CHSA 5017 Front.qxd 12/4/07 10:34 am Page 1

CHSA 5017

SUPER AUDIO CD

CHANDOS
SUPER AUDIO CD

The Prince of the Pagodas - Suite

BRITTEN MCPHEE

Tabuh-Tabuhan

BBC SYMPHONY ORCHESTRA

LEONARD SLATKIN

CHSA 5017 BOOK.qxd 12/4/07 10:44 am Page 2

Courtesy of The Britten–Pears Library, Aldeburgh

Benjamin Britten and Colin McPhee relaxing at Stanton College, 1941

Balinese Ceremonial Music* **7:00**
Transcribed for two pianos by Colin McPhee

1 1 Pemoengkah 2:42
2 2 Gambangan 1:38
3 3 Taboeh teloe 2:40

Colin McPhee (1900–1964)

Tabuh-Tabuhan **19:08**
Toccata for Orchestra and Two Pianos
Elizabeth Burley · John Alley pianos

4 1 Ostinatos. Animato – Subito molto energico – L'istesso tempo, subito con fuoco – Pochissimo più lento, molto delicato – Grazioso – Tempo I – Subito molto brillante 7:03
5 2 Nocturne. Tranquillo – Molto fluido – Poco più lento – Poco più animato, grazioso e gaio – Subito tranquillo, ma l'istesso tempo – Molto tranquillo 6:14
6 3 Finale. Quieto e misterioso – Agitato – Più tranquillo – Animato – Più allegro – Meno mosso – Molto pesante, l'istesso tempo – Dolcissimo – Brutale – Pochissimo più animato – Intenso ed appassionato – Poco più allegro – Risoluto – Più lento 5:42

Benjamin Britten (1913–1976)

Suite from the Ballet 'The Prince of the Pagodas', Op. 57 **51:14**

Arranged by Donald Mitchell and Mervyn Cooke
Michael Davis violin

	Part One. Prelude	
7	Quick – Slow –	2:24
	Part Two. The Four Kings	
8	Variation of the King of the North. Quick and heavy –	1:27
9	Variation of the King of the East. Slow and languorous –	2:40
10	Variation of the King of the West. Moderately quick –	1:06
11	Variation of the King of the South. Quick and heavy – Energetic –	1:51
	Part Three. The Strange Journey of Belle Rose to the Pagoda Land	
12	Belle Rose is borne in by Frogs. As at the beginning –	0:42
13	Pas de deux: Male and Female Flames. Majestic –	1:29
14	Coda: Male and Female Flames and Corps de ballet of Flames. Very quick and impetuous – The whole orchestra staccato – Slower – Gradually dying away –	3:17
	Part Four. The Arrival and Adventures of Belle Rose in the Kingdom of the Pagodas	
15	Very free – Slow – Quick – Slower – Very slow and deliberate – Quicker suddenly – Quick –	9:46
16	Pas de deux: The Prince and Belle Rose. Gently moving – Very quick – Slow as before – Quicker – As before –	7:25
	Part Five. The Pagoda Palace: Darkness to Light	
17	Slow – Same tempo –	4:40
18	Pas de six: Entrée. Quick and energetic –	2:06
19	Pas de deux. Broadly –	3:31
20	Pas de trois. Flowing –	1:51
	Part Six. Finale	
21	Very quick – Waltz time –	2:10
22	Boys of the Pas de six –	0:34
23	The Emperor and the Fool –	0:47
24	Girls of the Pas de six –	0:54
25	The Prince of the Pagodas –	0:20
26	Belle Rose –	0:22
27	Apotheosis. Quick – Broadly – Quick	1:44
		TT 77:40

Benjamin Britten piano*
Colin McPhee piano*
BBC Symphony Orchestra
Michael Davis leader
Leonard Slatkin

Britten: 'The Prince of the Pagodas' Suite / McPhee: Tabuh-Tabuhan

Benjamin Britten (1913–1976) met the Canadian composer and ethnomusicologist Colin McPhee (1900–1964) in 1939 when Britten and Peter Pears were living on Long Island, New York at the home of their friends William and Elizabeth Mayer. McPhee, who was a frequent visitor to the house, had recently returned from a six-year stay in Bali where he had made a comprehensive study of the island's native musical traditions. He quickly made a name for himself as the leading authority on Balinese music, writing a reference book on the subject (*Music in Bali*) and transcribing for two pianos a number of authentic Balinese pieces, three of which were published under the title **Balinese Ceremonial Music** in 1940. McPhee and Britten performed these arrangements in New York the following year as well as making the recording heard on this disc.

The indigenous music of Bali also influenced several of McPhee's original compositions, including his best-known work, **Tabuh-Tabuhan**, a 'Toccata for Orchestra and Two Pianos' written in 1936. By using various keyboard and percussion instruments (celesta, xylophone, marimba, glockenspiel and drums as well as authentic Balinese gongs and cymbals) in addition to the two pianos, McPhee was able to go considerably further than in *Balinese Ceremonial Music* in his attempt to recreate the distinctive sonorities of gamelan music. However, the work is far from being mere pastiche: McPhee also includes references to jazz and Latin-American music, while the orchestration, particularly in the last movement, has that recognisably 'American' colour one associates with the music of, for instance, Gershwin or Copland. It is one of the most remarkable aspects of *Tabuh-Tabuhan* that these various elements are so seamlessly and effectively integrated.

In April 1940 McPhee inscribed Britten's score of *Balinese Ceremonial Music* with the words, 'To Ben – hoping he will find something in this music after all'. It appears that Britten was sceptical that Balinese music had much to interest him, and it was not until he visited Bali for himself some sixteen years later that he 'found something' in the music of what he described in an enthusiastic letter to Imogen Holst as 'a remarkable culture'. At that time Britten was struggling to complete a full-length ballet for the Sadler's Wells company in London, scheduled for performance towards the end of 1955. The composition of the work was causing Britten particular difficulties and when he set off on a world tour with Pears in November 1955, he was only halfway through the second of the ballet's three acts. It was his first-hand encounter with Balinese music on a visit to the island in January 1956 that gave him the stimulus he needed to complete the score, as well as providing an appropriate aural model for portraying the colourful and exotic world of 'Pagoda Land'. After several postponements *The Prince of the Pagodas* was finally premiered on 1 January 1957, with choreography by John Cranko, the principal roles danced by David Blair and Svetlana Beriosova, and the composer conducting. The ballet had only a limited success, however, and was not seen on the British stage again until 1989 when it was successfully revived by The Royal Ballet in a new choreography by Kenneth MacMillan. The original scenario by John Cranko is briefly described as follows: an ageing Emperor must appoint one of his two daughters as his successor. The wicked Belle Epine usurps the throne, but her younger sister Belle Rose is magically swept away to Pagoda Land (the 'Pagodas' are small porcelain figures with movable heads) where she meets a handsome Prince disguised as a green salamander. The salamander follows Belle Rose back to the Court where Belle Epine has imprisoned the Emperor in a cage. Belle Rose is about to be seized by guards when the Prince, assuming human form, comes to her rescue. The Court disappears in a clap of thunder and the lights come up on the Pagoda Palace. Happiness prevails and, following a large-scale divertissement, the ballet ends triumphantly.

It was always Britten's hope that he might devise a concert suite from *The Prince of the Pagodas*, but this never materialised. Towards the end of his life he did sanction publication of the *Prelude and Dances*, a sequence of extracts selected by the conductor Norman Del Mar in 1963, but this contains nothing from the second act, thus omitting the all-important 'Pagodas' music. In 1997 the Britten scholars Donald Mitchell and Mervyn Cooke compiled the **Suite from the Ballet 'The Prince of the Pagodas', Op. 57** recorded here which includes some of the ballet's most arresting music whilst also preserving the continuity of the plot.

The Prelude introduces the trumpet fanfares that will recur at important moments in the ballet, as well as a slow-moving texture of superimposed *ostinati* depicting the Prince in his guise as the green salamander. 'The Four Kings' is a series of contrasted dances, or Variations, performed by the suitors who are hoping to marry whichever of his daughters the Emperor chooses as his heiress. The King of the North is represented by a brilliant and incisive *gopak*; the Oriental flavour of the

Variation of the King of the East is suggested by a high muted horn solo surrounded by a misty heat-haze of tremolando strings; the music for the King of the West is a tongue-in-cheek parody of Schoenberg, while the polyrhythmic tribal drumming characterising the King of the South clearly owes something to the 'Danse sacrale' from Stravinsky's *The Rite of Spring*. In 'The Strange Journey of Belle Rose to the Pagoda Land' we encounter the elements of air, water and fire; the vigorous dances for the Male and Female Flames included here lead into 'The Arrival and Adventures of Belle Rose in the Kingdom of the Pagodas' where, after a melancholy violin solo depicting her loneliness, the princess encounters the Pagodas which revolve to Britten's gamelan-inspired accompaniment. It is notable that Britten here employs an almost identical collection of instruments to that of McPhee in *Tabuh-Tabuhan*, including two piccolos (imitating the sound of the small Balinese flutes), xylophone, vibraphone, glockenspiel, celesta, harp, gongs, small cymbals, tom-toms and piano duet. The Pagodas blindfold Belle Rose and a slower theme announces the arrival of the Prince-as-salamander, who then sheds his skin and becomes human. The Prince and Belle Rose dance a tender Pas de deux, but Belle Rose removes the blindfold and the Prince disappears, re-emerging as the salamander. We are then transported to the Pagoda Palace in a remarkable climactic passage which superimposes the 'gamelan' music with that associated with the Prince. Three dances from the divertissement follow – a lively 'Entrée' leads to a passionate Pas de deux, followed by a beautifully scored Pas de trois in 7/8 time – and the suite ends with the ballet's Finale, an elegant Tchaikovskian waltz for the central characters in turn, followed by a grandiose 'Apotheosis' based on the trumpet fanfares from the Prelude.

© 2003 Lloyd Moore

Founded in 1930, the **BBC Symphony Orchestra** is strongly committed to the performance of new music and plays a major role in the BBC Proms. Besides giving an annual concert series at London's Barbican Centre, the Orchestra undertakes studio recordings, UK regional concerts, and frequent tours overseas, all its performances being broadcast on BBC Radio 3. Leonard Slatkin was appointed Chief Conductor in 2000, succeeding Sir Andrew Davis who became Conductor Laureate; in 2003 Jukka-Pekka Saraste was named Principal Guest Conductor and John Adams Artist in Association. During its annual composer weekend at the Barbican in January, the Orchestra celebrates the work of a single composer, the 2003 weekend having focussed on the music of Mark-Anthony Turnage, the Orchestra's Associate Composer. Having gained a reputation for presenting operas in concert, it has recently performed Wagner's *Tristan und Isolde*, Weill's *Royal Palace* and *The Firebrand of Florence*, Barber's *Vanessa* and Ligeti's *Le Grand Macabre*.

Leonard Slatkin, Music Director of the National Symphony Orchestra in Washington, D.C. since 1996, became Chief Conductor of the BBC Symphony Orchestra in 2000, having developed a strong relationship with the Orchestra over a number of years. He is Conductor Laureate of the Saint Louis Symphony Orchestra following seventeen years as its Music Director, and from 1992 to 1999 was Director of The Cleveland Orchestra's Blossom Festival. As its Principal Guest Conductor from 1997 to 2000 he appeared with the Philharmonia Orchestra at the BBC Proms, the Edinburgh International Festival, in Symphony Hall, Birmingham and in numerous concerts at the Royal Festival Hall, London. He conducts the New York Philharmonic every season, is a regular guest with the NHK Symphony Orchestra in Japan, and in Europe makes frequent appearances with the major orchestras in Berlin, Vienna, Amsterdam and Paris. Leonard Slatkin has conducted a number of operas, most recently *Pagliacci* at the Washington Opera and *Samson et Dalila* at The Metropolitan Opera. He has made over 100 recordings and won four *Grammy* awards; with the BBC Symphony Orchestra he currently has an exclusive recording contract with Chandos.

Britten: Suite aus “The Prince of the Pagodas” / McPhee: Tabuh-Tabuhan

Benjamin Britten (1913–1976) lernte 1939 den kanadischen Komponisten und Musikethnologen Colin McPhee (1900–1964) kennen, als Britten und Peter Pears im Hause ihrer Freunde William und Elizabeth Mayer auf Long Island, New York, lebten. McPhee, ein regelmäßiger Gast des Hauses, war kurz zuvor von einem sechsjährigen Aufenthalt auf Bali zurückgekehrt, wo er sich ausführlichen Studien der einheimischen Musiktraditionen der Insel gewidmet hatte. Er machte sich bald einen Namen als führende Koryphäe auf dem Gebiet balinesischer Musik, schrieb ein Nachschlagewerk über das Thema *(Music in Bali*) und bearbeitete eine Reihe authentischer balinesischer Stücke für zwei Klaviere, von denen drei im Jahre 1940 unter dem Titel **Balinese Ceremonial Music** veröffentlicht wurden. Im folgenden Jahr brachten McPhee und Britten diese Bearbeitungen in New York zur Aufführung und spielten die auf der vorliegenden CD zu hörenden Aufnahmen ein.

Die Volksmusik aus Bali beeinflusste auch einige von McPhees eigenen Kompositionen, darunter sein bekanntestes Werk, **Tabuh-Tabuhan**, eine 1936 geschriebene “Toccata für Orchester und zwei Klaviere”. Die verschiedenen, zusätzlich zu den zwei Klavieren eingesetzten Tasten- und Schlaginstrumente (Celesta, Xylophon, Marimbaphon, Glockenspiel und Trommeln sowie echt balinesische Gongs und Becken) versetzten McPhee in die Lage, im Vergleich zur *Balinese Ceremonial Music* in seinem Versuch, die charakteristische Klangwelt der Gamelanmusik nachzuschöpfen, um einiges weiter zu gehen. Nun ist das Werk aber alles andere als nur ein Pasticcio: McPhee stellte auch Bezüge zu Jazz und lateinamerikanischer Musik her, während die Orchestrierung, besonders im letzten Satz, jenen “amerikanischen” Einschlag erkennen lässt, den man beispielsweise mit der Musik von Gershwin oder Copland assoziiert. Einer der bemerkenswertesten Aspekte von *Tabuh-Tabuhan* besteht gerade darin, dass diese verschiedenen Elemente so nahtlos und wirkungsvoll integriert sind.

Im April 1940 schrieb McPhee in Brittens Partitur der *Balinese Ceremonial Music* die Worte: “Für Ben – in der Hoffnung, dass er trotz allem etwas an dieser Musik finden wird”. Britten hegte wohl eine gewisse Skepsis bezüglich der Frage, ob ihm balinesische Musik viel von Interesse zu bieten habe, und erst, als er sechzehn Jahre später selber Bali besuchte, “fand er etwas” an der Musik dieser in einem begeisterten Brief an Imogen Holst beschriebenen “bemerkenswerten Kultur”. Zu jenem Zeitpunkt mühte sich Britten gerade, ein abendfüllendes, zur Uraufführung gegen Ende des Jahres 1955 geplantes Ballet für das Sadler’s Wells Theatre Ballet (heute das Royal Ballet) in London zum Abschluss zu bringen. Die Komposition des Werkes bereitete Britten besondere Schwierigkeiten, und als er im November 1955 mit Peter Pears zu einer Weltreise aufbrach, hatte er gerade erst den zweiten der drei Ballettakte halb fertig. Die unmittelbare Begegnung mit balinesischer Musik bei seinem Besuch der Insel im Januar 1956 gab ihm die Anregung, die er zur Fertigstellung der Partitur benötigte, und lieferte ihm die geeignete Klanglandschaft für die Darstellung des farbigen und exotischen “Landes der Pagoden”. Nach diversen Aufschüben wurde *The Prince of the Pagodas* (Der Prinz der Pagoden) schließlich am 1. Januar 1957 in der Choreographie von John Cranko uraufgeführt. David Blair und Swetlana Beriosowa tanzten in den Hauptrollen, der Komponist dirigierte. Das Ballett hatte allerdings nur beschränkten Erfolg und war auf britischen Bühnen erst wieder zu sehen, als es 1989 durch das Royal Ballet in einer neuen Choreographie von Kenneth MacMillan erfolgreich wiederaufgenommen wurde. Die ursprünglich von John Cranko entworfene Fabel lässt sich kurz wie folgt beschreiben: Ein alternder Kaiser muss eine seiner beiden Töchter zur Thronerbin bestimmen. Die bösherzige Belle Epine reißt die Herrschaft an sich, ihre jüngere Schwester Belle Rose wird hingegen durch einen Zauber in das Land der Pagoden verschlagen (unter “Pagoden” sind hier kleine Porzellanfiguren mit beweglichen Köpfen zu verstehen). Dort trifft sie auf einen stattlichen Prinzen, der die Form eines grünen Salamanders angenommen hat. Der Salamander folgt Belle Rose zurück an ihren Hof, wo Belle Epine den Kaiser in einem Käfig gefangen hält. Just in dem Moment, als die Wächter Belle Rose festnehmen wollen, kommt der Prinz, verwandelt in seine menschliche Form, zu ihrer Rettung. Der Hof verschwindet mit einem Donnerschlag und die Lichter erhellen den Pagoden-Palast. Alle sind glücklich, und nach einem groß angelegten Divertissement findet das Ballett zu einem triumphalen Abschluss.

Britten hatte immer die Hoffnung gehegt, aus *The Prince of the Pagodas* eine Konzertsuite schaffen zu können, aber dazu kam es nie. Gegen Ende seines Lebens erlaubte er die Veröffentlichung einer Reihe von Ausschnitten unter dem Titel *Prelude and Dances*, die der Dirigent Norman Del Mar 1963 zusammengestellt hatte. Aber in dieser

Auswahl ist nichts aus dem zweiten Akt enthalten, d.h. die äußerst wichtige Musik der "Pagoden" blieb ausgespart. 1997 stellten die Britten-Experten Donald Mitchell und Mervyn Cooke die hier eingespielte **Suite aus dem Ballett "The Prince of the Pagodas" op. 57** zusammen, in die einige der fesselndsten musikalischen Momente aus dem Ballett Eingang fanden, während zugleich der Handlungsablauf beibehalten wurde.

Das Präludium stellt die Trompetenfanfaren vor, die an wichtigen Stellen des Balletts wiederkehren, sowie eine langsam fortschreitende Textur aus übereinander geschichteten *Ostinati*, die den Prinzen in seiner Verkleidung als grüner Salamander darstellen. Eine Reihe kontrastierender Tänze bzw. Variationen unter dem Titel "Die vier Könige" wird von den Freiern dargeboten, die sich in der Hoffnung wiegen, jene Tochter des Kaisers zu heiraten, die er zu seiner Erbin ernennen wird. Der König des Nordens wird mit einem brillanten und prägnanten *Gopak* dargestellt. Ein hohes, in den verschwommenen Hitzeschleier eines Streichertremolandos eingebettetes Solo für sordiniertes Horn schafft die orientalische Färbung der Variation für den König des Ostens. Die Musik für den König des Westens ist eine ironische Anspielung auf Schönberg, während die den König des Südens charakterisierenden polyrhythmischen Stammestrommeln eindeutig dem "Danse sacrale" aus Strawinskis *Le Sacre du printemps* einen gewissen Tribut zollen. In der "seltsamen Reise der Belle Rose ins Königreich der Pagoden" begegnet man den Elementen Luft, Wasser und Feuer. Die hier aufgenommenen lebhaften Tänze für die männlichen und weiblichen Flammen führen zur "Ankunft und den Abenteuern der Prinzessin Belle Rose im Land der Pagoden", wo sie nach einem melancholischen, ihre Einsamkeit reflektierenden Violinsolo eben jenen Pagoden begegnet, begleitet von Brittens am Gamelan orientierter Musik. Man beachte, dass sich Britten für eine ganz ähnliche Orchesterbesetzung wie McPhee in seinem *Tabuh-Tabuhan* entschieden hatte, einschließlich zweier Pikkoloflöten (die den Klang der kleinen balinesischen Flöten nachahmen), Xylophon, Vibraphon, Glockenspiel, Celesta, Harfe, Gongs, kleiner Becken, Tamtams und Klavier vierhändig. Die Pagoden verbinden Belle Rose die Augen, und ein langsameres Thema kündigt die Ankunft des Prinzen als Salamander an, der dann aus seiner Haut schlüpft und sich zum Menschen verwandelt. Der Prinz und Belle Rose tanzen ein zärtliches Pas de deux, aber als Belle Rose ihren Augenverband entfernt, verschwindet der Prinz und kehrt als Salamander zurück. Wir werden dann in den Palast der Pagoden versetzt, begleitet von einer bemerkenswerten, einen Höhepunkt bildenden Passage, die Gamelanmusik mit der den Prinzen charakterisierenden Musik verknüpft. Darauf folgen drei Tänze aus dem Divertissement – ein lebhaftes "Entrée" führt zu einem leidenschaftlichen Pas de deux, gefolgt von einem wunderbar komponierten Pas de trois im 7/8-Takt. Die Suite schließt mit dem "Finale" des Balletts, einem eleganten, an Tschaikowski gemahnenden Walzer, in dem noch einmal die wichtigsten Figuren nacheinander auftreten, woran sich eine grandiose, auf den Trompetenfanfaren des Präludiums beruhende "Apotheose" anschließt.

© 2003 Lloyd Moore

Übersetzung: Elke Hockings

Das 1930 gegründete **BBC Symphony Orchestra** setzt sich stark für neue Musik ein und spielt eine wichtige Rolle bei den BBC Proms. Es gibt eine eigene Londoner Konzertreihe im Barbican Centre, nimmt regelmäßig Schallplatten auf, geht auf landesweite und internationale Tourneen und ist mit allen seinen Konzerten im BBC Radio 3 zu hören. Seit dem Jahr 2000 wird das BBC Symphony Orchestra von Leonard Slatkin geleitet, und sein Vorgänger, Sir Andrew Davis, wurde Ehrendirigent; im Jahr 2003 wurde Jukka-Pekka Saraste zum Hauptgastdirigenten und John Adams Artist in Association ernannt. Während des alljährlich im Januar veranstalteten Komponistenwochenendes im Barbican widmet sich das Orchester ausschließlich der Musik eines einzelnen Komponisten; 2003 war dies Mark-Anthony Turnage, der Gastkomponist des Orchesters. Im Rahmen seiner renommierten konzertanten Opernaufführungen hat das BBC Symphony Orchestra unlängst Wagners *Tristan und Isolde*, Weills *Royal Palace* und *The Firebrand of Florence*, Barbers *Vanessa* und Ligetis *Le Grand Macabre* gegeben.

Leonard Slatkin, seit 1996 Chefdirigent des National Symphony Orchestra in Washington, D.C., übernahm im Jahr 2000 diese Position auch beim BBC Symphony Orchestra, mit dem er bereits seit geraumer Zeit eng assoziiert gewesen war. Er ist Ehrendirigent des Saint Louis Symphony Orchestra, dem er siebzehn Jahre lang vorstand, und von 1992 bis 1999 leitete er das Blossom Festival des Cleveland Orchestra. Mit dem Philharmonia Orchestra, dessen Hauptgastdirigent er von 1997 bis 2000 war, trat er bei den BBC Proms, dem Edinburgh International Festival, in der Symphony Hall Birmingham und zu zahlreichen Gelegenheiten in der Royal Festival Hall London auf. Jedes Jahr dirigiert er die New Yorker

Philharmoniker, er gastiert regelmäßig beim NHK Symphony Orchestra in Japan, und in Europa leitet er häufig Konzerte mit den namhaften Orchestern in Berlin, Wien, Amsterdam und Paris. Leonard Slatkin hat eine Reihe von Opern dirigiert, zuletzt *Pagliacci* an der Washington Opera und *Samson et Dalila* an der Metropolitan Opera. Er hat über einhundert Schallplatten aufgenommen und vier *Grammy Awards* gewonnen; mit dem BBC Symphony Orchestra steht er gegenwärtig exklusiv bei Chandos unter Vertrag.

Britten: Suite "The Prince of the Pagodas" / McPhee: Tabuh-Tabuhan

Benjamin Britten (1913–1976) rencontra le compositeur et ethnomusicologue canadien Colin McPhee (1900–1964) en 1939, époque à laquelle Britten et Peter Pears vivaient à Long Island, à New York, chez leurs amis William et Elizabeth Mayer. McPhee, qui était souvent reçu dans cette maison, était rentré assez récemment d'un séjour de six ans à Bali, où il avait étudié en détail les traditions musicales des indigènes de cette île. Il se fit vite un nom comme principal expert de la musique balinaise; il écrivit un livre de référence sur le sujet (*Music in Bali*) et transcrivit pour deux pianos un certain nombre de pièces balinaises authentiques, dont trois furent publiées sous le titre **Balinese Ceremonial Music** (Musique balinaise de cérémonie) en 1940. McPhee et Britten jouèrent ces arrangements à New York l'année suivante et firent aussi l'enregistrement qui figure sur ce disque.

La musique indigène de Bali influença également plusieurs compositions originales de McPhee, notamment son œuvre la plus célèbre, **Tabuh-Tabuhan**, une "Toccata pour orchestre et deux pianos" écrite en 1936. En utilisant, outre les deux pianos, des instruments à clavier et à percussion (célesta, xylophone, marimba, glockenspiel et tambours, ainsi que d'authentiques cymbales et gongs balinais), McPhee fut en mesure d'aller beaucoup plus loin que dans sa *Balinese Ceremonial Music* pour tenter de recréer les sonorités caractéristiques de la musique de gamelan. Toutefois, cette œuvre est loin d'être un simple pastiche: McPhee y inclut également des références au jazz et à la musique latino-américaine, et l'orchestration, particulièrement dans le dernier mouvement, possède une couleur "américaine" parfaitement reconnaissable, celle qui évoque notamment la musique de Gershwin ou de Copland. La manière dont s'intègrent ces divers éléments, avec efficacité, sans le moindre heurt, constitue l'un des aspects les plus remarquables de *Tabuh-Tabuhan*.

En avril 1940, McPhee inscrivit ces mots sur la partition de la *Balinese Ceremonial Music* que possédait Britten: "À Ben – en espérant qu'après tout il trouvera quelque chose dans cette musique". Il semble que ce que ressentait Britten pour la musique balinaise relevait du scepticisme et il lui fallut attendre de faire lui-même un voyage à Bali quelque seize ans plus tard pour "trouver quelque chose" dans la musique de ce qu'il

décrivit comme “une culture remarquable” dans une lettre enthousiaste à Imogen Holst. À cette époque, Britten se démenait pour achever un grand ballet pour la troupe du Sadler’s Wells à Londres, dont la représentation était prévue vers la fin de l’année 1955. La composition de cette œuvre posait à Britten des problèmes particuliers et lorsqu’il partit en tournée autour du monde avec Pears en novembre 1955, il n’en était qu’au milieu du deuxième des trois actes du ballet. C’est sa première rencontre réelle avec la musique balinaise, lors d’un séjour à l’île de Bali, en janvier 1956 qui lui donna l’impulsion dont il avait besoin pour terminer sa partition; il y entendit aussi tout ce qui pouvait constituer un modèle auditif approprié pour dépeindre le monde pittoresque et exotique du “Pays des Pagodes”. Après plusieurs reports, *The Prince of the Pagodas* (Le Prince des Pagodes) fut finalement créé le 1er janvier 1957, dans une chorégraphie de John Cranko, avec David Blair et Svetlana Beriosova dans les principaux rôles, sous la direction du compositeur. Ce ballet ne remporta toutefois qu’un succès limité et ne fut plus redonné sur la scène britannique avant 1989, où il fut repris avec succès par le Royal Ballet dans une nouvelle chorégraphie de Kenneth MacMillan. Le scénario original de John Cranko est en résumé le suivant: un empereur vieillissant doit nommer l’une de ses deux filles pour lui succéder. La méchante Belle Epine usurpe le trône, mais sa jeune sœur Belle Rose est emportée comme par enchantement au Pays des Pagodes (les “Pagodes” sont de petits personnages en porcelaine dont la tête est articulée), où elle rencontre un beau prince déguisé en salamandre verte. La salamandre suit Belle Rose jusqu’à la cour où Belle Epine a emprisonné l’empereur dans une cage. Au moment où Belle Rose va être capturée par des gardes, le prince, qui prend alors forme humaine, vient à son secours. La Cour disparaît dans un coup de tonnerre et le Palais des Pagodes s’illumine. Le bonheur l’emporte et, après un long divertissement, le ballet se termine triomphalement.

Britten eut toujours l’espoir de pouvoir tirer une suite de concert du *Prince of the Pagodas*, mais ce projet ne se concrétisa jamais. Vers la fin de sa vie, il autorisa la publication de *Prelude and Dances* (Prélude et danses), une série d’extraits choisis par le chef d’orchestre Norman Del Mar en 1963, mais elle faisait abstraction du deuxième acte, omettant ainsi la musique essentielle des “Pagodes”. En 1997, les spécialistes de Britten, Donald Mitchell et Mervyn Cooke, compilèrent la **Suite tirée du ballet “The Prince of the Pagodas”, op. 57**, enregistrée ici, qui comprend une partie de la musique la plus saisissante du ballet, tout en préservant la continuité de l’intrigue.

Dans le Prélude se trouvent les fanfares de trompettes qui reviendront aux moments importants du ballet, ainsi qu’une lente texture d’*ostinati* superposés dépeignant le prince sous l’aspect de la salamandre verte. “Les Quatre Rois” constituent une série de danses contrastées, ou Variations, exécutées par les prétendants qui espèrent épouser celle de ses filles que l’empereur choisira comme héritière. Le Roi du Nord est représenté par un *gopak* brillant et incisif; le parfum oriental de la Variation du Roi de l’Est est évoqué par un solo aigu de cor en sourdine entouré d’une brume floue de cordes tremolando; la musique du Roi de l’Ouest est une parodie au deuxième degré de Schoenberg, alors que les battements de tambour polyrythmiques tribaux qui dépeignent le Roi du Sud s’inspirent nettement de la “Danse sacrale” du *Sacre du printemps* de Stravinski. Dans “L’Étrange Voyage de Belle Rose au Pays des Pagodes”, on croise les éléments: l’air, l’eau et le feu; les danses vigoureuses de la Flamme masculine et de la Flamme féminine qui se placent ici mènent à “L’Arrivée et les aventures de Belle Rose au royaume des Pagodes” où, après un solo mélancolique de violon qui dépeint sa solitude, la princesse rencontre les Pagodes qui tournent sur l’accompagnement inspiré du gamelan de Britten. Il faut noter qu’ici Britten fait appel à un mélange instrumental presque identique à celui de McPhee dans *Tabuh-Tabuhan*, notamment deux piccolos (qui imitent le son des petites flûtes balinaises), xylophone, vibraphone, glockenspiel, célesta, harpe, gongs, petites cymbales, tom-toms et piano à quatre mains. Les Pagodes bandent les yeux de Belle Rose et un thème plus lent annonce l’arrivée du prince-salamandre, qui se dépouille ensuite de sa peau et prend forme humaine. Le prince et Belle Rose dansent un tendre Pas de deux, mais Belle Rose enlève le bandeau de ses yeux et le prince disparaît pour réapparaître en salamandre. Nous sommes alors transportés au Palais des Pagodes dans un passage remarquable et très fort qui superpose la musique de “gamelan” à celle du prince. Trois danses du divertissement viennent ensuite – une “Entrée” animée mène à un Pas de deux passionné, suivi d’un Pas de trois à 7/8 magnifiquement instrumenté – et la suite s’achève avec le Finale du ballet, une élégante valse à la manière de Tchaïkovski dansée tour à tour par les principaux personnages, suivie d’une grandiose “Apothéose” basée sur les fanfares de trompettes du Prélude.

© 2003 Lloyd Moore

Traduction: Marie-Stella Pâris

Fondé en 1930, le **BBC Symphony Orchestra** est un ardent défenseur de la musique contemporaine, et joue un rôle majeur dans

les BBC Proms de Londres. Outre une série annuelle de concerts au Barbican Centre de Londres, il réalise des enregistrements en studio, donne des concerts en Grande-Bretagne, et effectue de fréquentes tournées à l'étranger. Tous ces concerts sont retransmis par la BBC Radio 3. Leonard Slatkin est chef principal du BBC Symphony Orchestra depuis 2000, succédant à Sir Andrew Davis qui est maintenant chef lauréat; en 2003, Jukka-Pekka Saraste a été nommé chef principal invité et John Adams artiste associé. Tous les ans au mois de janvier, le BBC Symphony Orchestra consacre un week-end à l'œuvre d'un compositeur au Barbican Centre: en 2003, ce fut le tour de Mark-Anthony Turnage, le compositeur associé de l'orchestre. Réputé pour ses interprétations d'opéras en versions de concert, le BBC Symphony Orchestra a récemment donné *Tristan und Isolde* de Wagner, *Royal Palace* et *The Firebrand of Florence* de Weill, *Vanessa* de Barber et *Le Grand Macabre* de Ligeti.

Directeur musical du National Symphony Orchestra de Washington, D.C. depuis 1996, **Leonard Slatkin** a été nommé chef principal du BBC Symphony Orchestra en 2000, ayant développé des rapports étroits avec cet ensemble pendant plusieurs années. Il est chef lauréat du Saint Louis Symphony Orchestra après avoir été son directeur musical pendant dix-sept ans, et de 1992 à 1997, il a été directeur du Blossom Festival du Cleveland Orchestra. Chef principal invité du Philharmonia Orchestra de 1997 à 2000, Leonard Slatkin s'est produit avec cet ensemble dans le cadre des BBC Proms de Londres, au Festival international d'Édimbourg, au Symphony Hall de Birmingham et a donné de nombreux concerts au Royal Festival Hall de Londres. Chaque saison, il dirige le New York Philharmonic, et est régulièrement invité par le NHK Symphony Orchestra au Japon. Il se produit fréquemment en Europe à la tête de grands orchestres à Berlin, Vienne, Amsterdam et Paris. Leonard Slatkin a également dirigé des opéras, très récemment *Pagliacci* au Washington Opera et *Samson et Dalila* au Metropolitan Opera de New York. Il a réalisé plus de 100 enregistrements et remporté quatre *Grammy Awards*; avec le BBC Symphony Orchestra, il a actuellement un contrat d'enregistrement en exclusivité avec Chandos.

Super Audio Compact Disc (SA-CD) and Direct Stream Digital Recording (DSD)
DSD records music as a high-resolution digital signal which reproduces the original analogue waveform very accurately and thus the music with maximum fidelity. In DSD format the frequency response is expanded to 100 kHz, with a dynamic range of 120 dB over the audible range compared with conventional CD which has a frequency response to 20 kHz and a dynamic range of 96 dB.

A **Hybrid SA-CD** is made up of two separate layers, one carries the normal CD information and the other carries the SA-CD information. This hybrid SA-CD can be played on standard CD players, but will only play normal stereo. It can also be played on an SA-CD player reproducing the stereo or multi-channel DSD layer as appropriate.

Steinway pianos provided and maintained by Steinway & Sons, London

This recording was made with the financial support of The Britten Estate Ltd.

Balinese Ceremonial Music was recorded by Benjamin Britten and Colin McPhee in New York in 1941 for the publisher.

Recording producer Brian Couzens
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineer Matthew Walker
Editor Jonathan Cooper
Recording venue Watford Colosseum, London; 9 & 10 January 2003
Front cover Photographs © Getty Images
Back cover Photograph of Leonard Slatkin by Chris Lee
Design Sean Coleman
Booklet typeset by Dave Partridge
Booklet editor Finn S. Gundersen
Copyright G. Schirmer Inc. (*Balinese Ceremonial Music*), Associated Music Publishers Inc. (*Tabuh-Tabuhan*), Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd (Suite)
℗ 2003 Chandos Records Ltd
DSD digitally remastered
© 2003 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
Printed in the EU

CHSA 5017 Inlay.qxd 12/4/07 10:30 am Page 1

BRITTEN: PRINCE OF THE PAGODAS/McPHEE: TABUH-TABUHAN

CHANDOS

BBC Symphony Orchestra/Slatkin

CHSA 5017

CHANDOS DIGITAL **CHSA 5017**

1 - 3 **Balinese Ceremonial Music*** 7:00
Transcribed for two pianos by Colin McPhee

Colin McPhee (1900–1964)

4 - 6 **Tabuh-Tabuhan** 19:08
Toccata for Orchestra and Two Pianos
Elizabeth Burley · John Alley pianos

Benjamin Britten (1913–1976)

7 - 27 **Suite from the Ballet 'The Prince of the Pagodas', Op. 57** 51:14
Arranged by Donald Mitchell and Mervyn Cooke
Michael Davis violin

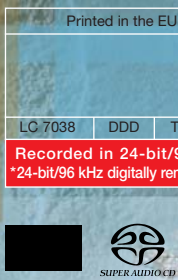
TT 77:40

Benjamin Britten piano*
Colin McPhee piano*
BBC Symphony Orchestra
Michael Davis leader
Leonard Slatkin

Printed in the EU

LC 7038 | DDD | TT 77:40

Recorded in 24-bit/96 kHz
*24-bit/96 kHz digitally remastered



SA-CD and its logo are trademarks of Sony.

Multi-ch Stereo

All tracks available in stereo and multi-channel

This Hybrid CD can be played on any standard CD player.

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

CHANDOS

BRITTEN: PRINCE OF THE PAGODAS/McPHEE: TABUH-TABUHAN

CHSA 5017

BRITTEN: PRINCE OF THE PAGODAS/McPHEE: TABUH-TABUHAN