CHAN 9774 Front.qxd 26/7/07 2:56 pm Page 1

CHAN 9774

Rumon Gamba

The Lavender Hill Mob, Dead of Night, Passport to Pimlico,
The Titfield Thunderbolt, Hue and Cry & others

CHANDOS
MOVIES

The FILM MUSIC of GEORGES AURIC

BBC Philharmonic

Rumon Gamba

CHAN 9774 BOOK.qxd 26/7/07 2:58 pm Page 2

AKG, London

Georges Auric

The Film Music of Georges Auric
(1899–1983)

premiere recording

		Suite from 'Caesar and Cleopatra'	**9:57**
1	I	Main Titles	1:34
2	II	At the Sphinx	4:14
3	III	The Battle	4:09
		Suite from 'The Titfield Thunderbolt'	**4:26**
4	I	Titles	1:19
5	II	The Triumph of the Thunderbolt	2:23
6	III	End Titles	0:44

premiere recording

7		**Suite from 'Dead of Night'**	**5:59**
		Main Titles – Waltz – The Mirror – Finale	
		Suite from 'Passport to Pimlico'	**6:05**
8	I	Titles	1:17
9	II	The Siege of Burgundy	3:18
10	III	Finale and End Titles	1:30

premiere recording

		Suite from 'The Innocents'	**5:13**
11	I	'O Willow Waly' – Main Titles	3:23
		Anthea Kempston soprano	
12	II	Coachride and Arrival at Bly	1:50

CHAN 9774 BOOK.qxd 26/7/07 2:58 pm Page 4

premiere recording in this version

Suite from 'The Lavender Hill Mob' **7:33**

13	I	Titles	1:22
14	II	The Robbery	2:12
15	III	The Eiffel Tower	2:51
16	IV	End Titles	1:08

premiere recording in this version

Suite from 'Moulin rouge' **9:04**

17	I	Main Titles	1:35
18	II	Polka	1:46
19	III	Waltz **Mary Carewe** soprano	3:13
20	IV	Quadrille	2:30

premiere recording

Suite from 'Father Brown' **7:11**

21	I	Main Titles – The Robbery – The Cross of St Augustine	3:30
22	II	Channel Crossing	1:24
23	III	Train Journey to Fleurancy	1:59
24	IV	End Titles	0:19

premiere recording

Suite from 'It Always Rains on Sunday' **14:17**

25	I	Main Titles and Opening Scene	3:36
26	II	Tommy and Rosie	2:35
27	III	Farewell and Getaway – Epilogue – End Titles	8:07

premiere recording

28 **Overture from 'Hue and Cry'** **2:03**

TT 72:50

BBC Philharmonic
Rumon Gamba

All titles reconstructed by Philip Lane with the kind permission and co-operation of Madame Michèle Auric

The Film Music of Georges Auric

It may come as a surprise to many film enthusiasts to discover a collection of music from classic British films composed entirely by a Frenchman! And not just any British films, but some of the most fondly remembered and 'typically British' films of the 1940s and 50s, including several all-time greats from the studios at Ealing. Their proud claim to have made movies that 'projected Britain and the British character' was indisputably borne out by such productions as *Passport to Pimlico*, *The Lavender Hill Mob* and *The Titfield Thunderbolt*, all of which were scored by one Georges Abel Louis Auric.

Born in 1899 in Lodève, a small Southern French town just round the coast from Marseilles, young Georges was a remarkable musical prodigy. Befriended in his teens by Erik Satie and taught by D'Indy, he studied music in Paris as the First World War raged on not so many kilometres away.

In 1919 he joined forces with five like-minded rebellious young composers (including Darius Milhaud and Francis Poulenc) who together began to revitalise the French musical scene as 'Les Six'. During the twenties Auric established himself as both music critic and prolific popular composer, writing songs (including settings of texts by Jean Cocteau), ballet scores for Massine and Balanchine, string miniatures, full orchestral works and even light opera.

With the advent of sound movies he was approached to score Cocteau's groundbreaking fantasy *Le Sang d'un poète* (Blood of a poet, 1930) and in complete contrast the following year, René Clair's *A Nous la liberté* (an unexpected combination of social satire and musical comedy). Throughout the 1930s, perhaps uniquely, he embraced the two worlds of concert hall and movie studio with equal ease.

The hardships of the Second World War clearly made a film offer from a British studio in early 1945 very attractive, and Auric unhesitatingly accepted the assignment for **Caesar and Cleopatra**, one of the J. Arthur Rank organisation's two great Technicolor follies of the 1945/46 season (the other being the musical *London Town*). Wild Hungarian film producer Gabriel Pascal was apparently given *carte blanche* on this movie version of Bernard Shaw's worthy but static stage play. Legend has it that Pascal had already approached Benjamin Britten, William Walton and even Prokofiev to score the movie (obviously seeking a 'star' name), and after Arthur Bliss's resignation from the project Auric appears to have been a 'last resort'. The budget spiralled and later box-office returns proved disappointing. The only bright spots from the enterprise to survive are the ebullient musical interludes and impressive marches that punctuate the film's otherwise dreary two hours and eighteen minutes (and happily we also have several items, missing from the final release print, that are newly restored in the Suite recorded here).

By all accounts **Dead of Night** (also 1945) was planned, filmed and released while *Caesar and Cleopatra* was still dragging on in production. We can assume that Ealing's shrewd musical director Ernest Irving saw Auric, as it were, standing by, cooling his heels, and snapped him up as he had done with Vaughan Williams and John Ireland before him. Arguably the first great British horror movie, the nightmare montage finale is both a cinematic and musical classic.

Auric was back at Ealing in the summer of 1946 for **Hue and Cry**, a light-hearted romp of villains, penny dreadfuls and hordes of children chasing across war-scarred London (not forgetting a gloriously eccentric cameo from Alistair Sim).

The grimmer world of suburbia is celebrated in **It Always Rains on Sunday** (1947). It portrays twenty-four hours in the life of a damp London Sunday where petty thieves rub shoulders with smooth-talking seducers and the bustling street market is just down the road from the local 'Palais de dance'. On this particular Sunday the arrival of an escaped convict and a life-or-death chase through the railway marshalling yards also briefly break the monotony. Inevitably Monday morning arrives and it stops raining.

By now a recognisable Ealing house-style was emerging, dealing with neighbourhood spirit, a little gentle rebellion, and triumph despite overwhelming odds. One of the most satisfying examples is **Passport to Pimlico** (1949) in which an austerity-battered neighbourhood is unexpectedly liberated (by a quirk of local history) from petty bureaucracy and rationing. Incidents such as the throwing of food parcels, like feeding seals at the zoo, are not quickly forgotten.

The Lavender Hill Mob (1951) again caught the popular imagination with a wish-fulfilment fantasy of a meek treasury civil servant (Alec Guinness) who joins forces with the owner of a seaside souvenir foundry (Stanley Holloway) to steal a consignment of gold bullion and melt it into Eiffel Tower trinkets for export to France. Auric, in-between the inevitable chases, at last had a moment to portray a Parisian scene.

John Huston's sumptuous (and British-made) **Moulin rouge** (1952) gave Auric

his most enduring international hit; the oh-so-French waltz theme proved a worldwide best-seller. This biopic of the life and times of the artist Toulouse-Lautrec portrays the brilliance of 1890s Parisian high (and low) life at the legendary restaurant-cum-cabaret, the 'Moulin rouge'. As well as introducing the scandalous can-can dance, the film also painstakingly recreates various solo dancers, such as 'La Goulou' and 'El Chocolate' (immortalised in Lautrec's paintings). Resident *chanteuse* Jeanne Avril sings of 'April again, beside the river Seine' (actress Zsa-Zsa Gabor was supplied with the singing voice of Muriel Smith). This simple melody was to find itself recorded by dozens of orchestras and instrumentalists within weeks of the film's release as 'Song from *Moulin rouge*'. With new lyrics by William Engvick it then got another amazingly successful lease of life as 'Where is your Heart?'.

Later in the same year Auric made his last trip to Ealing for **The Titfield Thunderbolt**, another tale of a community pulling together in the face of overwhelming odds, this time to save the beloved but doomed local steam railway line. The line-up of familiar faces, allied to the glorious scenery and Auric's delightful train 'gallops', makes this an irresistible piece of long-lost English nostalgia.

In **Father Brown** (1954), another movie starring Alec Guinness, Auric was really still in Ealing territory with G.K. Chesterton's tale of a modest provincial Catholic Priest, whose phenomenal powers of detection are put to the test against France's criminal mastermind 'Flambeau'. A mixture of typically British and utterly French sounding themes display Auric's cross-channel versatility.

The Innocents (1961), Auric's last significant British film, is an authentic psychological chiller based on Henry James's *The Turn of the Screw*. The spare orchestration underlines the indefinable horrors which Deborah Kerr experiences. The opening title music, an adaptation of the usually innocuous folksong 'O Willow Waly', is particularly disturbing, and several musical moments, which were composed but not included in the final cut of the film, have been restored for the present recording.

In a forty-year film career Auric composed nearly thirty British scores and well over a hundred more for French, and later Italian, German and American movies, including Cocteau's classic *La Belle et la bête* (Beauty and the beast, 1946), *Rififi* (1954), *Lola Montes* (1955) and the unforgettable *Salaire de la peur* (1953; known throughout most of the world as *Wages of Fear*). Sadly, while his talents remained as wide-ranging as ever, by the mid-fifties he found himself scoring a succession of big-budget, pan-European co-productions, aimed presumably at the American market, that made little impression on anyone. In his later years his composing activities slowed down as he increasingly took up administrative roles on the French musical scene. These included the chairmanship of the French Musical Copyright Society (SACEM) and an important role in reviving the fortunes of the Paris Opéra comique.

Journalist Marjorie Deans, in her book *Meeting at the Sphinx*, reports how, during the filming of *Caesar and Cleopatra*, confusion reigned on all fronts, not least in the music department. She describes the composer as '…a big, loosely-built, rather indolent looking man. Auric composes with an absent air, sitting humped over the piano with a cigarette dangling from his lips, under frowning, half-closed eyes and plays his own melodies apologetically… can he really do this film job, one wonders?'. It would appear from the music assembled here that he most certainly could.

© 1999 Alexander Gleason

The **BBC Philharmonic** has been established on the international stage for over sixty years. The Orchestra is based in Manchester where it performs regularly in the magnificent Bridgewater Hall as well as making many of its programmes for Radio 3 in the BBC's Studio 7 Concert Hall. Under its Principal Conductor, the charismatic Frenchman Yan Pascal Tortelier, it has built a formidable reputation for outstanding quality and committed performances over an immensely wide range of repertoire. Vassily Sinaisky is the Orchestra's Principal Guest Conductor and Sir Edward Downes (who was Principal Conductor from 1980 to 1991) is Conductor Emeritus.

Rumon Gamba was appointed the BBC Philharmonic Assistant Conductor after winning the Lloyds Bank BBC Young Musicians Conductors Workshop in 1998. He studied at Durham University, and at the Royal Academy of Music with Sir Colin Davis, George Hurst and Colin Metters where he was the first conducting student to be awarded the DipRAM. Prizes to his credit include the Henry Wood Scholarship and the Bob Harding bursary. Rumon Gamba has conducted at the Newbury and Lichfield Festivals, has worked in Poland and Russia and in 1997 was invited to participate for Britain at the International Masterclass for Conductors in St Petersburg. He has also conducted the BBC Scottish Symphony Orchestra, the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra and Manchester Camerata.

CHAN 9774 BOOK.qxd 26/7/07 2:58 pm Page 10

Father Brown (1954) courtesy of BFI, London

Die Filmmusik von Georges Auric

Es mag viele Filmliebhaber überraschen, eine Sammlung mit Musik aus klassischen britischen Filmen zu entdecken, die ausschließlich von einem Franzosen komponiert wurde. Und das sind nicht etwa irgendwelche britischen Filme, sondern einige der auch im Nachhinein meistgeliebten, "typisch britischen" Filme der 1940er und 50er Jahre, darunter mehrere unvergessene Erfolge aus den Ealing-Studios. Deren kühner Anspruch, Filme geschaffen zu haben, die "einen Eindruck von Großbritannien und vom britischen Charakter vermitteln", wurde von Produktionen wie *Passport to Pimlico*, *The Lavender Hill Mob* und *The Titfield Thunderbolt* zweifelsfrei bestätigt, und die Filmmusik stammte jedesmal von einem gewissen Georges Abel Louis Auric.

Der junge Georges, geboren 1899 in Lodève, einer kleinen südfranzösischen Küstenstadt in der Nähe von Marseille, war eine erstaunliche musikalische Begabung. Er war noch keine zwanzig Jahre alt, als sich Erik Satie mit ihm anfreundete und D'Indy ihm Unterricht erteilte, und er studierte Musik in Paris, während wenige Kilometer entfernt der Erste Weltkrieg tobte.

Im Jahr 1919 tat er sich mit fünf gleichgesinnten rebellischen jungen Komponisten (unter ihnen Darius Milhaud und Francis Poulenc) zusammen, die sich unter der Bezeichnung "Les Six" gemeinsam daranmachten, den französischen Musikbetrieb neu zu beleben. In den zwanziger Jahren setzte sich Auric als Musikkritiker und als produktiver und populärer Komponist durch und schrieb Lieder (zum Beispiel Vertonungen von Texten von Jean Cocteau), Balletmusik für Massine und Balanchine, kleine Stücke für Streicher, große Orchesterwerke, ja sogar eine leichte Oper.

Als der Tonfilm aufkam, wurde er damit betraut, die Musik zu Cocteaus bahnbrechendem Fantasiefilm *Le Sang d'un poète* (Das Blut eines Dichters, 1930) zu komponieren, und in völligem Gegensatz dazu im Jahr darauf die Musik zu René Clairs *A Nous la liberté* (Es lebe die Freiheit), einer verblüffenden Kombination aus Gesellschaftssatire und musikalischer Komödie. Im gesamten Verlauf der 1930er Jahre fand er sich auf wohl einzigartige Weise in den zwei Welten des Konzertsaals und des Filmstudios gleichermaßen mühelos zurecht.

Die Entbehrungen des Zweiten Weltkriegs machten das Filmangebot eines britischen Studios Anfang 1945 sicherlich besonders

attraktiv, und Auric zögerte nicht, den Auftrag für **Caesar and Cleopatra** anzunehmen, einen von zwei Ausstattungsfilmen der J. Arthur Rank Organisation aus der Saison 1945/46 (der andere ist der Musikfilm *London Town*). Der temperamentvolle ungarische Filmproduzent Gabriel Pascal bekam offenbar *carte blanche* für diese Verfilmung von George Bernard Shaws verdienstvollem, aber statischem Bühnenstück. Es geht die Legende um, daß Pascal (offenbar auf der Suche nach einem bekannten "Star") bereits an Benjamin Britten und William Walton, ja sogar an Prokofjew herangetreten war, die Filmmusik zu schreiben, und nachdem Arthur Bliss sich aus dem Projekt zurückgezogen hatte, war Auric, so scheint es, die "letzte Rettung". Der Filmetat stieg in schwindelnde Höhen und die Kasseneinnahmen erwiesen sich in der Folge als Enttäuschung. Die einzigen Lichtblicke, die von dem Unterfangen übrig blieben, sind die überschwenglichen musikalischen Zwischenspiele und die eindrucksvollen Märsche zur Unterbrechung der ansonsten langweiligen zwei Stunden 18 Minuten Spieldauer des Films (zu unserem Glück haben wir außerdem mehrere Stücke, die in der Endfassung fehlen und für die hier eingespielte Suite wiederaufgearbeitet wurden).

Allen Berichten zufolge wurde **Dead of Night** (Traum ohne Ende, 1945) geplant, gefilmt und herausgebracht, während sich die Dreharbeiten zu *Caesar and Cleopatra* hinauszögerten. Aller Wahrscheinlichkeit nach bemerkte Ernest Irving, der scharfsinnige musikalische Direktor der Ealing-Studios, daß Auric gewissermaßen untätig herumlungerte, und schnappte ihn sich, wie er es zuvor bei Vaughan Williams und John Ireland getan hatte. Das alptraumhaft montierte Finale dieses wohl ersten großen britischen Horrorstreifens ist sowohl ein filmischer als auch ein musikalischer Klassiker.

Im Sommer 1946 war Auric wieder in Ealing, um **Hue and Cry** (Die kleinen Detektive) zu drehen, eine gut gelaunte Tollerei voller Bösewichter, Schauergestalten und Horden von Kindern, die durch das vom Krieg gezeichnete London jagen (nicht zu vergessen ein kurzer herrlich exzentrischer Auftritt von Alistair Sim).

Die eher triste Welt der Vorstädte wird in **It Always Rains on Sunday** (Whitechapel, 1947) geschildert. Der Film zeigt vierundzwanzig Stunden eines feuchten Londoner Sonntags, an dem Kleinkriminelle mit glattzüngigen Verführern auf Tuchfühlung gehen und gleich um die Ecke vom örtlichen "Palais de dance" unter freiem Himmel ein geschäftiger Markt abgehalten wird. An diesem speziellen Sonntag durchbrechen die Ankunft eines ausgebrochenen Zuchthäuslers und eine Jagd auf Leben und Tod auf einem Rangierbahnhof kurz die herrschende Monotonie. Und das unausweichliche Ende ist, daß es Montagmorgen wird und aufhört, zu regnen.

Inzwischen hatte sich in Ealing ein erkennbarer hauseigener Stil herauskristallisiert, die Beschäftigung mit gutnachbarlichen Beziehungen, mit der kleinen sanften Rebellion und mit Triumphen im Angesicht überwältigend widriger Umstände. Eines der gelungensten Beispiele ist **Passport to Pimlico** (Blockade in London, 1949), in dem ein von Armut gezeichnetes Viertel (durch ein Laune seiner Geschichte) unerwartet vor kleinlicher Bürokratie und Rationierung bewahrt wir. Ereignisse wie der Abwurf von Nahrungsmittelpaketen, ähnlich dem Füttern der Seehunde im Zoo, bleiben lange im Gedächtnis haften.

Auch **The Lavender Hill Mob** (Das Glück kam über Nacht, 1951) begeisterte das Publikum, diesmal mit der Wunscherfüllung eines bescheidenen Bankbeamten (Alec Guinness), der sich mit dem Besitzer einer Gießerei (Stanley Holloway) zusammentut, die die Andenkenläden der britischen Seebäder beliefert. Sie beschließen, eine Ladung Goldbarren zu rauben und zu kleinen Eiffeltürmen für den Export nach Frankreich zu verarbeiten. Hier hatte Auric zwischen den unvermeidlichen Verfolgungsjagden endlich einen Moment Gelegenheit, eine Pariser Szene zu porträtieren.

John Hustons üppig ausgestatteter (in Großbritannien gedrehter) Film **Moulin rouge** (1952) verschaffte Auric seinen dauerhaftesten internationalen Hit; das ach so französische Walzerthema erwies sich als weltweiter Kassenschlager. Die Filmbiographie über das Leben und die Ära des Malers Toulouse-Lautrec schildert das Treiben der feinen (und nicht so feinen) Gesellschaft im legendären Restaurant und Varieté "Moulin rouge". Er stellt nicht nur den skandalösen Tanz Cancan vor, sondern läßt auch diverse Solotänzer wie "La Goulou" und "El Chocolate" (unsterblich gemacht durch Toulouse-Lautrecs Bilder) mit akribischer Genauigkeit auferstehen. Die am Haus engagierte Chanteuse Jeanne Avril singt "April again, beside the river Seine" (der Schauspielerin Zsa-Zsa Gabor wurde die Singstimme von Muriel Smith geliehen). Die schlichte Melodie sollte wenige Wochen, nachdem der Film herausgekommen war, von Dutzenden von Orchestern und Instrumentalisten als "Lied aus *Moulin rouge*" auf Schallplatte aufgenommen werden. Und mit einem neuen Text von William Engvick war sie dann unter dem Titel "Where is your Heart?" noch einmal erstaunlich erfolgreich.

Später im selben Jahr unternahm Auric seine letzte Reise nach Ealing zu den Dreharbeiten von **The Titfield Thunderbolt** (Titfield-Expreß), einer weiteren Mär von einer Gemeinschaft, die im Angesicht

CHAN 9774 BOOK.qxd 26/7/07 2:58 pm Page 14

überwältigender Schwierigkeiten zusammenhält, diesmal um die geliebte, aber zur Stillegung verurteilte mit Dampfloks betriebene Lokalbahn zu retten. Das Aufgebot vertrauter Gesichter, die herrliche Landschaft und Aurics vergnügliche Galopps zur Begleitung der Zugfahrten machen den Film zum unwiderstehlichen Gegenstand nostalgischer Betrachtung einer längst entschwundenen englischen Vergangenheit.

In **Father Brown** (Die seltsamen Wege des Pater Brown, 1954), einem anderen Film mit Alec Guinness in der Hauptrolle, befand sich Auric im Grunde immer noch auf Ealingschem Territorium, denn es ging um G.K. Chestertons Geschichte vom bescheidenen katholischen Provinzpfarrer, dessen phänomenale detektivische Fähigkeiten sich gegen den französischen Meisterdieb "Flambeau" bewähren müssen. Eine Auswahl typisch britischer und äußerst französisch klingender Themen beweisen Aurics Vielseitigkeit diesseits und jenseits des Ärmelkanals.

The Innocents (Schloß des Schreckens, 1961), Aurics letzter bedeutender britischer Film, ist ein wahrhaftiger psychologischer Thriller nach der Erzählung *The Turn of the Screw* von Henry James. Die sparsame Orchestrierung unterstreicht die undefinierbaren Ängste, die Deborah Kerr empfindet. Die Titelmusik, eine Bearbeitung des eigentlich harmlosen Volkslieds "O Willow Waly", wirkt besonders beunruhigend, und mehrere musikalische Momente, die fertig komponiert waren, aber nicht in die endgültige Schnittfassung des Films aufgenommen wurden, sind für die vorliegende Einspielung wiederhergestellt worden.

Im Laufe seiner vierzig Jahre währenden Filmkarriere hat Auric fast dreißig britische Filmmusiken sowie weit über hundert für französische und später italienische, deutsche und amerikanische Spielfilme komponiert, unter ihnen Cocteaus Klassiker *La Belle et la bête* (Es war einmal, 1946), *Rififi* (1954), *Lola Montes* (1955) und der unvergeßliche *Salaire de la peur* (Lohn der Angst, 1953). Obwohl seine Begabung so vielseitig war wie eh und je, sah er sich Mitte der fünfziger Jahre genötigt, Filmmusiken für eine Folge teurer europäischer Koproduktionen zu schreiben, die wohl auf den amerikanischen Markt abzielten, aber niemanden so recht beeindruckten. Später schlug Auric als Komponist eine langsamere Gangart an, als ihm im französischen Musikbetrieb zunehmend Verwaltungsaufgaben übertragen wurden, zum Beispiel der Vorsitz der französischen Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte (SACEM) und eine wichtige Rolle bei der Neubelebung des Erfolges der Pariser Opéra comique.

Während der Verfilmung von *Caesar and Cleopatra*, so berichtet die Journalistin Marjorie Deans in ihrem Buch *Meeting at the Sphinx*, herrschte an sämtlichen Fronten Verwirrung, nicht zuletzt in der Musikabteilung. Ihrer Beschreibung zufolge war der Komponist ein "großer, schlaksiger, eher träge wirkender Mann. Auric wirkt beim Komponieren geistesabwesend, wenn er in gebeugter Haltung am Klavier sitzt, eine Zigarette im Mundwinkel hängen hat und stirnrunzelnd und mit halb geschlossenen Augen bescheiden seine Melodien spielt. … man fragt sich, ob er diesen Filmjob wohl bewältigen kann". Will man dem Anschein der hier versammelten Musik glauben, konnte er es ganz gewiß.

© 1999 Alexander Gleason

Übersetzung: Anne Steeb / Bernd Müller

Das **BBC Philharmonic** ist seit über sechzig Jahren auf der internationalen Bühne eingeführt. Das Orchester ist in Manchester ansässig, wo es regelmäßig in der eindrucksvollen Bridgewater Hall auftritt und im Konzertsaal von Studio 7 der BBC viele seiner Programme für Radio 3 aufnimmt. Unter seinem Chefdirigenten, dem charismatischen Franzosen Yan Pascal Tortelier, hat es sich mit herausragender Qualität und der engagierten Darbietung eines ungeheuer breit gefächerten Repertoires einen beachtlichen Ruf erworben. Wassili Sinaisky ist dem Orchester als Erster Gastdirigent verbunden und Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) als Emeritierter Dirigent.

Rumon Gamba wurde zum Stellvertretenden Dirigenten des BBC Philharmonic ernannt, nachdem er 1998 den von Lloyds Bank und der BBC ausgerichteten Wettbewerb Young Musicians Conductors Workshop gewonnen hatte. Er hat an der Universität Durham studiert, sowie bei Sir Colin Davis, George Hurst und Colin Metters an der Royal Academy of Music, die er als erster Dirigierstudent mit dem Diplom der Akademie abgeschlossen hat. Rumon Gamba wurde unter anderem mit dem Henry-Wood- und der Bob-Harding-Stipendium gefördert. Er war bei den Festspielen in Newbury und Lichfield als Dirigent dabei, hat in Polen und Rußland gearbeitet und wurde 1997 eingeladen, als Vertreter Großbritanniens an der internationalen Meisterklasse für Dirigenten in St. Petersburg teilzunehmen. Außerdem hat er das BBC Scottish Symphony Orchestra dirigiert, das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra und die Manchester Camerata.

CHAN 9774 BOOK.qxd 26/7/07 2:58 pm Page 16

The Titfield Thunderbolt (1952) courtesy of BFI, London

Les musiques de film de Georges Auric

Ce sera peut-être une surprise pour beaucoup de cinéphiles de découvrir une collection de musiques de films classiques du cinéma britannique entièrement composées par un Français! Et pas n'importe lesquels, car il s'agit de quelques-uns des films les plus chéris et les plus "typiquement anglais" des années quarante et cinquante, parmi lesquels figurent plusieurs chefs-d'œuvre absolus produits dans les studios de Ealing. Leur fière affirmation d'avoir réalisé des films qui "projetèrent la Grande-Bretagne et le caractère britannique" trouva sans aucun doute sa justification avec des réalisations telles que *Passport to Pimlico*, *The Lavender Hill Mob* et *The Titfield Thunderbolt*, dont les musiques furent signées par un certain Georges Abel Louis Auric.

Né en 1899 à Lodève, une petite ville du sud de la France proche de Marseilles, le jeune Georges fut un remarquable prodige musical. Ami de Satie dans son adolescence, et élève de Vincent d'Indy, Auric étudia au Conservatoire de Paris tandis que la Première Guerre mondiale faisait rage à quelques kilomètres seulement de la capitale.

En 1919, il se joignit à cinq jeunes compositeurs rebelles (incluant Darius Milhaud et Francis Poulenc), et ensemble, ils allaient redonner de l'élan à la vie musicale française sous le nom "Les Six". Au cours des années vingt, Auric s'imposa en tant que critique musical et compositeur prolifique et populaire, écrivant des chansons (notamment sur des textes de Jean Cocteau), des musiques de ballet pour Massine et Balanchine, des miniatures pour cordes, des grandes pages pour orchestre, et même une opérette.

Avec l'avènement du cinéma parlant, il fut sollicité pour écrire la musique du film fantasque et avant-gardiste de Cocteau, *Le Sang d'un poète* (1930). Opposant un contraste complet, il écrivit l'année suivante la musique du film de René Clair, *A Nous la liberté* (un mélange inattendu de satire sociale et de comédie musicale). Tout au long des années trente, il passa du monde de la salle de concert à celui des studios de cinéma avec une facilité égale et probablement sans équivalent.

Les temps difficiles de la Seconde Guerre mondiale rendirent l'offre d'un studio de cinéma anglais particulièrement séduisante, et Auric accepta sans hésitation d'écrire la musique du film **Caesar and Cleopatra**, l'une des deux grandes fresques en technicolor de J. Arthur Rank de la saison 1945–1946, (l'autre

étant la comédie musicale *London Town*). Le turbulent producteur hongrois Gabriel Pascal reçut apparemment carte blanche pour cette version cinématographique de la pièce remarquable mais statique de Bernard Shaw. Selon la légende, Pascal avait déjà approché Benjamin Britten, William Walton et même Prokofiev pour écrire la musique du film (à l'évidence il cherchait un nom "célèbre"), et après la défection d'Arthur Bliss, Auric semble avoir été le "dernier recours". Le budget augmenta considérablement, et plus tard, les bénéfices du box-office se révélèrent décevants; les seuls aspects positifs à avoir survécu sont les interludes musicaux exubérants et les marches impressionnantes qui ponctuent le film, car autrement celui-ci distille pendant deux heures et dix-huit minutes l'ennui le plus total (et par bonheur, nous avons également plusieurs morceaux, absents dans la version finale, qui ont été nouvellement replacés dans la Suite enregistrée ici.)

Au dire de tout le monde, **Dead of Night** (1945) fut conçu, filmé et projeté à l'écran tandis que *Caesar and Cleopatra* était encore embourbé dans sa réalisation. On peut présumer que Ernest Irving, le perspicace directeur musical des studios de Ealing, aperçut Auric en train d'attendre dans un coin, et qu'il s'en empara comme il l'avait déjà fait avec Vaughan Williams et John Ireland. Probablement le premier grand film d'horreur britannique, le cauchemardesque montage final est un classique musical et cinématographique.

Auric fut de retour à Ealing pendant l'été 1946 pour **Hue and Cry**, une joyeuse histoire de vauriens, de roman policier à quatre sous, et de butins d'enfants qui se poursuivent à travers un Londres épouvanté par la guerre (sans oublier de mentionner le fabuleux rôle de composition d'Alistair Sim).

Le monde plus morose de la banlieue est célébré dans **It Always Rains on Sunday** (1947). Le film dépeint les vingt-quatre heures de la vie d'un dimanche londonien pluvieux, où des voleurs minables côtoient des séducteurs au parler onctueux, et où la rue marchande animée est à deux pas du "Palais de danse" local. Ce dimanche-là, l'irruption d'un repris de justice en cavale, et sa poursuite sans merci à travers les voies d'une gare de triage brise un instant la monotonie régnante. Inévitablement, le lundi matin arrive et il cesse de pleuvoir.

Parvenu à ce stade, le style reconnaissable des studios de Ealing commençait à émerger, avec ses histoires de quartier, de petites rébellions, et de triomphes malgré des difficultés considérables. L'un des exemples les plus satisfaisants est **Passport to Pimlico** (1949), où un quartier frappé par l'austérité est libéré de manière inattendue (par un

caprice de l'histoire locale) de la bureaucratie mesquine et du rationnement. Des incidents tels que les paquets de ravitaillement lancés comme de la nourriture à des phoques dans un zoo restent gravés dans la mémoire.

The Lavender Hill Mob (1951) saisit de nouveau l'imagination populaire avec l'histoire du rêve fantaisiste d'un petit fonctionnaire du Trésor (Alec Guinness) qui s'associe avec le propriétaire d'une fonderie de souvenirs de bords de mer (Stanley Holloway) pour voler un stock de lingots d'or qu'ils veulent ensuite fondre et exporter en France sous la forme de petites tours Eiffel. Entre les différentes poursuites inévitables, Auric eut enfin la possibilité de dépeindre une scène parisienne.

Le somptueux **Moulin rouge** (1952) de John Huston (une réalisation britannique) offrit à Auric son succès international le plus durable; en effet, le thème de valse si typiquement français devint un best-seller mondial. Cette histoire romancée de la vie de Toulouse-Lautrec dépeint le brillant de la vie parisienne (avec ses hauts et ses bas) aux alentours de 1890 dans le légendaire restaurant-cabaret du "Moulin rouge". Outre l'évocation de la scandaleuse danse French-cancan, diverses danseuses tels que "La Goulou" et "El Chocolate" (immortalisées dans les toiles de Toulouse-Lautrec) sont recrées avec le plus grand soin. Jeanne Avril, la vedette du Moulin rouge, chante "April again, beside the river Seine" (l'actrice Zsa-Zsa Gabor fut doublée par la voix chantée de Muriel Smith). Cette mélodie simple devait être enregistrée par des dizaines d'orchestres et instrumentistes quelques semaines après la sortie du film sous le titre de "Chanson du Moulin rouge". Avec de nouvelles paroles de William Engvick, elle connut également un extraordinaire succès sous le titre "Where is your Heart?".

Plus tard cette même année, Auric fit son dernier voyage aux studios de Ealing pour **The Titfield Thunderbolt**. Il s'agit de nouveau de l'histoire d'une communauté qui réunit ses forces face à de graves difficultés, cette fois-ci en essayant de sauvegarder la ligne locale de chemin de fer à vapeur. L'équipe d'acteurs familiers, les décors glorieux et la musique pittoresque d'Auric imitant la course du train contribuent à faire de ce film un irrésistible moment de nostalgie anglaise perdue depuis longtemps.

Dans **Father Brown** (1954), un autre film avec pour vedette Alec Guinness, Auric était encore vraiment dans l'ambiance des studios de Ealing avec cette histoire de G.K. Chesterton dans laquelle un modeste prêtre catholique provincial voit son phénomémal pouvoir de détection mis à l'épreuve par le cerveau criminel français, "Flambeau". Une sélection de thèmes typiquement anglais et d'autres sonnant de manière totalement

française démontre les talents multiples d'Auric.

The Innocents (1961), le dernier film anglais important d'Auric, est un authentique cauchemard psychologique basé sur le roman de Henry James, *The Turn of the Screw* (Le Tour d'écrou). L'orchestration dépouillée d'Auric ponctue les horreurs indéfinissables expérimentées par Deborah Kerr. La musique du générique, une adaptation de la mélodie populaire normalement inoffensive, "O Willow Waly", est particulièrement troublante. Plusieurs passages musicaux qui furent omis lors du montage final du film ont été rétablis dans le présent enregistrement.

En quarante ans de carrière de compositeur de musique de film, Auric réalisa les partitions de près de trente films britanniques, et de plus d'une centaine de films français, italiens, allemands et américains. Parmi ceux-ci figurent le classique de Jean Cocteau, *La Belle et la Bête* (1946), *Rififi* (1954), *Lola Montes* (1955) et l'inoubliable *Salaire de la peur* (1953). Malheureusement, et alors que ses talents étaient toujours aussi multiples que précédemment, Auric écrivit vers le milieu des années cinquantes les partitions de plusieurs grandes co-productions pan-européennes à grand budget, probablement destinées au marché américain, mais qui firent peu impression. Par la suite, son activité de compositeur se ralentit à mesure qu'il devint de plus en plus absorbé par ses fonctions administratives dans le monde musical français. Parmi celles-ci, on citera le poste de président de la SACEM, et le rôle qu'il joua dans la renaissance de l'Opéra comique de Paris.

Dans son livre *Meeting at the Sphinx*, la journaliste Marjorie Dean décrit l'état de confusion qui régnait pendant le tournage de *Caesar and Cleopatra*, notamment dans le département de la musique. Elle décrit le compositeur comme étant "…un homme gros, à la carrure incertaine, avec une allure plutôt indolente. Auric compose d'un air absent, assis courbé devant son piano avec une cigarette pendue aux lèvres, les sourcils froncés et les yeux à demi-clos, jouant ses propres mélodies comme en s'excusant. … est-il vraiment capable de faire ce travail de cinéma, se demande-t-on?". A en juger par les musiques réunies ici, il semblerait qu'il en était parfaitement capable.

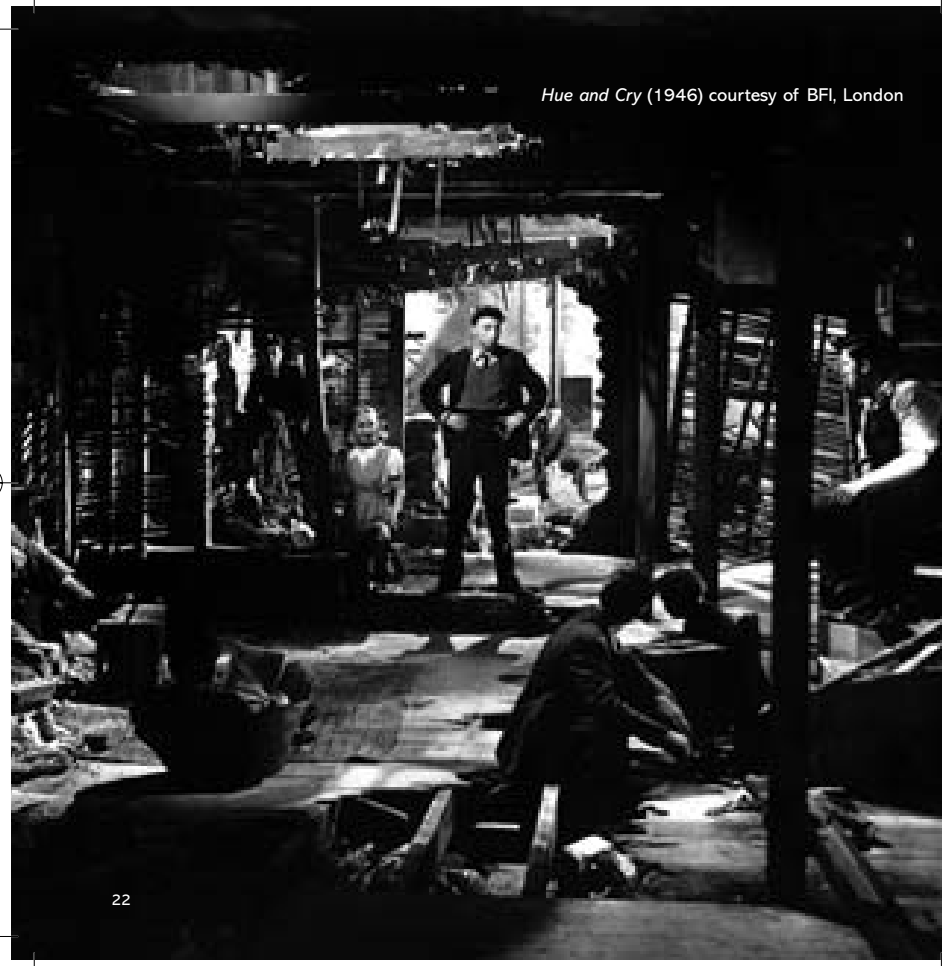
© 1999 Alexander Gleason

Traduction: Francis Marchal

Le **BBC Philharmonic** s'est imposé sur la scène internationale depuis plus de soixante ans. L'Orchestre est basé à Manchester où il se produit régulièrement dans le somptueux Bridgewater Hall, et réalisant beaucoup de ses programmes pour BBC Radio 3 en le Concert Hall du Studio 7 de la BBC. Sous la direction de son chef principal, le charismatique français Yan Pascal Tortelier, il s'est acquis une très grande réputation pour la qualité particulièrement exceptionnelle de ses interprétations qu'il met au service d'un très vaste répertoire. Vassily Sinaisky est le chef principal invité de l'Orchestre, tandis que Sir Edward Downes (qui fut chef principal de 1980 à 1991) en est le chef honoraire.

Rumon Gamba fut nommé chef assistant du BBC Philharmonic après avoir remporté le Lloyds Bank BBC Young Musicians Conductors Workshop en 1998. Il a fait ses études à l'Université de Durham et à la Royal Academy of Music de Londres avec Sir Colin Davis, George Hurst et Colin Metters. Il est le premier étudiant en direction d'orchestre à avoir obtenu le DipRAM (Diplôme de la Royal Academy of Music). Il remporta également les bourses d'études Henry Wood et Bob Harding. Rumon Gamba a dirigé des concerts dans le cadre du festival de Newbury et de Lichfield, et a travaillé en Pologne et en Russie. En 1997, il fut invité à prendre part aux master-classes internationales de direction d'orchestre de Saint-Pétersbourg (où il représenta la Grande-Bretagne). Il a également dirigé le BBC Scottish Symphony Orchestra, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra et la Manchester Camerata.

CHAN 9774 BOOK.qxd 26/7/07 2:58 pm Page 22



Hue and Cry (1946) courtesy of BFI, London

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201.
Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

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

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'.

Scores and parts for *The Lavender Hill Mob*, *Passport to Pimlico* and *The Titfield Thunderbolt* supplied courtesy of Silva Screen Records Ltd

Executive producers Brian Pidgeon and Mike George
Recording producer Ralph Couzens
Sound engineer Stephen Rinker
Assistant engineers Jeremy Oxley and Steve Hargreaves
Editor Jonathan Cooper
Recording venue New Broadcasting House, Manchester; 15–16 June 1999
Front cover Photographic montage of stills from *The Lavender Hill Mob*, *Hue and Cry* and *Passport to Pimlico* courtesy of BFI, London/© Canal Plus, France
Back cover Photograph of Rumon Gamba by Sasha Gusov
Inner inlay Still from *Dead of Night* courtesy of BFI, London/© Canal Plus, France
Design Sean Coleman
Booklet typeset by Dave Partridge
Booklet editor Finn S. Gundersen
Copyright Campbell Connelly (tracks 17–20); Copyright control (1–3, 21–24); Robbins Music Corp. Ltd (tracks 11–12); SDRM/SIDEM (tracks 25–27); SDRM (other tracks)
℗ 1999 Chandos Records Ltd
© 1999 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England
Printed in the EU

CHAN 9774 Inlay.qxd 26/7/07 3:01 pm Page 1

24 bit

CHANDOS DIGITAL **CHAN 9774**

The Film Music of Georges Auric (1899–1983)

premiere recording
1 - 3 **Suite from 'Caesar and Cleopatra'** 9:57

4 - 6 **Suite from 'The Titfield Thunderbolt'** 4:26

premiere recording
7 **Suite from 'Dead of Night'** 5:59

8 - 10 **Suite from 'Passport to Pimlico'** 6:05

premiere recording
11 - 12 **Suite from 'The Innocents'** 5:13
Anthea Kempston soprano

premiere recording in this version
13 - 16 **Suite from 'The Lavender Hill Mob'** 7:33

premiere recording in this version
17 - 20 **Suite from 'Moulin rouge'** 9:04
Mary Carewe soprano

premiere recording
21 - 24 **Suite from 'Father Brown'** 7:11

premiere recording
25 - 27 **Suite from 'It Always Rains on Sunday'** 14:17

premiere recording
28 **Overture from 'Hue and Cry'** 2:03

TT 72:50

BBC Philharmonic
Rumon Gamba

(DDD)

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

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

AURIC: FILM MUSIC - BBC Philharmonic/Gamba

CHANDOS
CHAN 9774

AURIC: FILM MUSIC - BBC Philharmonic/Gamba

CHANDOS
CHAN 9774