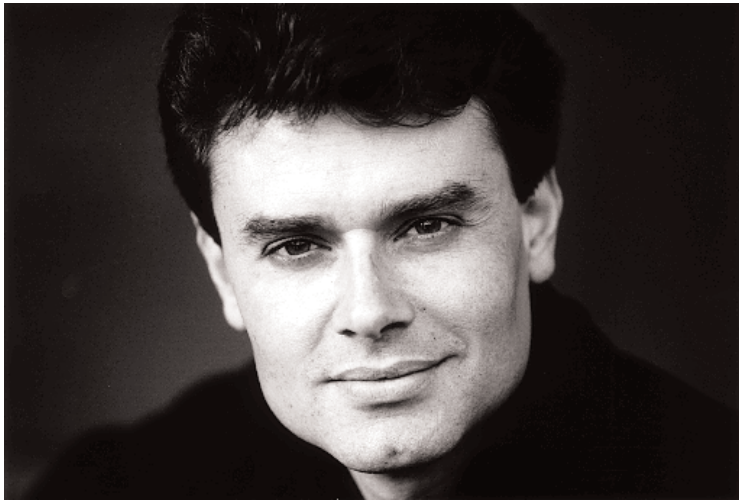
CHAN 10261 Front.qxd 7/2/07 11:15 am Page 1

CHAN 10261



CHANDOS

Guitar Works by Lennox and Michael Berkeley

includes premiere recordings

Craig Ogden

CHAN 10261 BOOK.qxd 7/2/07 11:17 am Page 2

© Peter Musgrave / Lebrecht Music

Michael and Sir Lennox Berkeley, 1980

Sir Lennox Berkeley (1903–1989)

premiere recording

		Quatre Pièces pour la guitare, Op. post. (1928)	**9:44**
		A Señor Andrés Segovia	
1	I	Moderato ma con brio	2:02
2	II	Andante con moto	3:12
3	III	Lento (Mouvement de sarabande)	2:37
4	IV	Allegro, energico	1:53
		Sonatina, Op. 52 No. 1 (1957)	**11:10**
		for Guitar	
		For Julian Bream	
5	I	Allegretto	4:42
6	II	Lento – Tempo rubato	3:05
7	III	Rondo. Allegro non troppo – Lento	3:23
		Theme and Variations, Op. 77 (1970)	**7:50**
		for Guitar	
		To Angelo Gilardino	
8		Theme. Moderato –	1:17
9		Variazione I. Allegro – Meno vivo –	0:45
10		Variazione II. Allegretto –	1:02
11		Variazione III. Lento –	0:59
12		Variazione IV. Andante –	1:43
13		Variazione V. Allegro – Un poco largamente – Tempo I –	0:38
14		Variazione VI (Epilogue). Lento	1:25

CHAN 10261 BOOK.qxd 7/2/07 11:17 am Page 4

Michael Berkeley (b. 1948)

15 **Lament** (1979) **5:52**
♪ = 100 – Un poco più mosso – Un poco più mosso – Tempo I

16 **Worry Beads** (1979) **4:45**
♩ = 66–69 – Più mosso – Maestoso – Più mosso – ♩ = 63 fairly free

premiere recording
17 **Sonata in One Movement** (1982) **12:43**
for Guitar
To Julian Bream and Jimmy Burnett
Lento (Very free) – Allegro – Marcato – Vivo (Fast waltz) – Tempo I

premiere recording
18 **Impromptu** (1983) **3:48**
Quite slow but flowing

TT 56:29

Craig Ogden guitar

Lennox and Michael Berkeley: Guitar Works

A note from the performer
I am thrilled to have had the opportunity to record this unusual CD of guitar music and am grateful to Chandos Records for its support. I am particularly pleased that a number of premiere recordings are included and am immensely grateful for the input I received from Michael Berkeley in relation to both his music and that of his father. Andrew Burn's excellent notes provide analytical insight into each work and I hope that guitarists and music lovers alike will find pleasure and inspiration in the wealth and depth of character and style in all these pieces.

© 2004 Craig Ogden

An introduction to the works
Several works on this CD bear witness to the artistry of the guitarist Julian Bream, whose musicianship inspired Lennox Berkeley, his son Michael, as well as Arnold, Britten and Walton, amongst others, to compose works for him. In the case of Berkeley senior it led to three works: a sonatina, *Songs of the Half-Light*, a song cycle for Peter Pears and Bream, and finally a concerto. Together with the Theme and Variations (a piece not conceived for Bream) these works arguably form the pre-eminent British guitar music of the last century. Bream first met Berkeley in 1957 and thereafter became a close friend of the family. He had approached Berkeley to write a work for him as he felt his lyrical impulse would lend itself easily to composing music for the guitar. Indeed this was so, and it was combined with a natural facility for writing idiomatically for the instrument.

The **Theme and Variations, Op. 77**, composed in 1970, was written for and dedicated to the Italian guitarist Angelo Gilardino who gave the premiere the following year. Consisting of a theme and six variations, it is a concise work whose comparatively short length belies its intellectual rigour. The theme opens with an arpeggiated flourish on the upbeat and a taut melodic phrase that seems to be striving upwards. Listen out, too, for the so-called 'Scotch snap' and a twisting four-note cell comprising rising and falling thirds a semi-tone apart; both are of thematic significance. The theme ends with a descending bass line in thirds offset by arpeggiated chords, pregnant with anticipation.

Variation I is fast and assertive with rapid semiquavers; it embraces a fanfare-like

moment, the twisting four-note motif and, to end, a pair of glissandos. A gentler pace marks the second variation, with both the notes of the cell and the descending bass line prominent. The slow third variation has a mysterious quality with its emphasis on rapid repetitions of *pianissimo* single notes. A beguiling melody, utterly characteristic of the composer, forms the fourth variation, which ends, once again, with a reference to the cell. Variation V is playful with scalic passages, whilst the sixth (described as an Epilogue by Berkeley) brings the work to a typical Berkeleyan close, not with flashy pyrotechnics but in a mood of reflective quietude.

Berkeley's first work for Bream was the **Sonatina, Op. 52 No. 1**, composed in 1957; the premiere, performed by Bream who was also the dedicatee, took place the following year. The first movement follows a traditional sonata form outline with a first subject that is out-going and relaxed as it flits from one metrical change to another. The second subject is based around a repeated note, and the exposition ends in a flurry of notes. In the development a rhythmic figure derived from the first theme is emphasised, as is the second subject which alternates with florid decorations. Strummed chords drive the music energetically to a climax and the recapitulation of the main ideas.

The slow movement is tense, opening darkly in an almost improvisatory manner with pizzicato and harmonics, until eventually a pensive, *cantabile* melody emerges. This broadens, reaches a climax, and is heard once again in its original guise towards the movement's close. The sonatina is capped by a Rondo whose purposeful main theme, set against pattering quavers, is related, by way of its opening repeated note, to the second theme of the first movement. The first episode follows a passage exploiting fast notes and features a suave, elegant melody. The second episode is built around another *cantabile* melody but one that is more elusive in character. After a further appearance of the theme of the first episode, the sonatina ends in a bravura manner.

The **Quatre Pièces pour la guitare** is an early work written in 1928 for Andrés Segovia who through his virtuosity and musicianship had become the rage of Europe. Composers flocked to write works for him, including the twenty-five-year-old Berkeley, who sent him these four character pieces. Segovia did not perform them, and indeed they lay forgotten until discovered amongst Segovia's papers in 2001, after the guitarist's death. Although a student work, the Four Pieces show Berkeley's instinctive grasp of the instrument in their textures and voicings, and other hallmarks of the composer are present in the melodic shifts between major and minor keys. The first has an easy-going charm, the second a Spanish quality, whilst the third is a sarabande and the fourth resembles a toccata.

Like his father, Michael Berkeley relishes the sound of the guitar and two of his pieces have associations with Julian Bream. On the morning of 15 July 1983 Berkeley was invited to the guitarist's fiftieth birthday concert and party that evening. Pondering what gift to bring, Berkeley decided to make a gesture time-honoured by composers to artists in such circumstances – write a piece as birthday card and present combined! He duly composed his **Impromptu** that day, basing it on the notes B–E–A, letters embedded within Bream's surname. It was first heard in a BBC Radio 3 broadcast in 1985, performed by Anthea Gifford.

Both the musical content and the title of the étude-like **Worry Beads**, composed in 1979, sprang from a holiday to North Africa. Berkeley was fascinated to observe how the indigenous people incessantly fingered their worry beads, and the behaviour suggested to him a rhythmic musical motif which, with its rather Bachian repeated figure, became the principal idea of a new work for solo guitar. *Worry Beads* is in binary form with a short introduction and coda, and the second section offers a typically Berkeleyan melodic gesture of expansive lyricism. Rose Andresier gave the premiere in 1981.

Lament was Berkeley's first work for solo guitar, commissioned by Oxford University Press in 1979 for its second book of Modern Guitar Music, published the following year. Its opening phrase, single notes which gently rock with melancholy, provides the basis for the work. The music weaves its way in a rondo-like manner, with the theme returning in a variety of versions – in thirds, in the major, in the bass, and in running semiquavers. A counter-melody is harmonised more richly, but gives way once again to the keening original theme.

The **Sonata in One Movement** was commissioned by the BBC Transcription Service as part of the fiftieth anniversary celebrations of the BBC External Services. It was written specifically for Julian Bream who gave the premiere in 1982 at the Edinburgh International Festival. Before putting pen to paper Berkeley consulted closely with Bream, talking to him about the guitar and in particular exploring with him its less-used sonorities. The guitarist advised him first and foremost to compose what he ideally wanted, then he, Bream, would suggest the means of achieving it on the instrument. In the course of these sessions Berkeley, became interested in the possibilities of juxtaposing low chords with high harmonics, and this furnished a central idea of the piece; additionally, the initial gesture of a major third with a falling

fourth above it creates a 'blue' note, major/minor tension which is exploited throughout the sonata.

Its one-movement arch-like structure, a device much favoured by Berkeley, builds from a slow opening section with a quasi improvisatory feel and the use of harmonics to a wistful, lyrical melody, which blossoms but briefly. The fast section which follows constitutes the core of the work and is marked by rhythmic vitality and percussive effects. The apex of the arch is reached in a reflective passage, after which a sunny scherzo-like section in waltz time leads to the recapitulation of the work's opening and a return of the lyrical tune. In the short coda Berkeley rearranges the opening notes one final time, before the sonata comes to an emphatic end.

© 2004 Andrew Burn

The Australian-born guitarist **Craig Ogden** has performed concertos with major orchestras throughout Great Britain, including the chief orchestras of London, Manchester and Birmingham, as well as the Orchestra of the Accademia di Santa Cecilia in Rome. He performs as soloist and chamber musician all over the world, and most recently collaborated with the American counter-tenor David Daniels on a tour of the USA. His debut solo recording of contemporary British works earned wide acclaim and a *Grammy* nomination while his six releases of concertos and recitals on Chandos have received sparkling reviews from the musical press in the UK and North America. In the near future he will make further appearances in the UK, Ireland, South Africa, Australia and the USA, and record live broadcasts for the BBC. Craig Ogden is Principal Lecturer in Guitar at the Royal Northern College of Music in Manchester. For more information, please see www.craigogden.com.

Lennox und Michael Berkeley: Werke für Gitarre

Anmerkung des Ausführenden

Es freut mich sehr die Möglichkeit gehabt zu haben, diese ungewöhnliche CD mit Musik für Gitarre einzuspielen und ich danke Chandos Records für die Unterstützung. Ich freue mich besonders, daß hier eine Anzahl von Erstaufnahmen vorliegen und ich bin Michael Berkeley für sein Input, sowohl was seine eigene als auch was die Musik seines Vaters anbelangt, äußerst dankbar. Die exzellenten Anmerkungen von Andrew Burn liefern analytische Einsichten zu jedem Werk und ich hoffe, daß Gitarristen wie auch Musikliebhaber in dem charakterlichen und stilistischen Reichtum und der Tiefe all dieser Stücke Freude und Inspiration finden werden.

© 2004 Craig Ogden

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Eine Einführung in die Werke

Mehrere der auf dieser CD eingespielten Werke zeugen von der Kunst des Gitarristen Julian Bream, dessen musikalisches Können sowohl Lennox Berkeley und dessen Sohn Michael als auch Malcolm Arnold, Benjamin Britten, William Walton sowie noch weitere Komponisten dazu inspirierte, für ihn zu schreiben. Im Falle von Lennox Berkeley entstanden so drei Werke: eine Sonatine, *Songs of the Half-Light*, ein für Peter Pears und Julian Bream komponierter Liederzyklus, und schließlich auch noch ein Konzert. Zusammen mit Thema und Variationen (einem Stück, das nicht für Bream konzipiert wurde) handelt es sich bei diesen Werken wohl um die herausragendste britische Gitarrenmusik des letzten Jahrhunderts. Bream lernte Berkeley 1957 kennen und wurde ein enger Freund der Familie. Er war an Berkeley mit der Bitte um die Komposition eines Stückes herangetreten, da er den Eindruck hatte, der lyrische Impuls des Komponisten sei besonders gut für die Komposition von Gitarrenmusik geeignet. Dies war auch wirklich der Fall, und hinzu kam noch Berkeleys natürliche Fähigkeit, idiomatisch für das Instrument zu schreiben.

Das 1970 komponierte **Thema und Variationen op. 77** entstand für den italienischen Gitarristen Angelo Gilardino, dem es auch gewidmet ist und der es im folgenden Jahr zur Uraufführung brachte. Es besteht aus einem Thema und sechs Variationen, und die verhältnismäßig kurze Dauer dieses prägnanten Werks täuscht nicht über seine

intellektuelle Strenge hinweg. Das Thema beginnt mit einer arpeggierten schwungvollen Bewegung auf dem Auftakt und einer straffen melodischen Phrase, die nach oben zu streben scheint. Auch nach dem sogenannten "Scotch-snap"-Rhythmus und einer sich drehenden Viertonzelle, die aus steigenden und fallenden Terzen besteht, die einen Halbton voneinander entfernt sind, sollte man die Ohren offenhalten, denn beide Elemente sind thematisch wichtig. Das Thema endet mit einer sich in Terzen abwärts bewegenden erwartungsschwangeren Baßlinie, der arpeggierte Akkorde gegenüberstehen.

Variation I ist schnell und bestimmt, mit raschen Sechzehnteln; sie umfaßt einen fanfarenartigen Moment sowie das sich drehende Viertonmotiv und zum Abschluß ein Paar Glissandi. Die zweite Variation wird von einer sanfteren Gangart gekennzeichnet, und in ihr treten sowohl die Töne der Motivzelle als auch die fallende Baßlinie hervor. Die langsame dritte Variation mit ihrer Betonung rascher Wiederholungen einzelner *pianissimo*-Töne hat eine mysteriöse Atmosphäre. Eine für den Komponisten äußerst typische, betörende Melodie bildet die vierte Variation, die wiederum mit einem Verweis auf die Motivzelle endet. Die verspielte Variation V enthält Tonleiterpassagen, während die sechste, von Berkeley selbst als Epilog beschrieben, das Werk einem für den Komponisten typischen Ende ohne aufwendige Pyrotechnik, sondern in einer Stimmung nachdenklicher Ruhe zuführt.

Das erste Werk, das Berkeley für Bream schrieb, war die **Sonatine op. 52 Nr. 1** aus dem Jahre 1957. Bream, dem das Stück gewidmet war, brachte es im folgenden Jahr auch zur Uraufführung. Der erste Satz folgt in seinen Umrissen der traditionellen Sonatenhauptsatzform, und sein erstes Thema ist extrovertiert und entspannt, während es von einem Metrumswechsel zum nächsten huscht. Das zweite Thema kreist um einen wiederholten Ton, und die Exposition endet in einem wahren Tongestöber. In der Durchführung liegt das Gewicht auf einer vom ersten Thema abgeleiteten rhythmischen Figur, sowie auf dem sich mit blumigen Verzierungen abwechselnden zweiten Thema. Geschlagene Akkorde treiben die Musik energisch auf einen Höhepunkt und die Reprise der Hauptideen zu.

Der langsame Satz ist voller Spannung und beginnt düster, fast an eine Improvisation erinnernd, mit Pizzicato und Flageolett, bis sich schließlich eine nachdenkliche *cantabile*-Melodie herauskristallisiert. Diese erweitert sich, erreicht einen Höhepunkt und ist gegen Ende des Satzes noch einmal in ihrer Originalgestalt zu hören. Die Sonatine wird von einem Rondo gekrönt, dessen entschlossenes, trippelnden Achteln gegenübergestelltes Hauptthema durch seinen wiederholten Anfangston mit dem zweiten Thema des ersten Satzes verwandt ist. Die erste Episode folgt auf eine Passage voller schneller Töne und beinhaltet eine mondäne, elegante Melodie. Die zweite Episode ist um eine weitere *cantabile*-Melodie herum aufgebaut, die aber in ihrem Charakter schwerer faßbar ist. Nachdem das Thema der ersten Episode ein weiteres Mal auftaucht, endet die Sonatine auf bravouröse Art und Weise.

Bei den **Quatre Pièces pour la guitare** handelt es sich um ein frühes Werk, das 1928 für Andrés Segovia, der aufgrund seiner Virtuosität und seines musikalischen Könnens in ganz Europa gefeiert wurde, entstanden war. Die Komponisten standen geradezu Schlange, um Stücke für ihn zu schreiben, unter ihnen auch der fünfundzwanzigjährige Berkeley, der ihm diese vier Charakterstücke zuschickte. Segovia führte sie nie auf, und tatsächlich lagen sie vergessen unter seinen Papieren, bis sie im Jahre 2001, nach dem Tod des Gitarristen, wiederentdeckt wurden. Obwohl sie das Werk eines Studenten sind, zeigen die Vier Stücke doch sowohl in ihren Texturen als auch in ihrem Satz Berkeleys instinktives Verständnis für das Instrument, und auch andere für den Komponisten typische Merkmale sind in den melodischen Verschiebungen zwischen Moll- und Dur-Tonarten deutlich zu erkennen. Das erste Stück ist von gelassenem Charme, das zweite hat spanischen Charakter, beim dritten handelt es sich um eine Sarabande, und das vierte ähnelt einer Toccata.

Wie schon sein Vater schätzt auch Michael Berkeley den Klang der Gitarre, und zwei seiner Werke stehen in Beziehung zu Julian Bream. Am Morgen des 15. Juli 1983 war Berkeley zu einem Konzert anläßlich des fünfzigsten Geburtstags des Gitarristen und einer Party am gleichen Abend eingeladen. Bei seinen Überlegungen, was er wohl als Geschenk mitbringen könnte, kam Berkeley auf die Idee, auf eine unter Komponisten und Künstlern althergebrachte Geste zurückzugreifen – er würde als Kombination von Geburtstagskarte und Geschenk ein Stück schreiben! So schrieb er am gleichen Tag sein **Impromptu**, basierend auf den Tönen H (im Englischen B)–E–A, also drei Buchstaben, die im Nachnamen Breams enthalten sind. Das Werk war das erste Mal bei einer Sendung von BBC Radio 3 im Jahre 1985, gespielt von Anthea Gifford, zu hören.

Sowohl der musikalische Inhalt, als auch der Titel des im Jahre 1979 komponierten und an eine Etüde erinnernden **Worry Beads** (Betperlen) gehen auf einen Urlaub in Nordafrika zurück. Die Art und Weise, wie die Einheimischen ständig ihre Betperlen

befingerten, faszinierte Berkeley, und aus der Beobachtung dieses Verhaltens erwuchs ihm ein rhythmisches Motiv, welches mit seiner sehr an Bach erinnernden wiederholten Figur zur Hauptidee eines neuen Werks für Solo-Gitarre wurde. *Worry Beads* ist zweiteilig, mit kurzer Einleitung und Coda, und der zweite Teil zeigt eine für Berkeley typische Geste expansiver Lyrik. Das Stück wurde 1981 von Rose Andresier uraufgeführt.

Bei **Lament** handelt es sich um Berkeleys erstes Werk für Solo-Gitarre und ein Auftragswerk der Oxford University Press aus dem Jahre 1979 für ihren zweiten Band moderner Gitarrenmusik, der im folgenden Jahr erschien. Die Anfangsphrase – einzelne, vor Melancholie sanft wiegende Töne – liefert die Basis für das gesamte Werk. Die Musik schlängelt sich einem Rondo ähnlich dahin, und das Thema kehrt in vielfältigen Versionen wieder – in Terzen, in Dur, im Baß und in laufenden Sechzehnteln. Eine Gegenmelodie wird reichlicher harmonisiert, weicht dann jedoch wieder dem klagenden Originalthema.

Die **Sonate in einem Satz** wurde vom BBC Transcription Service als Teil der Feierlichkeiten zum fünfzigsten Jubiläum der BBC Außendienste in Auftrag gegeben. Sie wurde speziell für Julian Bream komponiert, der sie 1982 beim Edinburgh International Festival auch zur Uraufführung brachte. Bevor er mit der Komposition begann, konsultierte Berkeley Bream genauestens und sprach mit ihm über die Gitarre und besonders über die Möglichkeiten, weniger gebräuchliche Klangaspekte des Instruments auszuloten. Der Gitarrist empfahl dem Komponisten vor allem das zu schreiben, was er im Idealfall wolle, dann würde er, Bream, vorschlagen, wie man dies auf dem Instrument erreichen könne. Im Verlauf dieser Treffen interessierte sich Berkeley immer mehr dafür, tiefere Akkorde und hohe Flageolettöne nebeneinanderzustellen, und dies lieferte eine wesentliche Idee des Stückes. Aus der Anfangsgeste einer großen Terz mit fallender Quarte darüber entsteht überdies die Dur/Moll-Spannung einer “blue note”, welche die gesamte Sonate hindurch genutzt wird.

Die einsätzige, bogenartige Struktur des Werks (ein von Berkeley gerne gewählter Kunstgriff) baut sich von einem langsamen, quasi improvisiert anmutenden, Flageolettöne einsetzenden Anfangsteil zu einer wehmütigen, lyrischen Melodie auf, die jedoch nur kurz aufblüht. Der sich anschließende schnelle Teil stellt das Herzstück des Werkes dar und ist von rhythmischer Vitalität und perkussiven Effekten gekennzeichnet. Die Spitze des Bogens wird in einer nachdenklichen Passage erreicht, im Anschluß an welche ein sonniger, scherzoartiger Abschnitt im Walzertempo zur Reprise des Anfangs des Werkes sowie zu einer Wiederkehr der lyrischen Melodie führt. In der kurzen Coda stellt Berkeley die Anfangstöne noch ein letztes Mal um, bevor die Sonate ein nachdrückliches Ende findet.

© 2004 Andrew Burn

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Der aus Australien gebürtige Gitarrist **Craig Ogden** hat mit führenden Orchestern in ganz Großbritannien konzertiert, darunter den großen Orchestern von London, Manchester und Birmingham, sowie auch mit dem Orchester der Accademia di Santa Cecilia in Rom. Er gastiert in aller Welt als Solist und Kammermusiker und hat jüngst gemeinsam mit dem amerikanischen Countertenor David Daniels eine USA-Tournee unternommen. Seine erste Soloeinspielung mit Werken zeitgenössischer britischer Komponisten brachte ihm breiten Zuspruch und eine *Grammy*-Nominierung ein, während seine sechs bei Chandos erschienenen CDs mit Konzerten und Recitals in der britischen und nordamerikanischen Musikpresse glänzende Kritiken erhielten. Für die nahe Zukunft sind weitere Auftritte in Großbritannien, Irland, Südafrika, Australien und den USA sowie live-Aufnahmen für die BBC geplant. Craig Ogden ist Leiter der Gitarrenklasse am Royal Northern College of Music in Manchester. Weitere Informationen finden Sie unter www.craigogden.com.

Lennox et Michael Berkeley: Œuvres pour guitare

Une note de l'interprète
Je suis ravi d'avoir pu réaliser ce disque inhabituel de musique pour guitare, et reconnaissant envers Chandos Records pour son soutien. Je suis particulièrement satisfait qu'il contienne plusieurs premiers enregistrements mondiaux, et suis infiniment reconnaissant pour l'aide apportée par Michael Berkeley en ce qui concerne sa musique et celle de son père. L'excellent texte de présentation d'Andrew Burn offre un aperçu analytique pour chaque œuvre, et j'espère que la richesse et la profondeur du caractère et du style de ces pièces donneront plaisir et inspiration aux guitaristes comme aux mélomanes.

© 2004 Craig Ogden
Traduction: Francis Marchal

Une introduction aux œuvres
Plusieurs des œuvres enregistrées ici portent le témoignage du talent artistique du guitariste Julian Bream dont la musicalité inspira Lennox Berkeley, son fils Michael, ainsi que d'autres compositeurs tels que Arnold, Britten et Walton. Lennox Berkeley composa trois pièces pour lui: une sonatine, le cycle de mélodies *Songs of the Half-Light* pour Peter Pears et Bream, et finalement un concerto. Avec le Thème et Variations (une pièce qui ne fut pas conçue pour Bream), ces œuvres constituent très probablement la musique anglaise pour guitare la plus importante du siècle dernier. Bream rencontra Berkeley pour la première fois en 1957, et devint par la suite un ami intime de la famille. Il avait demandé à Berkeley de lui écrire une œuvre, car il estimait que son impulsion lyrique se prêterait facilement à la composition pour guitare. Ce fut en effet le cas, et son lyrisme se mêla à une facilité naturelle pour une écriture parfaitement adaptée à l'instrument.

Le **Thème et Variations, op. 77** date de 1970, et fut composé pour le guitariste italien Angelo Gilardino, également dédicataire, qui en assura la création l'année suivante. L'œuvre est constituée d'un thème suivi de six variations, et sa relative brièveté contredit sa rigueur intellectuelle. Le thème commence par un trait arpégé sur le temps faible suivi d'une phrase mélodique tendue qui semble vouloir s'élever. Il possède également deux éléments ayant une valeur thématique: un "Scotch snap" (une brève suivie d'une longue) et une sinueuse cellule de quatre notes en tierces ascendantes et descendantes séparées par un demi-ton. Le thème se termine par une ligne de basse en tierces mise en contraste par des accords arpégés, pleins d'attente.

Animée et assurée, la Variation I est en doubles croches rapides. Elle inclut un passage en forme de fanfare, le sinueux motif de quatre notes, et deux glissandos pour finir. La Variation II, où prédominent la cellule de quatre notes et la ligne de basse descendante, est d'une allure plus modérée. L'atmosphère mystérieuse de la lente Variation III est provoquée par l'insistance de notes répétées rapidement dans la nuance *pianissimo*. Une mélodie captivante, tout à fait caractéristique du compositeur, forme la Variation IV qui se termine de nouveau par la cellule de quatre notes. La Variation V est enjouée avec des passages en gammes, tandis que la Variation VI (décrite comme étant un Épilogue par Berkeley) conduit l'œuvre à une conclusion typique du compositeur, non pas par une démonstration de virtuosité, mais par un climat de calme méditatif.

Composée en 1957, la **Sonatine, op. 52 no 1** est la première œuvre que Berkeley destina à Bream, qui en est le dédicataire et qui la créa l'année suivante. Le premier mouvement suit une forme sonate traditionnelle soulignée par le premier thème extraverti et détendu passant par de nombreux et rapides changements de mesure. Le second thème repose sur une note répétée, et l'exposition se termine en un tourbillon de notes. Au cours du développement, un motif rythmique dérivé du premier thème est mis en valeur, de même que le second thème qui alterne avec des mélismes exubérants. Des accords pincés conduisent énergiquement la musique vers un point culminant suivi de la réexposition des idées principales.

Le mouvement lent est tendu, et commence de manière sombre dans un style presque improvisé fait de pizzicatos et de sons harmoniques jusqu'à l'apparition d'une méditative mélodie *cantabile*. Elle s'amplifie, parvient à un point culminant, puis est entendue une dernière fois sous sa forme originale à la fin du mouvement. La sonatine est couronnée par un Rondo dont le thème principal, plein d'élan, mis en contraste par des croches rapides, est relié au second thème du premier mouvement grâce à sa note répétée d'ouverture. Le premier épisode vient après un passage utilisant des notes rapides, et révèle une mélodie suave et élégante. Le second épisode se développe autour d'une nouvelle mélodie *cantabile*, mais d'un caractère plus insaisissable. Après un nouveau retour du thème du premier épisode, la sonatine se termine dans un style plein de bravoure.

Les **Quatre Pièces pour la guitare**, une œuvre de jeunesse, datent de 1928. Elles

furent composées pour Andrés Segovia qui, par sa virtuosité et sa musicalité, était devenu la coqueluche de toute l'Europe. De nombreux compositeurs écrivirent pour lui, y compris le jeune Lennox Berkeley, alors âgé de vingt-cinq ans, qui lui envoya ces quatre pièces de caractère. Mais Segovia ne les joua jamais, et la partition demeura dans l'oubli jusqu'à sa découverte dans les archives du guitariste en 2001, après sa disparition. Bien que ces Quatre Pièces soient un travail d'étudiant, elles montrent la compréhension instinctive de Berkeley pour l'instrument à travers leurs textures et la disposition des voix, tandis que d'autres traits caractéristiques du compositeur se manifestent dans les déplacements mélodiques entre les tonalités majeures et mineures. La première pièce possède un charme avenant, la deuxième un caractère espagnol, la troisième est une sarabande et la quatrième un genre de toccata.

À l'instar de son père, Michael Berkeley apprécie particulièrement le timbre de la guitare, et deux de ses pièces sont associées à Julian Bream. Au matin du 15 juillet 1983, Berkeley fut invité au concert marquant les cinquante ans du guitariste et à la réception le même soir. Cherchant un cadeau à offrir, Berkeley décida de reprendre l'idée utilisée depuis longtemps par d'autres compositeurs dans ce genre de circonstances – écrire une pièce servant à la fois de carte d'anniversaire et de cadeau! Ainsi, il composa ce jour-là son **Impromptu** à partir des notes B–E–A (si bémol, mi, la), les lettres extraites du nom de Bream. L'œuvre fut entendue pour la première fois sur les ondes de la BBC Radio 3 dans l'interprétation d'Anthea Gifford en 1985.

Le contenu musical et le titre de la pièce en forme d'étude **Worry Beads** (Chapelet), composée en 1979, résultent d'un séjour de vacances dans le Nord de l'Afrique. Berkeley avait observé avec fascination les indigènes et la manière dont ils manipulaient constamment leurs chapelets. Ce comportement lui inspira un motif musical rythmique qui, avec sa figure répétée faisant plutôt songer à Bach, devint l'idée principale d'une nouvelle œuvre pour guitare. *Worry Beads* est de forme binaire avec une brève introduction et une coda. L'écriture mélodique de la seconde section est d'un lyrisme généreux, typique de Berkeley. Rose Andresier créa l'œuvre en 1981.

Composée en 1979 en réponse à une commande d'Oxford University Press pour figurer dans le deuxième volume de sa collection Modern Guitar Music publiée en 1980, **Lament** est la première pièce pour guitare de Michael Berkeley. Sa phrase d'introduction, dont les notes ondulent doucement avec mélancolie, constitue la base du morceau. La musique se développe à la manière d'un rondo dans lequel le thème revient sous des formes variées – en tierces, dans le ton majeur, à la basse, et dans des doubles croches rapides. Une contre-mélodie se pare d'une harmonisation plus riche, mais cède de nouveau la place à la mélopée funèbre du thème original.

La **Sonate en un mouvement** fut commandée par le BBC Transcription Service pour être jouée dans le cadre des célébrations marquant le cinquantième anniversaire des BBC External Services. Elle fut conçue spécialement pour Julian Bream qui en assura la création en 1982 lors du Festival international d'Édimbourg. Avant d'écrire la première note, Berkeley consulta Bream et explora avec lui les possibilités de la guitare, en particulier ses timbres les moins utilisés. Bream conseilla à Berkeley d'écrire avant tout ce qu'il souhaitait idéalement, et ensuite il lui montrerait les moyens d'y parvenir sur l'instrument. Au cours de leurs rencontres, Berkeley s'intéressa aux diverses manières de juxtaposer des accords dans le grave avec des sons harmoniques aigus. De là naquit une idée essentielle de la pièce; de plus, le motif initial constitué d'une tierce majeure avec une quarte descendante au-dessus crée une note "bleue", provoquant une tension entre majeur et mineur qui est exploitée tout au long de la sonate.

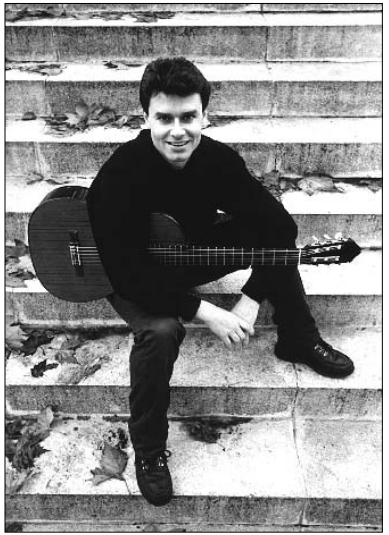
Sa structure en un mouvement et en forme d'arche, une disposition très souvent reprise par Berkeley, se développe à partir d'une lente introduction de caractère presqu'improvisé et riche en sons harmoniques pour aboutir à une mélodie lyrique et mélancolique s'épanouissant seulement quelques instants. La section rapide qui suit constitue le cœur de l'œuvre, et se caractérise par sa vitalité rythmique et ses effets de percussion. Un passage méditatif constitue le sommet de l'arche, puis une radieuse section en forme de scherzo sur un rythme de valse conduit à la réexposition du matériau de l'introduction et au retour de la mélodie lyrique. Dans la brève coda Berkeley réarrange les premières notes de l'œuvre une dernière fois, puis la sonate se conclut de manière énergique.

© 2004 Andrew Burn

Traduction: Francis Marchal

Né en Australie, le guitariste **Craig Ogden** a joué en concerto avec les plus grands ensembles symphoniques de Grande-Bretagne tels que les orchestres principaux de Londres, Manchester et Birmingham, ainsi que l'Orchestre de l'Accademia di Santa Cecilia à Rome. Il se produit en soliste et en musique de chambre à travers le monde entier, et très récemment, il a collaboré avec le contre-ténor américain David Daniels lors d'une tournée aux États-Unis. Son premier album solo consacré à des œuvres britanniques contemporaines a reçu de nombreuses

louanges de la crititique et une nomination pour un prix *Grammy*. Ses six enregistrements de concertos et de récitals pour Chandos ont obtenu des critiques très enthousiastes dans la presse musicale en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord. Parmi ses futurs projets, on citera des concerts en Grande-Bretagne, en Irlande, en Afrique du Sud, en Australie et aux États-Unis, ainsi que des enregistrements "live" pour la radio de la BBC. Craig Ogden enseigne la guitare au Royal Northern College of Music de Manchester. Pour de plus amples informations, visitez le site internet www.craigogden.com.



Richard Kalina

Craig Ogden

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'.

Craig Ogden plays a guitar by Greg Smallman, 2003.

This recording was made using D'Addario Pro-Arté J51 Recording Strings.

Recording producer Ralph Couzens
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineer Michael Common
Editor Michael Common
A & R administrator Charissa Debnam
Recording venue Jacqueline du Pré Music Building, St Hilda's College, Oxford; 24–26 November 2003
Front cover Photograph © Getty Images
Back cover Photograph of Craig Ogden by Richard Kalina
Design Tim Feeley
Booklet typeset by Michael White-Robinson
Booklet editor Finn S. Gundersen
Copyright Chester Music Ltd (*Quatre Pièces pour la guitare*), J. & W. Chester/Edition Wilhelm Hansen Ltd (Sonatina, Theme and Variations), Oxford University Press (all works by Michael Berkeley)
℗ 2004 Chandos Records Ltd
© 2004 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England
Printed in the EU

CHAN 10261 Inlay.qxd 7/2/07 11:11 am Page 1

LENNOX AND MICHAEL BERKELEY: GUITAR WORKS - Ogden

CHANDOS CHAN 10261

CHANDOS DIGITAL **CHAN 10261**

Printed in the EU	MCPS
LC 7038	DDD	TT 56:29
Recorded in 24-bit/96 kHz	

Sir Lennox Berkeley (1903–1989)

premiere recording

1 - 4 **Quatre Pièces pour la guitare, Op. post.** (1928) 9:44
A Señor Andrés Segovia

5 - 7 **Sonatina, Op. 52 No. 1** (1957) 11:10
For Julian Bream

8 - 14 **Theme and Variations, Op. 77** (1970) 7:50
To Angelo Gilardino

Michael Berkeley (b. 1948)

15 **Lament** (1979) 5:52

16 **Worry Beads** (1979) 4:45

premiere recording

17 **Sonata in One Movement** (1982) 12:43
To Julian Bream and Jimmy Burnett

premiere recording

18 **Impromptu** (1983) 3:48

TT 56:29

Craig Ogden guitar

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

LENNOX AND MICHAEL BERKELEY: GUITAR WORKS - Ogden

CHANDOS CHAN 10261