tempo I 4:50
2 II Serenade. Giocoso 3:09
Book II
3 III Romance. Andantino e molto espressivo – Con anima – Più mosso – Meno mosso – Poco meno – Tempo I 4:28
4 IV Humoreske. Allegro (ma non troppo) – Lento – Tempo I (Allegro) 2:35

**Three Pictures, Op. 55** (1935) **18:28**
for Flute and Piano

5 I From the Belfry of Bruges (For my friend, Ary van Leeuwen). Moderato con moto – Più tranquillo – Tempo I (con anima) – Poco più lento – Tempo I 5:20
6 II From Bredon in the Cotswolds. Andante con moto – Poco allargando – Tempo I 4:42
7 III From a Balcony in Montparnasse. Moderato – Quasi cadenza, con fantasia – Con moto – Tempo I – Con moto – Moderato – Quasi cadenza, con fantasia – Tango – Con moto 8:25

CHAN 10259 BOOK.qxd 22/7/08 12:59 pm Page 4

**Five Impressions of a Holiday, Op. 7** (1914) **15:56**
(Cinq Impressions d'un séjour à la campagne)
for Flute or Violin, Cello and Piano

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | In the Hills (Parmi les collines). Moderato – Poco animato – Tempo I | 3:02 |
| 9 | 2 | By the Rivers (Le Long des rivières). Tranquillo | 2:45 |
| 10 | 3 | The Water Wheel (Le Petit Moulin à eau). Con moto e leggiero | 2:14 |
| 11 | 4 | The Village Church (L'Église du village). Andante con moto | 5:40 |
| 12 | 5 | At the Fair (À la vogue). Scherzando | 2:12 |

**Suite, Op. 6** (1914) **10:32**
for Flute (or Violin), Violin and Harp (or Piano)
To Miss (Miriam) Timothy

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | a | Impromptu. Moderato e espressivo – Più mosso – Poco animato – Tempo I – Più lento – Adagio | 3:45 |
| 14 | b | Serenade. Andante grazioso | 3:03 |
| 15 | c | Divertissement. Allegro giocoso – Poco meno – Poco animato – Tempo I | 3:42 |



**Pastorale et Arlequinade, Op. 41** (1924) **7:48**
for Flute (or Violin), Oboe (or Violin) and Piano
À Léon Goossens

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | I | Pastorale. Andante con moto – Più mosso – Ancora più mosso – Tempo I | 4:47 |
| 17 | II | Arlequinade. Allegro – Sempre con moto | 3:01 |

**TT 68:09**

## London Chamber Music Group

**Susan Milan** flute
**David Theodore** oboe
**Jan Peter Schmolck** violin
**John Heley** cello
**Christina Rhys** harp
**Ian Brown** piano

CHAN 10259 BOOK.qxd 22/7/08 12:59 pm Page 6

## Goossens: Works for Chamber Ensemble

> How little appreciated and neglected are his works today…

wrote Eugene Goossens of a fellow composer of the 1920s in his autobiography, *Overture and Beginners* (1951). Unknowingly, Goossens was also penning his own epitaph. Yet he had once been a white hope of British music, prodigiously talented and well-connected.

Eugene Goossens came from a family of professional musicians. His father and grandfather were both conductors; his brother, Leon, was the world-famous oboist; and his sisters, Marie and Sidonie, were celebrated harpists. Eugene was born in 1893, spent his early years in Bruges and Liverpool, studied at the Royal College of Music in London, and began his career as a professional violinist. But he had a passion for organising concerts of his own and other contemporary composers' music – he gave the first English performance of Stravinsky's *Le Sacre du printemps* in 1921, for example – and he soon turned to conducting full time. Or nearly full time: composition was his first love and he continued to write music throughout an international conducting career that took him to America – notably to the Cincinnati Symphony Orchestra in the 1930s – and Australia, where he directed both the Sydney Symphony Orchestra and the New South Wales Conservatorium from 1947. Goossens returned to England in the mid-1950s and the rest of his career was spent as a guest conductor with various orchestras. He died relatively young of a heart condition in 1962.

Crucial to his musical development was a Christmas present from a friend in 1907 when Goossens was fourteen: a volume of piano music by Debussy, his *Estampes*, and it opened up a totally new world:

> The spell was cast, and from then on I steeped myself in all the music of Debussy I could find… the transparent fragility of Pelléas left me hypnotised.

The shimmering sound world of turn-of-the-century Paris acted as an antidote to the German-influenced 'heavy fare' he was being taught at the Royal College of Music, and Goossens never looked back. He left the College in 1912, with scant regard for his 'strict and often intolerant mentor', Sir Charles Villiers Stanford, and soon after composed three of the works on this recording: *Four Sketches* (1913), the Suite (1914), and *Five Impressions of a Holiday* (1914).

Those years immediately preceding the First World War were happy ones for Goossens. His family had moved from Liverpool to a spacious town house in London, and while his younger brother and sisters took up their own studies at the Royal College, Eugene began to flex his muscles as a composer:

> In the quiet of the simple music room at Edith Road, and with my beloved Bechstein grand… I began to feel a real urge for composition… the first fourteen of my published works were written in the peace of our West Kensington home, and their untroubled character reflects its congenial and tranquil atmosphere.

Successful performances followed and Goossens was soon signed up by the music publishers Chester as one of their brightest, cutting-edge young composers. Indeed there was an aspect to Goossens which remained radical all his life, but it was directed towards other people's music rather than his own. As a conductor, he staunchly championed a vast range of modern works throughout his career, and was prepared to fight for them, often relishing the alarmed responses of conservative, subscription audiences. His hugely entertaining autobiography includes a spirited defence and encouragement of the rights of audiences to boo works that they do not like, as well as cheer ones that they do: anything

> to counteract the lethargy which hangs over most of them whenever controversial music is played.

Goossens's own music is hardly controversial, but it is beguiling both to hear and to play. When Susan Milan discovered the *Five Impressions of a Holiday*, she liked them so much that she searched out other long-forgotten pieces:

> He was very much connected to the *Les Six* generation and writes in the impressionistic style which I like so much.

And she has gone back to the original manuscript of each piece to correct various errors in the printed editions. First in chronological order are the **Four Sketches, Op. 5** (although Goossens later withdrew them from his catalogue). Listen to any of these *Sketches* and you are immediately struck by the lively imagination and fluent lyricism of the writing. Three of them mix English and French idioms of the period, while the 'Serenade' is a colourful Spanish pastiche.

The **Suite, Op. 6** is more overtly French in influence – Paris-trained flute players of the period would have instantly recognised its sinuous, *art nouveau* style. Goossens's friend, the composer Peter Warlock, pronounced it 'delicious'. Meanwhile the **Five Impressions of a Holiday, Op. 7** reveal a composer increasingly ambitious and confident. Goossens has come a long way in these three early works. The broad brush strokes and

improvisatory nature of the early *Sketches* have taken on finer lines and become the more considered reflection of the *Impressions*. These last pieces (the alternative French title makes it clear that the 'holiday' was a 'stay in the country' – *Cinq Impressions d'un séjour à la campagne*) also confirmed the pictorial elements that were to figure increasingly in Goossens's music.

**Pastorale et Arlequinade, Op. 41** (1924) for flute, oboe and piano was a direct response to the artistry of Goossens's brother, Leon, who with the flutist Albert Fransella and pianist Francesco Ticciati had formed an ensemble called the Philharmonic Trio. Eugene was also to write a virtuoso oboe concerto for Leon, but here he hits just the right notes of nostalgia and piquant modernism – like a Watteau landscape with *commedia dell'arte* characters painted by Picasso!

The final work chronologically, **Three Pictures, Op. 55** (1935), dates from Goossens's years in America. In his autobiography he wrote how much he admired some of the French wind players who had also settled there – notably the flutists Georges Barrère and Georges Laurent – and he responds in the third picture with music that would have made them nostalgic for the Paris boulevards of their youth. His own youth is also recalled in evocations of Bruges where he had been at boarding school, and of the Cotswolds where he used to stay with friends like Peter Warlock. The *Three Pictures* were scored originally for flute, strings and percussion, and Goossens himself arranged the version with piano which is recorded here.

Throughout all these pieces Goossens delights in his command of the craft of composition: the piquant harmony, the elegantly turned phrase. Everything is precisely calculated and finely balanced. Photographs of Goossens show him always impeccably dressed – elegant without being ostentatious – a confident man of the world, and it is hard not to conclude that the man was the music and the music the man. Goossens moved easily between high society and a smart but somewhat Bohemian artistic set – he was a friend of Diaghilev's among others – and there is a correspondingly cosmopolitan, chameleon-like quality to his music. But for Goossens there was a vital 'essence' of music that underpinned the craft. Questioned once about the nature of inspiration, he replied:

> No work can carry conviction unless at the outset we are gripped by the genuine and convincing sincerity of its thematic material… the 'stuff' of music is its true essence, without which no amount of technical padding will disguise the lack of the creative.

**© 2004 Edward Blakeman**



**Susan Milan** was the first woman to be appointed a member and Principal of the Royal Philharmonic Orchestra, thereby beginning a varied career as an orchestral principal, chamber musician, soloist, teacher and lecturer. In the UK she has performed as soloist and principal with all the major orchestras and she tours frequently throughout Europe, the USA, Australia and the Far East. She has given numerous UK and world premieres and has inspired many contemporary composers to write for her. A professor and Fellow at the Royal College of Music, she is a dedicated teacher and gives an annual master-class at Charterhouse School, Surrey. She has researched nineteenth-century flute repertoire for the publishers Boosey & Hawkes and is restoring and releasing her collection of historic flute recordings on CD. Susan Milan is often heard on the BBC and has an extensive discography on Chandos.

**David Theodore** was appointed Principal Oboe in the BBC Welsh Orchestra at the age of twenty. Since then he has held principal positions with the BBC Symphony Orchestra, the Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden and his present orchestra, the London Philharmonic Orchestra, among others. His solo and chamber music activities are numerous and he has recorded for Chandos as a member of the Athena Ensemble and also as soloist in the concertos by Mozart and Vaughan Williams. He is a Fellow of both the Royal Academy of Music and the Guildhall School of Music and Drama.

The violinist **Jan Peter Schmolck**, who has given recital and concerto performances throughout Europe and the USA, is a member of the Academy of St Martin in the Fields Chamber Orchestra and Octet, and also plays regularly with the Schubert Ensemble of London. His trio, the Angell Piano Trio, is Ensemble in Residence at the University of Essex, Radley College, Oxford and Victoria Hall in Hampshire, and recently made an acclaimed debut at the Carnegie Hall, New York. With his Trio he has broadcast for BBC Radio 3, as well as Swiss and German radio, notably having made many live recordings and studio productions for Bayerischer Rundfunk.

The cellist **John Heley** became a pupil of William Pleeth at the age of fourteen and went on to study with him at the Guildhall School of Music and Drama. He joined the Royal Philharmonic Orchestra at the age of twenty and served as Sub-Principal Cello under Rudolf Kempe and Antal Dorati. He joined the Academy of St Martin in the Fields in 1985, becoming Associate Principal in 1986, and a member of the Academy

Chamber Ensemble in 1998. As well as the London Chamber Music Group, he performs with the Orsini String Quartet, John Williams and Friends, and other ensembles. John Heley plays a cello made by David Rubio of Cambridge in 1986.

**Christina Rhys** studied the harp with Maria Korchinska in London from the age of eleven. With a Foundation Scholarship from the Royal College of Music she continued her studies with Marisa Robles, and then as a Post Graduate in Basel with Ursula Holliger. She appears as soloist both in the UK and abroad, is often heard on BBC radio, and as a freelance player works with leading symphony and chamber orchestras such as The Hallé Orchestra, BBC Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra and Northern Sinfonia, and with the Royal Shakespeare Company at Stratford. She is also a member of the Gemini Ensemble, which specialises in twentieth-century music and education. Christina Rhys is a practising music therapist.

**Ian Brown** is a musician of great versatility, whose career embraces chamber music, solo playing, duo playing and conducting. Having begun his musical career as a bassoonist, he developed his piano skills at the Royal College of Music and, after graduating, became Pianist in Residence at Southampton University. In 1978 he joined the Nash Ensemble with which he takes part in an annual series at the Wigmore Hall and has played at all important British music festivals, often performing in newly commissioned works. He collaborates with artists such as Ralph Kirshbaum, Dame Felicity Lott, György Pauk, Ruggiero Ricci, Mstislav Rostropovich, Elisabeth Söderström and Henryk Szeryng. Over the last decade Ian Brown has established himself as a fine conductor and regularly works with orchestras in Great Britain and abroad.



## Goossens: Werke für Kammerensemble

> Wie wenig geschätzt und wie vernachlässigt seine Werke heute sind …

schrieb Eugene Goossens in seiner Autobiographie *Overture and Beginners* (1951) über einen Komponistenkollegen der 1920er Jahre. Unbewußt schrieb Goossens damit zugleich auch sein eigenes Epitaph. Doch er war einst die große Hoffnung der britischen Musik gewesen, hochtalentiert und mit den besten Verbindungen ausgestattet.

Eugene Goossens stammte aus einer professionellen Musikerfamilie. Sein Vater wie auch sein Großvater waren Dirigenten, sein Bruder Leon war als Oboist weltberühmt und seine Schwestern Marie und Sidonie waren gefeierte Harfenistinnen. Eugene wurde 1893 geboren, verbrachte seine frühen Jahre in Brügge und Liverpool, studierte am Royal College of Music in London und schlug eine Laufbahn als professioneller Geiger ein. Er hatte jedoch eine Vorliebe, Konzerte mit eigenen Werken und denen anderer zeitgenössischer Komponisten zu organisieren – so ist ihm zum Beispiel die englische Erstaufführung von Strawinskis *Le Sacre du printemps* zu verdanken, die 1921 stattfand – und schon bald widmete er seine ganze Zeit dem Dirigieren. Oder nahezu seine ganze Zeit, denn das Komponieren blieb seine erste Liebe und er schrieb auch weiterhin Musik trotz einer internationalen Dirigentenlaufbahn, die ihn nach Amerika – besonders zum Cincinnati Symphony Orchestra in den 1930er Jahren – und Australien führte, wo er ab 1947 sowohl das Sydney Symphony Orchestra als auch das New South Wales Conservatorium leitete. Mitte der 1950er Jahre kehrte Goossens nach England zurück und verbrachte den Rest seiner Karriere als Gastdirigent verschiedener Orchester. 1962 starb er vergleichsweise früh an einem Herzleiden.

Von zentraler Bedeutung für seine musikalische Entwicklung war ein Weihnachtsgeschenk, das ein Freund dem vierzehnjährigen Goossens 1907 machte – ein Band Klaviermusik von Debussy, seine *Estampes*; dies öffnete ihm eine gänzlich neue Welt:

> Ich war verzaubert und versenkte mich von nun an in sämtliche Musik von Debussy, die ich finden konnte … die transparente Zerbrechlichkeit von Pelléas hypnotisierte mich.

Die glänzende Pariser Klangwelt der Jahrhundertwende wirkte wie ein Gegenmittel zu der deutschlastigen “schweren Kost”, die

man ihn am Royal College of Musik gelehrt hatte, und Goossens sollte nie zurückblicken. 1912 verließ er das College – mit wenig Achtung für seinen "strengen und häufig intoleranten Mentor" Sir Charles Villiers Stanford – und schon bald komponierte er drei der in der vorliegenden Einspielung versammelten Werke: *Four Sketches* (1913), die Suite (1914) und *Five Impressions of a Holiday* (1914).

Die dem Ersten Weltkrieg unmittelbar vorausgehenden Jahre waren für Goossens eine glückliche Zeit. Seine Familie war von Liverpool in ein geräumiges Londoner Stadthaus gezogen, und während sein jüngerer Bruder und seine Schwestern ihre eigenen Studien am Royal College aufnahmen, begann Eugene seine Kräfte als Komponist zu messen:

> In der Stille des einfachen Musikzimmers in der Edith Road und mit meinem geliebten Bechstein-Flügel … begann ich einen echten Drang zum Komponieren zu spüren … die ersten vierzehn meiner veröffentlichten Werke entstanden in der friedlichen Umgebung unseres Hauses in West Kensington, und ihre ungetrübte Stimmung reflektiert dessen einladende und ungestörte Atmosphäre.

Erfolgreiche Aufführungen folgten, und Goossens wurde schon bald von dem Musikverlag Chester als einer der begabtesten und innovativsten jungen Komponisten unter Vertrag genommen. Tatsächlich gab es eine Seite an Goossens, die sein Leben lang radikal bleiben sollte, allerdings bezog sie sich eher auf die Musik anderer als auf seine eigene. Als Dirigent favorisierte er während seiner gesamten Laufbahn unerschütterlich eine riesige Palette moderner Werke, für die er zu kämpfen bereit war, wobei er häufig die alarmierten Reaktionen eines konservativen Abonnentenpublikums genoß. Seine überaus unterhaltsame Autobiographie enthält eine temperamentvolle Verteidigung und Ermutigung der Rechte des Publikums, ungeliebte Werke auszubuhen und solchen, die es mag, Beifall zu zollen – alles ist erlaubt,

> um der Lethargie entgegenzuwirken, die sich über die meisten Zuhörer legt, wenn kontroverse Musik gespielt wird.

Goossens' eigene Musik ist kaum kontrovers zu nennen, aber sie ist bezaubernd zu hören und zu spielen. Als Susan Milan die *Five Impressions of a Holiday* entdeckte, gefielen sie ihr so sehr, daß sie nach weiteren längst vergessenen Werken suchte:

> Er war sehr eng mit der *Les-Six*-Generation verbunden und schreibt in dem impressionistischen Stil, der mir so sehr gefällt.

Milan nahm sich von jedem Stück das Originalmanuskript vor, um verschiedene Fehler in den gedruckten Ausgaben zu korrigieren. Als erste in chronologischer Ordnung kommen die **Four Sketches op. 5** (obwohl Goossens sie später aus seinem Werkverzeichnis entfernte). Wenn man sich irgendeines dieser *Sketches* anhört, ist man unmittelbar von der lebhaften Vorstellungskraft und fließenden Lyrik der Komponierweise beeindruckt. Drei der Stücke verbinden englische und französische Idiome der Epoche, während die "Serenade" ein farbenfrohes spanisches Pasticcio ist.

Die **Suite op. 6** zeigt den französischen Einfluß deutlicher – in Paris ausgebildete Flötisten aus der Zeit hätten ihren geschmeidigen *art-nouveau*-Stil sofort erkannt. Goossens' Freund, der Komponist Peter Warlock, bezeichnete das Werk als "köstlich". Die **Five Impressions of a Holiday op. 7** zeigen bereits einen Komponisten von wachsenden Ambitionen und erstarkendem Selbstbewußtsein. Goossens hat sich in diesen drei frühen Werken enorm entwickelt. Die breiten Pinselstriche und der improvisatorische Charakter der frühen *Sketches* sind den feineren Linien und der bedächtigeren Reflektion der *Impressions* gewichen. Diese letztgenannten Stücke (der alternative französische Titel erläutert, daß es sich bei den "Ferien" um einen Aufenthalt auf dem Lande handelt – *Cinq Impressions d'un séjour à la campagne*) etablierten auch bereits die bildlichen Elemente, die in Goossens' Musik eine zunehmende Rolle spielen sollten.

**Pastorale et Arlequinade op. 41** (1924) für Flöte, Oboe und Klavier war eine direkte Reaktion auf das künstlerische Können von Goossens' Bruder Leon, der gemeinsam mit dem Flötisten Albert Fransella und dem Pianisten Francesco Ticciati ein Ensemble mit dem Namen Philharmonic Trio gegründet hatte. Eugene sollte für Leon auch noch ein virtuoses Oboenkonzert schreiben, doch hier gelingt ihm genau die richtige Verbindung von Nostalgie und pikanter Moderne – wie eine Landschaft von Watteau, in die Picasso *commedia-dell'arte*-Figuren hineingemalt hat!

Chronologisch das letzte Werk, die **Three Pictures op. 55** (1935) schrieb Goossens während seiner Zeit in Amerika. In seiner Autobiographie schrieb er, wie sehr er einige der französischen Bläser bewunderte, die sich ebenfalls dort niedergelassen hatten – vor allem die Flötisten Georges Barrère und Georges Laurent – und in seinem dritten Bild reagiert er hierauf mit Musik, die ihnen in nostalgischer Weise die Pariser Boulevards ihrer Jugend in Erinnerung gerufen haben dürften. Seine eigene Jugend wird ebenso bedacht, mit Erinnerungen an Brügge, wo er ins Internat gegangen war, und an die Cotswolds, wo er Freunde wie Peter Warlock besucht hatte. Die *Three Pictures* sind ursprünglich für die Besetzung Flöte, Streicher und Schlagzeug geschrieben, und Goossens

selbst verfaßte die hier eingespielte Bearbeitung für flöte und Klavier.

In all diesen Stücken erfreut Goossens sich offensichtlich an seiner Beherrschung des kompositorischen Metiers – an den pikanten Harmonien, den elegant geschwungenen Phrasen. Alles ist präzise kalkuliert und fein austariert. Photographien zeigen Goossens immer makellos gekleidet – elegant ohne Prahlerei, ein selbstbewußter Mann von Welt – und es fällt schwer, daraus nicht zu schließen, daß der Mann die Musik und die Musik den Mann verkörperte. Goossens bewegte sich mit Leichtigkeit zwischen der High Society und smarten, doch zugleich etwas bohemischen Künstlerkreisen – unter anderem war er mit Diaghilew befreundet – und in seiner Musik findet sich korrespondierend eine kosmopolitische, chamäleonhafte Qualität. Doch es gab für ihn eine unabdingbare Essentialität der Musik, die seinem Handwerk zugrundelag. Nach der Natur der Inspiration befragt, sagte er einmal:

> Kein Werk kann überzeugen, wenn wir nicht von vornherein von der genuinen, tiefen Ehrlichkeit des thematischen Materials ergriffen werden … der "Stoff" der Musik ist ihr wahres Wesen, ohne das kein Maß an technischer Ausschmückung den Mangel an Kreativität wettmachen kann.

**© 2004 Edward Blakeman**

Übersetzung: Stephanie Wollny

**Susan Milan** wurde als erste Frau Mitglied und Erste Soloflötistin des Royal Philharmonic Orchestra und begann mit dieser Anstellung eine vielseitige Laufbahn als Orchestersolistin, Kammermusikerin, Konzertsolistin, Pädagogin und Dozentin. In Großbritannien hat sie als Orchester- und Konzertsolistin mit allen großen Ensembles zusammengearbeitet, Gastauftritte führen sie zudem regelmäßig nach Europa, in die USA, nach Australien und in den Fernen Osten. Sie hat zahlreiche britische und Weltpremieren gespielt und hat viele zeitgenössische Komponisten inspiriert, für sie Stücke zu schreiben. Als Professorin und Fellow des Royal College of Music in London ist sie eine engagierte Pädagogin und leitet alljährlich einen Meisterkurs an der Charterhouse School in der Grafschaft Surrey. Für den Verlag Boosey & Hawkes hat sie das Flötenrepertoire des neunzehnten Jahrhunderts erforscht. Gegenwärtig ist sie damit beschäftigt, ihre Sammlung historischer Flötenaufnahmen zu restaurieren und auf CD zu übertragen. Susan Milan ist häufig in Sendungen der BBC zu hören und hat bei Chandos eine umfangreiche Diskographie eingespielt.

**David Theodore** wurde im Alter von zwanzig Jahren als Erster Solo-Oboist des BBC Welsh Orchestra engagiert. Seither wirkte er in dieser Funktion unter anderem im BBC Symphony Orchestra, im Orchester des Royal Opera House in Covent Garden sowie in seinem gegenwärtigen Orchester, dem London Philharmonic Orchestra. Seine Aktivitäten als Solist und Kammermusiker sind zahlreich; für Chandos-Produktionen hat er als Mitglied des Athena Ensembles sowie als Solist in den Oboenkonzerten von Mozart und Vaughan Williams gespielt. Er ist Fellow sowohl der Royal Academy of Music in London als auch der Guildhall School of Music and Drama.

Der Violinist **Jan Peter Schmolck** hat vielerorts in Europa und den USA Recitals und Konzertaufführungen gespielt, ist Mitglied des Kammerorchesters sowie des Oktetts der Academy of St. Martin in the Fields und spielt zudem regelmäßig mit dem Schubert Ensemble of London. Das von ihm geleitete Angell Piano Trio ist ständiges Gastensemble an der University of Essex, dem Radley College Oxford und der Victoria Hall in Hampshire, und hatte kürzlich sein gefeiertes Debüt an der Carnegie Hall in New York. Mit seinem Trio hat er für BBC Radio 3 sowie auch für Schweizer und deutsche Sender Aufnahmen gemacht; besonders hervorzuheben sind seine zahlreichen live-Einspielungen und Studioaufnahmen für den Bayerischen Rundfunk.

Der Cellist **John Heley** wurde mit vierzehn Jahren Schüler von William Pleeth, bei dem er später auch an der Guildhall School of Music and Drama studierte. Im Alter von zwanzig Jahren wurde er Mitglied des Royal Philharmonic Orchestra und fungierte unter Rudolf Kempe und Antal Dorati als stellvertretender Solocellist. 1985 wurde er Mitglied der Academy of St. Martin in the Fields, 1986 Zweiter Solocellist und 1998 Mitglied des Kammerensembles der Academy. Neben der London Chamber Music Group tritt er auch mit dem Orsini Streichquartett, dem Ensemble John Williams and Friends sowie anderen Gruppen auf. John Heley spielt ein 1986 von David Rubio in Cambridge gefertigtes Instrument.

**Christina Rhys** studierte seit ihrem elften Lebensjahr bei Maria Kortschinska in London Harfe. Mit einem Stiftungsstipendium des Royal College of Music in London vertiefte sie ihre Studien bei Marisa Robles und nach ihrem Examen bei Ursula Holliger in Basel. Sie tritt als Solistin in Großbritannien und im Ausland auf, ist häufig in Radioprogrammen der BBC zu hören und arbeitet als freischaffende Künstlerin mit führenden Sinfonie- und Kammerorchestern wie dem Hallé Orchestra, dem BBC Philharmonic, dem City of Birmingham Symphony Orchestra und der Northern Sinfonia sowie mit der Royal Shakespeare Company in Stratford. Sie ist zudem Mitglied des Gemini Ensembles, das sich auf die Musik und Pädagogik des

zwanzigsten Jahrhunderts spezialsiert. Christina Rhys ist praktizierende Musiktherapeutin.

**Ian Brown** ist ein äußerst vielseitiger Musiker, dessen Karriere Kammermusik, Solo- und Duo-Spiel sowie Dirigieren umfaßt. Nachdem er seine musikalische Laufbahn als Fagottist begonnen hatte, entwickelte er seine pianistischen Fähigkeiten am Royal College of Music in London und wurde nach Abschluß seiner Ausbildung ständiger Gastpianist an der Southampton University. 1978 wurde er Mitglied des Nash Ensembles, mit dem er sich alljährlich an einer Konzertserie der Londoner Wigmore Hall beteiligt; außerdem ist er auf allen wichtigen britischen Musikfestivals aufgetreten, wobei er häufig neue Auftragswerke spielt. Eine fruchtbare Zusammenarbeit verbindet ihn mit Künstlern wie Ralph Kirshbaum, Dame Felicity Lott, György Pauk, Ruggiero Ricci, Mstislaw Rostropowitsch, Elisabeth Söderström und Henryk Szeryng. Im vergangenen Jahrzehnt hat Ian Brown sich als herausragender Dirigent etabliert und arbeitet regelmäßig mit Orchestern in Großbritannien und im Ausland zusammen.



## Goossens: Œuvres pour ensemble de chambre

> Comme ses œuvres sont peu appréciées et négligées de nos jours…

écrivit Eugene Goossens dans son autobiographie, *Overture and Beginners* (1951), à propos d'un collègue compositeur des années 1920. Sans le savoir, Goossens écrivait aussi sa propre épitaphe. Pourtant, à une certaine époque, il fut un espoir de la musique britannique, prodigieusement doué et riche en relations.

Eugene Goossens appartenait à une famille de musiciens professionnels. Son père et son grand-père étaient tous deux chefs d'orchestre; son frère, Leon, un hautboïste de renom international; et ses sœurs, Marie et Sidonie, des harpistes célèbres. Né en 1893, Eugene passa sa jeunesse à Bruges et Liverpool, fit ses études au Royal College of Music de Londres et commença sa carrière comme violoniste professionnel. Mais il avait la passion d'organiser des concerts consacrés à sa propre musique et à celle d'autres compositeurs de son temps – en 1921, il donna par exemple la première exécution anglaise du *Sacre du printemps* de Stravinski – et il se tourna bientôt exclusivement vers la direction d'orchestre. Ou presque exclusivement: la composition était son premier amour et il continua à écrire de la musique tout au long d'une carrière internationale de chef d'orchestre qui le conduisit en Amérique – notamment au Cincinnati Symphony Orchestra dans les années 1930 – et en Australie, où il dirigea le Sydney Symphony Orchestra ainsi que le New South Wales Conservatorium à partir de 1947. Goossens retourna en Angleterre au milieu des années 1950 et passa le reste de sa carrière à diriger divers orchestres en tant que chef invité. Il mourut relativement jeune d'une maladie cardiaque, en 1962.

Un cadeau de Noël que lui offrit un ami en 1907, alors qu'il avait quatorze ans, joua un rôle essentiel dans l'évolution musicale de Goossens: c'était un volume de musique pour piano de Debussy, ses *Estampes*, qui lui fit découvrir un monde totalement nouveau:

> Le sort en était jeté et dès lors je me suis imbibé de toute la musique de Debussy que j'ai pu trouver… la fragilité transparente de Pelléas m'a hypnotisé.

Le monde sonore chatoyant de Paris au début du vingtième siècle agit comme un antidote à l'enseignement "roboratif" d'influence germanique qui lui était prodigué

au Royal College of Music et auquel Goossens n'adhéra jamais. Il quitta ce collège en 1912, sans beaucoup d'égards pour son "mentor strict et souvent intolérant" Sir Charles Villiers Stanford; peu après, il composa trois des œuvres présentées dans cet enregistrement: *Four Sketches* (1913), la Suite (1914) et *Five Impressions of a Holiday* (1914).

Les années précédant immédiatement la Première Guerre mondiale furent heureuses pour Goossens. Sa famille avait quitté Liverpool pour un spacieux hôtel particulier à Londres et, tandis que son jeune frère et ses sœurs entamaient leurs études au Royal College of Music, Eugene chercha peu à peu à s'imposer en tant que compositeur:

> Dans le calme du salon de musique tout simple d'Edith Road et avec mon cher piano à queue Bechstein… j'ai commencé à ressentir un véritable désir de composer… mes quatorze premières œuvres publiées ont été écrites dans la paix de notre demeure de West Kensington et leur caractère serein reflète son atmosphère agréable et tranquille.

Les exécutions qui suivirent remportèrent un grand succès et Goossens fut bientôt engagé par la maison d'édition musicale Chester comme l'un de ses plus brillants jeunes compositeurs d'avant-garde. En effet, Goossens conserva toute sa vie cet aspect de caractère très radical, mais cet aspect concernait davantage la musique des autres que la sienne. Le chef d'orchestre se fit le champion d'un large éventail d'œuvres modernes d'un bout à l'autre de sa carrière et il était prêt à se battre pour elles, savourant souvent les réactions effrayées d'un public conservateur d'abonnés. Son autobiographie, très divertissante, comporte une défense fougueuse et un encouragement vigoureux du droit des auditeurs à huer des œuvres qu'ils n'aiment pas, ainsi qu'à acclamer celles qu'ils aiment: tout se justifie s'il s'agit

> de lutter contre la léthargie qui frappe la plupart d'entre eux à chaque exécution d'une musique qui prête à controverse.

La musique de Goossens ne prête elle-même guère à controverse, mais elle est agréable à entendre comme à jouer. Lorsque Susan Milan découvrit les *Five Impressions of a Holiday*, elle fut tellement séduite qu'elle chercha à connaître d'autres pièces depuis longtemps oubliées:

> Il était très lié à la génération des *Six* et a écrit dans le style impressionniste que j'aime tant.

Et elle s'est reportée au manuscrit original de chaque pièce pour corriger diverses erreurs des éditions imprimées. Les **Four Sketches, op. 5** (Quatre Esquisses) viennent en premier dans l'ordre chronologique (bien que Goossens les ait par la suite retirées de son catalogue). À l'écoute de l'une ou l'autre de ces pièces, on est immédiatement frappé par la vivacité d'imagination et le lyrisme éloquent de l'écriture. Trois d'entre elles mêlent les langages anglais et français de l'époque, alors que la "Serenade" est un pastiche espagnol haut en couleur.

La **Suite, op. 6** montre une influence plus spécifiquement française – des flûtistes de l'époque formés à Paris durent reconnaître instantanément son style "art nouveau" sinueux. L'ami de Goossens, le compositeur Peter Warlock, la qualifia de "délicieuse". À la même époque, les **Five Impressions of a Holiday, op. 7** (Cinq Impressions de vacances) révèlent un compositeur de plus en plus ambitieux et assuré. Goossens a parcouru beaucoup de chemin dans ces trois œuvres de jeunesse. Les larges coups de pinceaux et la nature improvisée des premières *Sketches* se sont affinés et sont devenus la pensée plus réfléchie des *Impressions*. Dans ces dernières pièces (le titre alternatif français indique clairement que les vacances furent un "séjour à la campagne" – *Cinq Impressions d'un séjour à la campagne*), on voit aussi s'affirmer l'importance des éléments picturaux qui allaient jouer un rôle sans cesse croissant dans la musique de Goossens.

**Pastorale et Arlequinade, op. 41** (1924) pour flûte, hautbois et piano est liée directement au talent artistique du frère de Goossens, Leon, qui avait formé un ensemble nommé Philharmonic Trio avec le flûtiste Albert Fransella et le pianiste Francesco Ticciati. Eugene devait aussi écrire un concerto pour hautbois à l'intention de Leon, mais il trouve ici le ton juste, nostalgie et modernisme piquant – comme un paysage de Watteau avec des personnages de la *commedia dell'arte* peints par Picasso!

La dernière œuvre dans l'ordre chronologique, **Three Pictures, op. 55** (Trois Tableaux, 1935), date des années que Goossens passa en Amérique. Dans son autobiographie, il écrivit à quel point il admirait certains instrumentistes à vent français qui s'y étaient également installés – notamment les flûtistes Georges Barrère et Georges Laurent – et il s'exprime dans le troisième tableau avec une musique qui dut leur donner la nostalgie des boulevards parisiens de leur jeunesse. Sa propre jeunesse refait également surface dans des évocations de Bruges où il avait été pensionnaire, et des Cotswolds où il avait l'habitude de séjourner avec des amis comme Peter Warlock. À l'origine, les *Three Pictures* furent écrites pour flûte, cordes et percussion; Goossens réalisa lui-même l'arrangement de la version avec piano qui est enregistrée ici.

Dans toutes ces œuvres, Goossens maîtrise l'art de la composition en se régalant: l'harmonie piquante, la phrase tournée avec élégance. Tout est calculé avec précision et soigneusement équilibré. Des photographies

de Goossens montrent un homme toujours impeccablement habillé – élégant sans ostentation – un homme de l'univers, sûr de lui, et il est difficile de ne pas conclure que l'homme était l'image de sa musique et la musique celle de l'homme. Goossens évoluait avec facilité entre la haute société et le monde des artistes quelque peu bohèmes – il était notamment l'ami de Diaghilev – et sa musique possède un caractère également cosmopolite, changeant d'aspect comme un caméléon. Mais pour Goossens, il y avait une "essence" vitale de la musique qui étayait le métier. Interrogé un jour sur la nature de l'inspiration, il répondit:

> Aucune œuvre ne peut convaincre si on n'est pas saisi d'emblée par la sincérité vraie et convaincante de son matériel thématique… le "truc" de la musique, c'est sa véritable essence, sans laquelle aucun remplissage technique ne camouflera le manque de créativité.

**© 2004 Edward Blakeman**

Traduction: Marie-Stella Pâris

**Susan Milan** fut la première femme à devenir membre et première flûte du Royal Philharmonic Orchestra, développant par la suite une carrière variée de musicienne d'orchestre (première flûte), de chambriste, de soliste, d'enseignante et de conférencière. En Grande-Bretagne, elle s'est produite en soliste et comme première flûte avec tous les grands orchestres, et elle effectue fréquemment des tournées en Europe, aux États-Unis, en Australie et en Extrême-Orient. Elle a donné de nombreuses créations anglaises et mondiales, et a inspiré des œuvres à de nombreux compositeurs contemporains. Professeur et "Fellow" du Royal College of Music de Londres, elle enseigne avec passion et donne des cours d'interprétation chaque année à la Charterhouse School dans le Surrey. Elle a fait des recherches dans le domaine du répertoire pour flûte du dix-neuvième siècle pour les éditions Boosey & Hawkes. Actuellement, elle restaure sa collection d'enregistrements historiques de flûte pour un série de disques en cours de publication. Susan Milan se produit souvent à la BBC et a réalisé une importante discographie pour Chandos.

**David Theodore** fut nommé premier hautbois du BBC Welsh Orchestra à l'âge de vingt ans. Depuis, il a été premier hautbois du BBC Symphony Orchestra, de l'Orchestre du Royal Opera de Covent Garden, et maintenant du London Philharmonic Orchestra. Ses activités de soliste et de chambriste sont très nombreuses. Il a enregistré pour Chandos comme membre de l'Ensemble Athena et comme soliste dans les concertos de Mozart et de Vaughan Williams. Il est "Fellow" de la Royal Academy of Music de Londres et de la Guildhall School of Music and Drama.

Le violoniste **Jan Peter Schmolck** s'est produit en récital et en concerto à travers toute l'Europe et les États-Unis. Il est membre de l'Orchestre et de l'Octuor de l'Academy of St Martin in the Fields, et joue également régulièrement avec le Schubert Ensemble of London. Son trio, l'Angell Piano Trio, est ensemble en résidence à l'Université d'Essex, au Radley College, Oxford et au Victoria Hall dans le Hampshire, et a récemment fait des débuts très acclamés au Carnegie Hall de New York. Jan Peter Schmolck s'est produit avec son trio pour la BBC Radio 3, ainsi que pour des radios suisses et allemandes, notamment dans de nombreux enregistrements "live" et en studio pour la Bayerischer Rundfunk.

Le violoncelliste **John Heley** devint élève de William Pleeth à l'âge de quatorze ans, et poursuivit ses études sous sa direction à la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Il devint membre du Royal Philharmonic Orchestra à l'âge de vingt ans, et fut second violoncelle sous la direction de Rudolf Kempe et d'Antal Dorati. Il est devenu membre de l'Academy of St Martin in the Fields en 1985, puis premier violoncelle associé en 1986, et membre du Chamber Ensemble de l'Academy en 1998. Outre ses prestations avec le London Chamber Music Group, il se produit avec le Quatuor Orsini, John Williams and Friends, et d'autres ensembles. John Heley joue un violoncelle fabriqué par David Rubio à Cambridge en 1986.

**Christina Rhys** étudia la harpe avec Maria Korchinska à Londres à partir de l'âge de onze ans. Grâce à une bourse décernée par la Fondation du Royal College of Music de Londres, elle continua ses études avec Marisa Robles. Après avoir obtenu son diplôme, elle compléta sa formation avec Ursula Holliger à Bâle. Elle se produit en soliste en Grande-Bretagne et à l'étranger, et se fait souvent entendre sur les ondes de la BBC. Elle joue également avec des grands orchestres symphoniques et de chambre tels que le Hallé Orchestra, le BBC Philharmonic, le City of Birmingham Symphony Orchestra, le Northern Sinfonia, et avec la Royal Shakespeare Company à Stratford. Elle est également membre de l'Ensemble Gemini qui est spécialisé dans la musique du vingtième siècle et dans le domaine de l'éducation. Christina Rhys est une spécialiste de la thérapie par la musique.

Musicien aux talents multiples, **Ian Brown** mène une importante activité de chambriste, de soliste, de duettiste et de chef d'orchestre. Ayant commencé sa carrière musicale comme bassoniste, il développa ses dons de pianiste

au Royal College of Music de Londres, puis, après avoir obtenu son diplôme, il devint pianiste en résidence à l'Université de Southampton. Membre du Nash Ensemble depuis 1978, il se produit avec lui dans une série annuelle au Wigmore Hall de Londres, et a joué dans tous les grands festivals anglais, participant souvent à la création d'œuvres nouvelles. Il travaille avec des artistes tels que Ralph Kirshbaum, Dame Felicity Lott, György Pauk, Ruggiero Ricci, Mstislav Rostropovitch, Elisabeth Söderström et Henryk Szeryng. Au cours des dix dernières années, il s'est imposé comme un chef d'orchestre remarquable, et dirige régulièrement en Grande-Bretagne et à l'étranger.

Katie Vandyke

**Susan Milan**

Steve Gorringe

**David Theodore**

John Clark

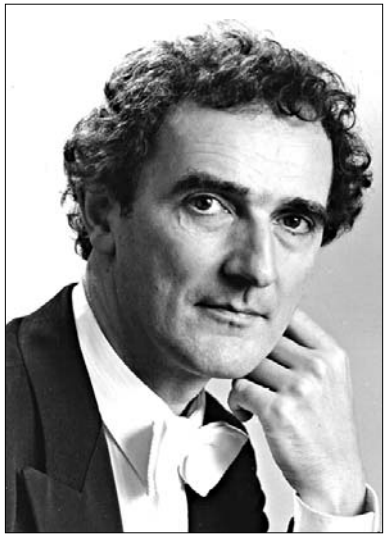
**Jan Peter Schmolck**

Academy of St Martin in the Fields

**John Heley**

Hanya Chlala

**Christina Rhys**

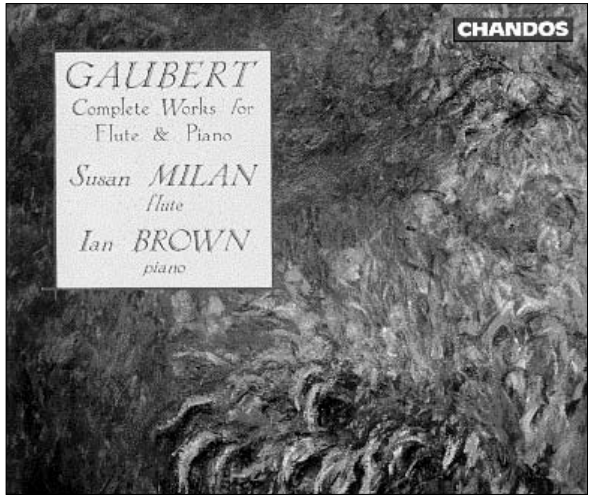


Robert Carpenter Turner

**Ian Brown**

CHAN 10259 BOOK.qxd 22/7/08 12:59 pm Page 26

## Also available




**Gaubert**
Complete Works for Flute and Piano
CHAN 8981/2



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

**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'.

Susan Milan would like to thank Pamela Main for giving her access to the manuscripts and books of Sir Eugene Goossens and for giving her a unique insight into his life and works.

**Recording producer** Rachel Smith
**Sound engineer** Jonathan Cooper
**Assistant engineer** Matthew Walker
**Editor** Rachel Smith
**A & R administrator** Charissa Debnam
**Recording venue** St Michael's Church, Highgate, London; 16–18 June 2003
**Front cover** Photograph © Photonica
**Back cover** Photograph of Susan Milan by Katie Vandyke
**Design** Tim Feeley
**Booklet typeset by** Dave Partridge
**Booklet editor** Finn S. Gundersen
**Copyright** Éditions Musicales Alphonse Leduc & Cie (*Pastorale et Arlequinade*), J. & W. Chester Ltd (other works)
℗ 2004 Chandos Records Ltd
© 2004 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
Printed in the EU

CHAN 10259 Inlay.qxd 22/7/08 1:02 pm Page 1

GOOSSENS: CHAMBER WORKS - London Chamber Music Group

CHANDOS CHAN 10259

**CHANDOS** DIGITAL **CHAN 10259**

| Printed in the EU | | MCPS |
|---|---|---|
| | | |
| LC 7038 | DDD | TT 68:09 |
| Recorded in 24-bit/96 kHz | | |

## Sir Eugene Goossens (1893–1962)

1 - 4 **Four Sketches, Op. 5** (1913) 15:04
for Flute (or Violin), Violin and Piano

5 - 7 **Three Pictures, Op. 55** (1935) 18:28
for Flute and Piano

8 - 12 **Five Impressions of a Holiday, Op. 7** (1914) 15:56
(Cinq Impressions d'un séjour à la campagne)
for Flute or Violin, Cello and Piano

13 - 15 **Suite, Op. 6** (1914) 10:32
for Flute (or Violin), Violin and Harp (or Piano)
To Miss (Miriam) Timothy

16 - 17 **Pastorale et Arlequinade, Op. 41** (1924) 7:48
for Flute (or Violin), Oboe (or Violin) and Piano
À Léon Goossens

TT 68:09

## London Chamber Music Group

**Susan Milan** flute
**David Theodore** oboe
**Jan Peter Schmolck** violin
**John Heley** cello
**Christina Rhys** harp
**Ian Brown** piano

℗ 2004 Chandos Records Ltd © 2004 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

GOOSSENS: CHAMBER WORKS - London Chamber Music Group

CHANDOS CHAN 10259