CHAN 9746 Front.qxd 26/7/07 10:46 am Page 1

CHAN 9746

Works for Chamber Ensemble

Volume 13

GRAINGER

Percy Grainger

CHANDOS

THE GRAINGER EDITION

VOLUME THIRTEEN

Works for Chamber Ensemble

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS CHAMBER ENSEMBLE

CHAN 9746 BOOK.qxd 26/7/07 10:47 am Page 2

Frederick E. Morse

Percy Grainger composing on the veranda of 7 Cromwell Place, 1920

(Photograph reproduced courtesy of The Percy Grainger Society.)

Percy Grainger (1882–1961)

1		**Molly on the Shore** [BFMS No. 1]*¶	**3:37**
2		**My Robin is to the Greenwood Gone***§¶ [OEPM No. 2]	**4:57**
		premiere recording in this version	
3		**Shepherd's Hey!** [BFMS No. 3]*§¶ realised by Barry Peter Ould	**2:06**
4		**Harvest Hymn***§¶	**2:40**
5		**Arrival Platform Humlet** [RMTB No. 7]‡	**3:08**
6		**Handel in the Strand** [RMTB No. 2]*§¶	**4:17**
		La Scandinavie (Scandinavian Suite)§¶	**15:51**
7	I	Swedish Air and Dance	2:38
8	II	Song of Värmeland	1:51
9	III	Norwegian Polska	2:47
10	IV	Danish Melody	2:47
11	V	Air and Finale on Norwegian Dances	5:32
		premiere recording in this version	
12		**The Nightingale and The Two Sisters***§¶ [DFMS No. 10]	**3:31**
13		**The Maiden and the Frog** [DFMS Unnum.]§¶ edited by Barry Peter Ould	**1:00**

CHAN 9746 BOOK.qxd 26/7/07 10:47 am Page 4

	premiere recording	
14	**The Shoemaker from Jerusalem**[§¶]	**3:18**
	[DFMS No. 6]	
	realised by Barry Peter Ould	
15	**Mock Morris** [RMTB No. 1][*¶]	**3:27**
16	**The Sussex Mummers' Christmas Carol**[*¶]	**3:40**
	[BFMS No. 17]	
	premiere recording	
17	**Theme and Variations**[*†‡§]	**8:53**
	edited by Barry Peter Ould	
18	**Youthful Rapture** [RMTB No. Unnum.][§¶]	**5:04**
19	**Colonial Song** [Sentimental No. 1][*§¶]	**6:02**
		TT 73:00

Academy of St Martin in the Fields Chamber Ensemble:
Kenneth Sillito violin[*]
Malcolm Latchem violin[†]
Robert Smissen viola[‡]
Stephen Orton cello[§]
Hamish Milne piano[¶]

BFMS – British Folk Music Settings
DFMS – Danish Folk Music Settings
OEPM – Old English Popular Music
RMTB – Room-music Tit-bits

Grainger: Works for Chamber Ensemble

Solo instrumental chamber music, or as Grainger would call it 'room-music', does not occupy a large place in his compositional output. It can be placed into three main categories, i) original works, ii) folk-song arrangements and iii) pieces that were not originally conceived for this medium but which are 'elastically' scored, thereby allowing for a minimum scoring of three or four instruments (most usually for piano trio). The majority of his pieces for solo instrument and piano were written for his great friend, the Danish cellist/composer, Herman Sandby for their recitals in the early years of the century. Some of the published scores allow these works to be played also by violin or viola, probably to increase sales of the sheet music issued by his publisher, an interesting fact when one realises Grainger did not care for the violin as a solo instrument: "I have always loathed the fiddle (a canary-like twitterer, not a man-high voice…)". These feelings were reinforced when Grainger heard Kreisler play in St James's Hall, London and in Philadelphia, USA.

In writing his own style of chamber music Grainger makes no mention of Sonata or String Quartet apart from in the early, formally-titled *Theme and Variations* for string quartet. Here, we have a body of repertoire, which is always novel and ingenious and shows an aptitude for using the instruments and combinations to their best advantage. Grainger was one of the first who broke away from the formal traditions normally associated with this genre to give us fresh insight into this most intimate form of music making. Grainger's work is not obscure and heavy like that of some of his contemporaries and it can be enjoyed without too much serious effort on the part of the listener.

Molly on the Shore is one of Grainger's best-known pieces and this violin and piano version is the smallest combination allowed using parts from his 'elastic scoring' setting of 1914. Fritz Kreisler made his own violin and piano arrangement but Grainger hated it, stating it 'was a thousand times worse than I had fore-weened (expected), and I had not fore-weened anything good. Apart from its

winsome folktunes, the charm of my setting lies in shifts from lively to wistful. In my fiddle dish-up, the fiddle has its share of both moods. In Kreisler's dish-up the fiddle sawed away, fidgetingly, ALL the time…'.

My Robin is to the Greenwood Gone from 1912 is a development of a fragment of an old English tune (not a folk song) from William Chappell's *Popular Music of the Olden Time*. There has been confusion over this in some reference lists to Grainger's music, as the opening words to the song were included in the published score leading one to suppose that it was a Grainger work for voice and ensemble, although this is not the case. The work exists in three distinct versions only, of which the piano trio version recorded here is the third. In this 'ramble', as Grainger called it, the nostalgic tune is extended and harmonised with rich chromaticism which gives the work a timeless quality not dissimilar to the sound world of his great friend and fellow composer Frederick Delius. The work is dedicated to Roger Quilter and bears the Maori inscription 'Mo he hoa takatapui' (To my best friend).

Shepherd's Hey! was composed, or 'tone-wrought', by Grainger between 1908 and 1909 and revised in 1911. The version for piano trio recorded here dates from 1913 and was realised from Grainger's 'working' copies. The tune of *Shepherd's Hey!* is widely found throughout England, being a variant of the North English air 'The Keel Row'. Grainger first noted down a version of the tune in 1906 when he heard it played by three fiddlers in the Bedford Morris-Dance Team. Grainger uses four variants of the tune to which he adds stylistically authentic contrapuntal lines derived from the melody itself. The 'Hey' of the title refers to a step peculiar to Morris dancing.

The root form of Grainger's tone-work **Harvest Hymn** is for elastic scoring (from two instruments up to a massed orchestra with or without voice or voices). All other versions are offshoots from the root form. The first seventeen bars were sketched in 1905 with the title 'Hymn-y Tune', whilst the remaining bars were sketched in 1932 at Segeltorp, Sweden and on board the S.S. 'Kungsholm'. The final scoring was completed on 4–5 August 1932. The trio version recorded here is one of many different room-music combinations afforded by Grainger's unique scoring technique.

Arrival Platform Humlet was begun in Liverpool Street and Victoria railway stations in February 1908 when the composer awaited the arrival of his sweetheart (Karen Holten?) from foreign parts. A 'humlet' is the sort of thing one hums to oneself as one paces up and down the platform. Originally conceived for middle-fiddle single or massed middle-fiddles, Grainger tells us that it could also be performed for double-reeded instruments of the oboe or sarrusophone family singly or massed, or for a single voice or chorus of voices. In 1916 Grainger scored the work for orchestra as the first movement of his Suite *In A Nutshell*.

Handel in the Strand stems from a set of variations Grainger began in 1911, based on Handel's *The Harmonious Blacksmith* (CHAN 9730). Grainger developed this material into a work for piano trio, the title name of which was suggested by Grainger's financier friend William Gair Rathbone who had been introduced to Grainger by the young actor Ernest Thesiger. Rathbone, whom Grainger thought of as a 'good angel', had a great influence on the young composer, introducing him to many leading artists and musicians of the day as well as bringing to his attention the latest music from Europe.

La Scandinavie (Scandinavian Suite) comprises five movements containing folk and traditional music from Denmark, Norway and Sweden, and was written for Grainger's friend Herman Sandby to play when Grainger accompanied him on a tour of Scandinavia in 1905. The first movement makes use of a Swedish air and dance and is followed by the Song of Värmeland, which Grainger was to arrange for mixed choir around 1904. The third movement is a Norwegian polska whilst the fourth is the hauntingly beautiful Danish Melody (*Mélodie danoise*) which was also used as Denmark's second national anthem. The finale is based on Norwegian dances. The published solo cello part was fingered by Sandby and no doubt, Sandby also had some input into the more virtuosic aspects of the solo instrumental line. Sketch material remains of a second Scandinavian Suite comprising four movements, which has yet to be investigated.

The Nightingale and The Two Sisters comprises two Danish folk songs and is recorded here in the smallest instrumental combination allowed for in its 'elastic scoring' version of 1931. In its full orchestral version it forms the third movement of his *Danish Folk-Song Suite*. Grainger had, however, in 1929 also arranged each of the folk tunes separately in versions for either violin, viola or cello and harmonium, or violin and cello with pipe-organ accompaniment.

The Maiden and the Frog (Jomfruen og Frøen) is one of a few projected settings of Danish folk songs which Grainger left unfinished. Written in 1925, no details as to who sang the song or where it was collected are given on the manuscript score although enough musical material existed to allow for its completion in Grainger's style.

The Shoemaker from Jerusalem (Jerusalems Skomager) is a Danish folk song, collected by Evald Tang Kristensen and Grainger from the singing of Mrs Evald Tang Kristensen of Molholm, Vejle, Jutland on 27 August 1922. A version for large 'room-music' was scored in 1929 at which time Grainger also sketched this cello and piano version. The melody was also incorporated into all versions of the *Jutish Medley*, which in its orchestral garb forms the fourth and final movement of his *Danish Folk-Song Suite*.

Mock Morris, although a totally original work, was often thought to be a traditional tune that Grainger had 'dished-up'! The original title 'Always Merry and Bright' was abandoned when Grainger published his version for six or seven strings. Grainger does however admit to cribbing some material from a Magnificat by Cyril Scott and stated that the idea for this piece came to him in bed the morning after seeing Lionel Monkton's *The Arcadians*. The version recorded here is Grainger's own using the fiddle and piano conductor parts from the orchestral 'elastic' set of 1914.

The Sussex Mummers' Christmas Carol in the violin and piano version recorded here is another of the folk-song arrangements Grainger wrote for and performed with Sandby during their Scandinavian tour of 1905. The beautiful melody enriched with Grainger's unique harmonic language comes from the singing of Christmas Mummers or 'Tipteers' and was noted down by Miss Lucy E. Broadwood at Lyne, Sussex in 1880–1.

Theme and Variations (Youthful Tonework), dating from April 1898, is Grainger's earliest work for string quartet. It was written at the request of Percy's composition teacher Ivan Knorr at the Hoch Conservatorium as an exercise in composition. The variations' theme had already been used by the young composer in his Rondo for piano duet and also in an unfinished work for piano quartet written a year earlier. Variation 7, known as 'Der pfeifende Reiter', makes use of a tune that Grainger heard whistled by a man on horseback during one of the many occasions he and his mother cycled around Frankfurt.

A performance of this work was arranged by Knorr at the Conservatory on 8 June 1898, to which Knorr persuaded the entire staff of the Conservatory to turn up for a 'feast of musical comedy'. Grainger would later recall this vivid memory stating that the entire staff did turn up, and that they 'simply squirmed with laughter'. Although the work of a sixteen-year old, Grainger thought highly enough of it to call it the '1st modern Grainger tone-piece'.

Youthful Rapture (Rausch der Jugend) began life as a piece entitled 'A Lot of Rot!'. It was composed 6–13 March 1901 and dedicated to 'Herman Sandby, in love and worth-prizement'. This piece displays Grainger's rich harmonic ear by striking modulations and sustained harmonies, which more often than not refuse to resolve. Many years later, Grainger was to make an 'elastically' scored instrumental version (CHAN 9653).

Colonial Song exists in numerous instrumentations, most of which stem from the 'elastic' instrumental edition for theatre band. It was the first of a projected series of what Grainger called 'Sentimentals' and a work in which the composer wished to express his feelings about the scenery and people of his native land.

© 1999 Barry Peter Ould

The **Academy of St Martin in the Fields** was formed in 1959 by a group of eleven enthusiastic musicians with the aim of performing in public without a conductor. Its first three recordings proved so successful that recording contracts soon followed. As their repertoire increased from Baroque composers to Mozart, Beethoven to Bartók, so it became necessary for the principal violin Neville Marriner to conduct the growing orchestra. The Academy's Chamber Ensemble was created in 1967 to perform the larger chamber works and to recapture the original fervour of its founders. Made up from the principals of the orchestra, the Chamber Ensemble performs in the UK and tours regularly in Europe and the USA.

Grainger: Werke für Kammerensemble

An sich hat Grainger wenig Kammermusik für Soloinstrumente, oder "Zimmermusik", wie er es nannte, komponiert. Diesbezüglich kann sein Schaffen in drei Hauptkategorien eingeteilt werden: i) eigene Werke, ii) Bearbeitungen von Volksliedern und iii) Werke, die nicht ursprünglich für dieses Genre konzipiert waren, jedoch "elastisch" instrumentiert sind, und somit eine minimale Besetzung für drei oder vier Instrumente (am häufigsten für Klaviertrio) ermöglichen. Er schrieb die meisten seiner Stücke für Soloinstrument und Klavier für seinen guten Freund, den dänischen Cellisten und Komponisten, Herman Sandby. Manche der veröffentlichten Partituren ermöglichen es, diese Werke auch auf der Geige oder Bratsche zu spielen, wahrscheinlich um den Absatz der Blattausgaben von Graingers Verleger zu steigern, eine interessante Tatsache, wenn man bedenkt, daß Grainger die Violine as Soloinstrument nicht sonderlich mochte. Diese Gefühle wurden verstärkt, als Grainger Kreisler in der St James's Hall, London, und in Philadelphia, USA, spielen hörte.

In Graingers individuellem Kammermusikstil finden wir nirgends die Bezeichnungen "Sonata" oder "Streichquartett", außer in dem frühen, formal betitelten *Thema und Variationen* für Streichquartett. Hier finden wir ein Repertoire vor, das immer neuartig und erfinderisch ist und ein Talent aufzeigt, die Instrumente und Zusammenstellungen so einzusetzen, daß sie bestens zur Geltung kommen. Grainger war einer der ersten, die sich von den formalen Traditionen, die normalerweise mit diesem Genre verbunden werden, lösten. Er ermöglicht uns frische Einblicke in diese absolut intime Art des Musizierens. Graingers Kammermusik ist nicht schwer zugänglich und ernst in der Art von manchen seiner Zeitgenossen und kann genossen werden, ohne daß die Hörer sich übermäßig anstrengen müssen.

Molly on the Shore (Molly am Strand) ist eines von Graingers bekanntesten Werken, und diese Version für Geige und Klavier ist die kleinste Kombination von Instrumentenstimmen, die in seinem "elastisch instrumentierten" Satz von 1914 gestattet wird. Fritz Kreisler schrieb seine eigene Bearbeitung für Geige und Klavier, doch Grainger konnte sie nicht ausstehen und stellte fest, daß sie "tausendmal schlechter war, als ich erwartet hatte".

My Robin is to the Greenwood Gone (Mein Robin ist in den Bannwald gegangen), 1912, beruht auf einem Fragment von einer alten englischen Melodie (nicht Volkslied) aus William Chappells *Popular Music of the Olden Time.* Das Werk existiert in drei verschiedenen Fassungen, wovon die vorliegende Version für Klaviertrio die dritte ist. Die nostalgische Melodie wird ausgebaut und mit einer üppigen Chromatik harmonisiert. Das Werk hat dadurch etwas Zeitloses an sich, welches an die Klangwelt seines guten Freundes, des Komponisten Frederick Delius, erinnert. Das Werk ist Roger Quilter gewidmet und mit einem Maori-Spruch "Mo he hoa takatapui" (An meinen besten Freund) versehen.

Shepherd's Hey! (Hirten heißa!) wurde zwischen 1908 und 1909 von Grainger komponiert und 1911 überarbeitet. Diese Version für Klaviertrio stammt aus dem Jahr 1913 und wurde auf der Basis von Graingers Arbeitsmanuskript zusammengestellt. Die Melodie von *Shepherd's Hey!* ist in England weit verbreitet und bildet eine Variante des nordenglischen Airs 'The Keel Row'. Grainger verwendet vier Varianten der Melodie, denen er stilistisch authentische kontrapunktische Linien hinzufügt, welche der Melodie selber entnommen sind. Das "Hey!" des Titels bezieht sich auf einen Schritt, der dem Morris-Tanz eigen ist.

Harvest Hymn (Erntegesang) – Die Grundform dieser Tonschöpfung ist flexibel besetzt (von zwei Instrumenten bis hin zum massierten Orchester mit oder ohne eine bzw. mehrere Gesangsstimmen). Alle anderen Versionen sind Abkömmlinge der Grundform. Die ersten siebzehn Takte wurden 1905 unter dem Titel "Hymn-y Tune" (hymnische Weise) skizziert, die übrigen Takte 1932 im schwedischen Segeltorp und an Bord der S.S. "Kungsholm". Die endgültige Instrumentierung war am 4./5. August 1932 fertig. Die hier vorliegende Triofassung ist eine von vielen Kammer-musikkombinationen, die Graingers einzigartige Besetzungsmethode möglich macht.

Arrival Platform Humlet (Auf dem Ankunftsbahnsteig gesummte Melodie) wurde im Februar 1908 begonnen, als Grainger die Ankunft seiner Geliebten (Karen Holten?) aus dem Ausland erwartete. Ein "humlet" ist die Art von Melodie, die man vor sich hin summt, während man den

Bahnsteig auf und ab geht. 1916 instrumentierte Grainger das Werk für Orchester und machte es zum ersten Satz seiner Suite *In A Nutshell* (Kurz gesagt).

Handel in the Strand (Händel in "the Strand") stammt aus einer Reihe von Variationen, die Grainger 1911 begann, und die auf Händels Thema aus *The Harmonious Blacksmith* (Grobschmied-Variationen) (CHAN 9730) basieren. Aus diesem Stoff schuf Grainger ein Werk für Klaviertrio, dessen Titel von seinem Bekannten, dem Finanzier William Gair Rathbone, vorgeschlagen wurde. Dieser stellte Grainger viele von den damals führenden Künstlern und Musikern vor und machte ihn auf die neuesten Entwicklungen der europäischen Musik aufmerksam.

La Scandinavie (Scandinavian Suite, Skandinavische Suite) besteht aus fünf Sätzen, die Volks- und traditionelle Musik aus Dänemark, Norwegen und Schweden enthalten, und wurde für Konzerte von Graingers Freund Herman Sandby geschrieben, als Grainger ihn 1905 auf einer Skandinavientournee begleitete. Der erste Satz verarbeitet ein schwedisches Air und einen Tanz, der zweite ist ein Lied aus Värmland. Der dritte Satz ist eine norwegische Polska, während der vierte auf der unvergeßlich schönen Danish Melody (*Mélodie danoise*) beruht, Dänemarks zweiter Nationalhymne. Das Finale basiert auf norwegischen Tänzen. Der veröffentlichte Part für Solocello wurde von Sandby mit einem Fingersatz versehen, und zweifellos hatte Sandby auch einen gewissen Einfluß auf die von einer ausgeprägteren Virtuosität gekennzeichneten Aspekte der instrumentalen Linie des Solisten.

The Nightingale and The Two Sisters (Die Nachtigall und Die zwei Schwestern) besteht aus zwei dänischen Volksliedern. Hier wurde es mit der kleinstmöglichen Instrumentenkombination eingespielt, die von der "elastisch instrumentierten" Version von 1931 zugelassen wird. In der vollständigen Version für Orchester bildet es den dritten Satz seiner *Danish Folk-Song Suite* (Dänische Volkslieder-Suite). 1929 hatte Grainger jedoch jedes Volkslied auch einzeln verarbeitet zu Versionen für entweder Violine, Bratsche oder Cello und Harmonium, oder Violine und Cello mit Pfeifenorgelbegleitung.

The Maiden and the Frog (Jomfruen og Frøen, Die Jungfrau und der Frosch) ist eine der wenigen geplanten Vertonungen von dänischen Volksliedern, die Grainger unvollendet ließ. 1925 geschrieben, gibt das Manuskript keine Auskunft, wer das Lied gesungen hatte oder wo es aufgeschrieben wurde. Genug musikalisches Material war aber vorhanden, um die Fertigstellung in Graingers Stil zu ermöglichen.

The Shoemaker from Jerusalem (Jerusalems Skomager, Der Schuster aus Jerusalem) ist ein dänisches Volkslied, welches Evald Tang Kristensen und Grainger am 27. August 1922 in Jütland aufzeichneten. Eine Version für große "Zimmermusik" wurde 1929 instrumentiert, und zu dieser Zeit skizzierte Grainger auch diese Version für Cello und Klavier. Die Melodie wurde auch in allen Versionen der *Jutish Medley* (Potpourri aus Jütland) verwendet, und in der Version für Orchester bildet dieses Potpourri den letzten Satz von Graingers *Danish Folk-Song Suite*.

Mock Morris (Nachgeahmter Morristanz), obwohl ein völlig originales Werk, wurde oft als traditionelle Melodie betrachtet! Immerhin gab Grainger zu, sich einiges Material von einem Magnificat von Cyril Scott angeeignet zu haben und sagte, daß er die Idee dafür nach einer Vorstellung von Lionel Monktons *The Arcadians* bekommen habe. Die hier eingespielte Version ist Graingers eigene und verwendet die Geigenstimmen und den Klavierauszug des Dirigenten aus seinem "elastischen" Satz für Orchester von 1914.

The Sussex Mummers' Christmas Carol (Weihnachtslied der Vermummten aus Sussex) für Violine und Klavier ist eine weitere Volksliedbearbeitung, die Grainger während ihrer Skandinavientournee von 1905 für Sandby anfertigte. Die herrliche Melodie wird durch Graingers einzigartige Harmonik bereichert und stammt von einem Weihnachtslied der "Mummers" (Schauspieler in einem Weihnachtsstück).

Theme and Variations (Youthful Tonework, Jugendliches Tonwerk) wurde im April 1898 fertiggestellt und ist Graingers erstes Werk für Streichquartett. Percys Kompositionslehrer am Hoch-Konservatorium, Ivan Knorr, hatte ihn beauftragt, es als Kompositionsübung zu schreiben. Das Thema der Variationen hatte Grainger bereits in seinem Rondo für Klavierduett verwendet sowie in einem unvollendeten Werk für Klavierquartett. Variation Nr. 7, bekannt als "Der pfeifende Reiter", gibt eine Melodie wieder, die Grainger von einem Mann zu Pferd während einem der vielen Radausflüge hörte, die er mit seiner Mutter in Frankfurt unternahm. Knorr arrangierte eine Aufführung dieses Werkes am Konservatorium und überredete das ganze Lehrpersonal, dabeizusein: Sie konnten sich "vor Lachen nicht mehr halten",

erinnerte sich Grainger später. Obwohl das Werk zu seinem jugendlichen Schaffen gehört, hatte Grainger eine genügend hohe Meinung davon, um es das "1. moderne Grainger-Tonwerk" zu nennen.

Youthful Rapture (Rausch der Jugend) wurde im März 1901 komponiert und Herman Sandby gewidmet. Dieses Werk stellt Graingers wunderbares Gespür für Harmonie zur Schau: beeindruckende Modulationen und ausgehaltene Harmonien, die sich meistens nicht auflösen lassen.

Colonial Song (Kolonial-Lied) existiert in vielen Fassungen, wovon die meisten aus der "elastischen" Instrumentalausgabe für Theaterorchester stammen. Es war das erste Lied einer geplanten Serie mit dem Titel "Sentimentals". In dem vorliegenden Werk wollte Grainger seine Gefühle für die Landschaften und Menschen seiner Heimat ausdrücken.

© 1999 Barry Peter Ould

Übersetzung: Carl Ratcliff

Die **Academy of St Martin in the Fields** wurde 1959 von elf passionierten Musikern mit der Absicht gegründet, ohne Dirigenten zu konzertieren. Ihre ersten drei Aufnahmen waren überaus erfolgreich und führten bald zu weiteren Schallplattenverträgen. Mit der Erweiterung des Repertoires von Komponisten des Barock bis hin zu Mozart, von Beethoven bis hin zu Bartók erwies es sich als notwendig, daß der Konzertmeister Neville Marriner das Dirigat des wachsenden Orchesters übernahm. 1967 entstand das Kammerensemble der Academy für Aufführungen größerer Kammermusikwerke und zur Rückbesinnung auf die ursprünglichen Ideale ihrer Gründer. Das sich aus den Stimmführern des Orchesters zusammensetzende Kammerensemble tritt regelmäßig in Großbritannien sowie Europa und den USA auf.

Grainger: Œuvres pour Ensembles de Chambre

La musique de chambre pour instruments solistes n'occupe pas une place importante dans la production de Grainger et peut se classer en trois catégories principales: 1) oeuvres originales, 2) arrangements de chants traditionnels et 3) pièces qui à l'origine n'étaient pas conçues pour ces instruments solistes, mais ont une instrumentation "élastique" permettant le recours à une instrumentation minimale de trois ou quatre instruments (le plus souvent un trio avec piano). La majorité de ses pièces pour instrument solo et piano furent écrites à l'intention de son grand ami, le violoncelliste et compositeur danois Herman Sandby. Certaines des partitions publiées permettent aussi d'exécuter ces œuvres au violon ou à l'alto, probablement pour accroître la vente de la musique publiée par l'éditeur de Grainger, détail piquant lorsque l'on réalise que Grainger n'aimait guère le violon en tant qu'instrument soliste, sentiment qui se renforça lorsqu'il entendit Kreisler jouer au St James's Hall de Londres, puis à Philadelphie aux Etats-Unis.

Comme Grainger écrivait son propre style de musique de chambre, nous n'y trouverons aucune mention de sonate ou de quatuor à cordes, mis à part une œuvre de jeunesse qui porte le titre cérémonieux de *Thème et Variations* pour quatuor à cordes. Nous avons ici tout un répertoire, neuf et ingénieux, qui révèle une aptitude à utiliser les instruments et les combinaisons instrumentales le plus avantageusement possible. Grainger, qui fut un des premiers à rompre avec les traditions formelles normalement associées avec ce genre, nous ouvre des perspectives entièrement nouvelles sur cette forme d'exécution musicale si intime. L'œuvre de Grainger, loin d'être obscure et profonde comme celles de certains de ses contemporains, peut s'apprécier sans exiger d'efforts bien considérables de la part de l'auditeur.

Molly on the Shore (Molly sur le rivage) est une des pièces les plus connues de Grainger et cette version pour violon et piano est la combinaison la plus réduite prévue dans l'arrangement à instrumentation "élastique" de Grainger de 1914. Fritz Kreisler écrivit son propre arrangement de l'air pour violon et

piano, mais Grainger le trouva détestable et alla même jusqu'à le qualifier de "mille fois pire que prévu".

My Robin is to the Greenwood Gone (Mon Robin a rejoint le bois), qui date de 1912, exploite un fragment emprunté à un vieil air anglais (qui n'est pas un chant traditionnel) tiré de *Popular Music of the Olden Time* de William Chappell. L'œuvre existe en trois versions distinctes dont la version de trio avec piano ici enregistrée est la troisième. L'air empreint de nostalgie se trouve prolongé et harmonisé avec un riche chromatisme donnant à l'œuvre une qualité intemporelle qui n'est pas sans rappeler le monde sonore d'un grand ami et confrère de Grainger, Frederick Delius. L'œuvre est dédiée à Roger Quilter et porte une inscription en maori: "Mo he hoa takatapui" (À mon meilleur ami).

Shepherd's Hey! fut composé par Grainger entre 1908 et 1909, puis révisé en 1911. Cette version pour trio avec piano date de 1913 et fut réalisée à partir des exemplaires "de travail" du compositeur. L'air de *Shepherd's Hey!* qui se retrouve en abondance dans toute l'Angleterre est une variante de l'air du 'Keel Row' du nord de l'Angleterre. Grainger utilise quatre variantes de l'air auxquelles il ajoute des lignes contrapuntiques authentiques sur le plan stylistique, dérivées de la mélodie même. Le "Hey" du titre fait allusion à un pas propre à la danse "Morris".

Harvest Hymn (Hymne pour la fête de la moisson) – La forme souche de cette œuvre laisse une grande flexibilité d'instrumentation (depuis deux instruments jusqu'à un orchestre complet avec ou sans voix). Toutes les autres versions dérivent de cette forme souche. Les 17 premières mesures furent esquissées en 1905 sous le titre "Hymn-y Tune" tandis que Grainger ébaucha les autres en 1932 à Segeltorp en Suède et à bord du Kungsholm, un navire de la marine marchande. La partition finale fut achevée les 4 et 5 août 1932. La version pour trio que l'on entend ici est l'une des nombreuses combinaisons pour ensemble permises par la technique d'écriture unique en son genre de Grainger.

Arrival Platform Humlet (Petit air fredonné sur le quai des arrivées) fut commencé en février 1908 alors que Grainger attendait l'arrivée de sa bien-aimée (Karen Holten?) qui revenait de l'étranger. Le mot "humlet" décrit une sorte de petit air que l'on chantonne en arpentant un quai de gare. En 1916, Grainger arrangea cette œuvre pour orchestre et en fit le premier mouvement de sa suite *In a Nutshell* (En un mot).

Handel in the Strand (Haendel au Strand) provient d'un ensemble de variations commencé par Grainger en 1911 et basé sur *L'Harmonieux Forgeron* de Haendel (CHAN 9730). Grainger exploita ce matériel pour en faire une œuvre pour trio avec piano, dont le titre fut suggéré par un ami de Grainger, le financier William Gair Rathbone, qui avait présenté le compositeur à bon nombre des plus grands artistes et musiciens de l'époque, et lui avait fait découvrir les dernières nouveautés musicales d'Europe.

La Scandinavie (Suite scandinave) qui comprend cinq mouvements contenant de la musique folklorique et traditionnelle du Danemark, de Norvège et de Suède, fut écrite à l'intention de l'ami de Grainger, Herman Sandby, pour qu'il la jouât accompagné par Grainger au cours d'une tournée en Scandinavie, en 1905. Le premier mouvement comprend un air et une danse tous deux suédois, le second un Chant du Vermeland. Le troisième mouvement est un Polska norvégien tandis que le quatrième est la Mélodie danoise d'une beauté obsédante constituant le deuxième hymne national du Danemark. Le finale est basé sur des danses norvégiennes. Le doigté de la partie de violoncelle soliste publiée fut indiqué par Sandby et il ne fait aucun doute qu'il fut aussi consulté à propos de la ligne instrumentale soliste pour les aspects exigeant le plus de virtuosité.

The Nightingale and The Two Sisters (Le rossignol et les deux sœurs) qui comprend deux chants traditionnels danois se trouve ici enregistré en usant de la combinaison instrumentale la plus restreinte prévue dans la version à instrumentation "élastique" de 1931. En version pour grand orchestre, elle constitue le troisième mouvement de la *Danish Folk-Song Suite* (Suite de chants traditionnels danois). En 1929 Grainger avait aussi arrangé chaque chant folklorique séparément en versions pour violon, alto ou violoncelle et harmonium, ou violon et violoncelle avec accompagnement aux grandes orgues.

The Maiden and the Frog (Jomfruen og Frøen, la jeune fille et la grenouille) fait partie des quelques projets de mise en musique de chants folkloriques danois que Grainger laissa inachevés. La composition date de 1925, on ne trouve sur la partition aucune mention de la personne qui chantait ce chant, ou de l'endroit où il fut recueilli, bien que le matériel musical existant fût suffisant pour permettre de compléter la partition dans le style de Grainger.

The Shoemaker from Jerusalem (Jerusalems Skomager, le cordonnier de

Jérusalem) est un chant traditionnel danois recueilli par Evald Tang Kristensen et Grainger au Jutland, le 27 août 1922. Une version pour grand ensemble de chambre fut écrite en 1929, époque à laquelle Grainger esquissa aussi cette version pour violoncelle et piano. La mélodie fut aussi incorporée dans toutes les version de *Jutish Medley* (Pot-pourri du Jutland) qui, dans sa version orchestrale, forme le mouvement final de *Danish Folk-Song Suite* de Grainger.

Mock Morris, bien qu'étant une œuvre entièrement originale, fut souvent prise pour un air traditionnel! Grainger admet cependant avoir plagié du matériel provenant d'un Magnificat de Cyril Scott et affirma que l'idée de l'œuvre lui était venue après avoir vu *The Arcadians* de Lionel Monkton. La version enregistrée ici est celle de Grainger même, elle utilise la partie de violon et la partie directrice de piano de l'ensemble orchestral "élastique" de 1914.

The Sussex Mummers' Christmas Carol (Chant de Noël des acteurs de "pantomimes" du Sussex) dans cette version pour violon et piano, s'inscrit parmi les autres arrangements de chants traditionnels réalisés par Grainger à l'intention de Sandby durant leur tournée en Scandinavie de 1905. Cette ravissante mélodie, enrichie par l'inimitable langage harmonique de Grainger a pour origine le chant des acteurs de "pantomimes" – spectacles bouffons basés sur des contes de fées, donnés en Grande-Bretagne à Noël.

Theme and Variations (Youthful Tonework, œuvre symphonique de jeunesse), datant d'avril 1898, est la première œuvre pour quatuor à cordes de Grainger. Elle fut écrite comme exercice de composition, à la demande d'Iwan Knorr, professeur de composition du jeune Percy au Hoch Conservatorium. Le thème de la variation avait déjà été utilisé par Grainger dans son Rondo pour deux pianos et aussi dans une œuvre inachevée pour quatuor avec piano. La Variation no 7, connue sous le nom de "Der pfeifende Reiter", reprend un air que Grainger avait entendu siffler par un homme à cheval qui passait au cours d'une des nombreuses promenades à vélo qu'il fit avec sa mère à Francfort. Knorr organisa une interprétation de l'œuvre au conservatoire et persuada tous les membres du personnel d'y assister : Grainger se rappela plus tard qu'ils s'étaient franchement tordus de rire. Bien que l'œuvre fût une œuvre de jeunesse, Grainger lui trouva suffisamment de mérite pour l'appeler "la première œuvre symphonique moderne de Grainger".

Youthful Rapture – Rausch der Jugend (Enchantement de jeunesse) – fut composé en mars 1901 et dédié à Herman Sandby. Cette pièce montre le riche sens de l'harmonie de Grainger à l'aide de modulations saisissantes et d'harmonies soutenues, qui le plus souvent refusent de se résoudre.

Colonial Song (Chant colonial) existe dans de nombreuses instrumentations, dont la plupart proviennent de l'édition instrumentale "élastique" pour orchestre de théâtre. C'était la première œuvre d'une série qu'il projetait de consacrer aux compositions "sentimentales". Dans cette composition, Grainger désirait exprimer les sentiments qu'il éprouvait à l'égard des paysages et des gens de son pays natal.

© 1999 Barry Peter Ould

Traduction: Marianne Fernée

L'**Academy of St Martin in the Fields** fut fondée en 1959 par un groupe de onze musiciens enthousiastes voulant faire de la musique en public sans chef d'orchestre. Ses trois premiers enregistrements furent un tel succès que bientôt l'ensemble se vit offrir des contrats. Avec l'élargissement de son répertoire des compositeurs baroques à Mozart, de Beethoven à Bartók, il fallut que le premier violon, Neville Marriner, prenne la direction de cet ensemble en constante expansion. L'Academy Chamber Ensemble fut créé en 1967 pour interpréter les œuvres de musique de chambre de plus grande envergure et pour retrouver l'enthousiasme original des fondateurs de l'Academy. Regroupant les chefs de pupitres de l'orchestre, le Chamber Ensemble, outre ses concerts au Royaume-Uni, se produit régulièrement en tournée en Europe et aux Etats-Unis.

CHAN 9746 BOOK.qxd 26/7/07 10:47 am Page 20

The Grainger Edition on Chandos

Volume 1
Orchestral Works
featuring
Shepherd's Hey!
CHAN 9493

Volume 2
Songs for Baritone
featuring
Shallow Brown
CHAN 9503

Volume 3
Works for Chorus and Orchestra
featuring
Handel in the Strand
CHAN 9499

Volume 4
Works for Wind Orchestra
featuring
Lincolnshire Posy
CHAN 9549

Volume 5
Works for Chorus and Orchestra 2
featuring
Dreamery
CHAN 9554

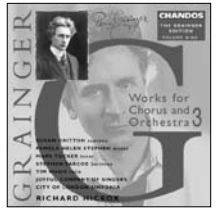
Volume 6
Orchestral Works 2
featuring
The Warriors
and arrangements for
Stokowski
CHAN 9584

The Grainger Edition on Chandos

Volume 7
Songs for Tenor
featuring *The Twa Corbies* and
Three Settings of
Robert Burns
CHAN 9610

Volume 8
Works for Wind
Orchestra 2
featuring
The Power of Rome and the Christian Heart
CHAN 9630

Volume 9
Works for Chorus and
Orchestra 3
featuring
Love Verses from 'The Song of Solomon'
CHAN 9653



Volume 10
Works for Pianos
featuring
Jutish Medley
CHAN 9702

Volume 11
Works for Chorus and
Orchestra 4
featuring
Danish Folk-song Suite
CHAN 9721

Volume 12
Songs for
Mezzo-soprano
featuring
'Early One Morning'
and 'Skye Boat Song'
CHAN 9730

THE GRAINGER EDITION

The Grainger Edition is an unprecedented and extensive cycle of recordings exploring the complete output of one of music's most original voices.

The series features Grainger's orchestral, chamber, solo song, choral and wind band music. Amongst Grainger's many folk-song arrangements are some of the world's best-known pieces, but the series also reveals a richly rewarding body of original and previously unrecorded work.

We would like to inform you about other recordings in The Grainger Edition. Please send your name and address to the The Grainger Edition, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, United Kingdom.

The Percy Grainger Society was founded in June 1978 in London. It has of the order of five hundred members worldwide. Membership is open to all by payment of an annual subscription, and for this members receive two journals a year and the newsletter *Random Round* which keeps them informed of international activities in performance and scholarship. The Society works in close co-operation with Grainger's publishers, Bardic Edition and Schott & Co. Ltd, and a new catalogue of his works is now available. For further information please contact the

Secretary
Barry Peter Ould
The Percy Grainger Society
6 Fairfax Crescent
Aylesbury
Buckinghamshire HP20 2ES

Website: http://www.bardic-music.com/Pag.htm
E-mail: pgsociety@bardic-music.com

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-records.com Website: www.chandos-records.com

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

Chandos 20-bit Recording
The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 20-bit recording. 20-bit has a dynamic range that is up to 24dB greater and up to 16 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'.

Series consultant Barry Peter Ould, The Percy Grainger Society

Producer Ralph Couzens
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineer Richard Smoker
Editor Jonathan Cooper
Recording venue Potton Hall, Dunwich; 2–4 May 1998
Front cover Photograph of Percy Grainger courtesy of The Percy Grainger Society
Design Jaquetta Sargeant
Booklet typeset by Dave Partridge
Booklet editor Finn S. Gundersen
Copyright Percy Grainger/Schott & Co. Ltd (tracks 5, 12, 16); Bardic Edition (tracks 3, 13, 14, 17); Percy Grainger (tracks 4, 18); Schott & Co. Ltd (other tracks)
℗ 1999 Chandos Records Ltd
© 1999 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England
Printed in the EU

CHAN 9746 Inlay.qxd 26/7/07 10:48 am Page 1

GRAINGER EDITION VOL. 13: WORKS FOR CHAMBER ENSEMBLE

CHANDOS CHAN 9746

20 bit

CHANDOS DIGITAL **CHAN 9746**

Percy Grainger (1882–1961)

1		Molly on the Shore*¶	3:37
2		My Robin is to the Greenwood Gone*§¶	4:57
		premiere recording in this version	
3		Shepherd's Hey!*§¶	2:06
4		Harvest Hymn*§¶	2:40
5		Arrival Platform Humlet‡	3:08
6		Handel in the Strand*§¶	4:17
		La Scandinavie (Scandinavian Suite)§¶	15:51
7	I	Swedish Air and Dance	2:38
8	II	Song of Värmeland	1:51
9	III	Norwegian Polska	2:47
10	IV	Danish Melody	2:47
11	V	Air and Finale on Norwegian Dances	5:32
		premiere recording in this version	
12		The Nightingale and The Two Sisters*§¶	3:31
13		The Maiden and the Frog§¶	1:00
		premiere recording	
14		The Shoemaker from Jerusalem§¶	3:18
15		Mock Morris*¶	3:27
16		The Sussex Mummers' Christmas Carol*¶	3:40
		premiere recording	
17		Theme and Variations*†‡§	8:53
18		Youthful Rapture§¶	5:04
19		Colonial Song*§¶	6:02
			TT 73:00

Academy of St Martin in the Fields Chamber Ensemble:
Kenneth Sillito violin*
Malcolm Latchem violin†
Robert Smissen viola‡
Stephen Orton cello§
Hamish Milne piano¶

DDD

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester . Essex . England

℗ 1999 Chandos Records Ltd. © 1999 Chandos Records Ltd.
Printed in the EU

GRAINGER EDITION VOL. 13: WORKS FOR CHAMBER ENSEMBLE

CHANDOS CHAN 9746