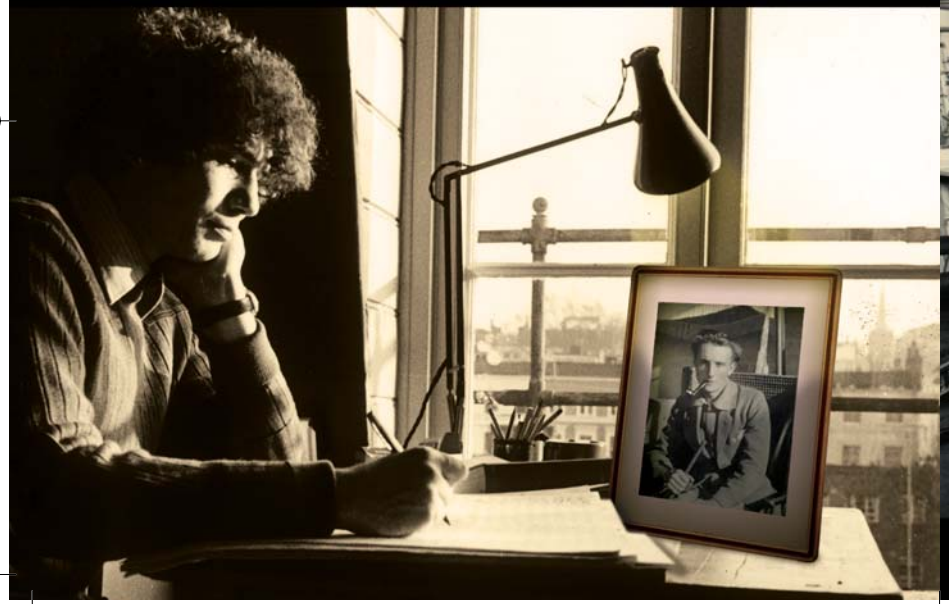
CHAN 9981 front.qxd 15/5/07 2:50 pm Page 1

THE BERKELEY EDITION

CHAN 9981



VOLUME 1

THE BERKELEY EDITION

CHANDOS

BERKELEY
LENNOX AND MICHAEL

Symphony No. 1 • Serenade

Coronach • Horn Concerto

David Pyatt horn
BBC National Orchestra of Wales

RICHARD HICKOX

CHAN 9981 BOOK.qxd 15/5/07 2:54 pm Page 2

Berkeley family

Lennox Berkeley

Sir Lennox Berkeley (1903–1989)

Symphony No. 1 **28:27**
for Orchestra

1	I	Allegro moderato – Meno mosso	9:25
2	II	Allegretto	4:37
3	III	Lento	8:19
4	IV	Allegro – Un poco più vivo	6:04

Michael Berkeley (b. 1948)

premiere recording

Concerto for Horn and String Orchestra **20:52**
Revised version, 1994

5	I	Free and dreamy, as though improvised – Malizioso. Allegro – Andante – Adagio, misterioso – Tempo I – Moderato – Andante – Tempo I	9:40
6	II	Con malincolia, adagio – Slightly slower – Moderato – Allegro – Maestoso – Adagio, with lots of space	11:11

CHAN 9981 BOOK.qxd 15/5/07 2:54 pm Page 4

Sir Lennox Berkeley

		Serenade	**12:48**
		in Four Movements	
7	I	Vivace	2:03
8	II	Andantino	4:12
9	III	Allegro moderato	3:17
10	IV	Lento	3:14

Michael Berkeley

11	**Coronach**	**10:18**
	for Strings	
		TT 72:32

David Pyatt horn
BBC National Orchestra of Wales
Janice Graham leader
Richard Hickox

The Berkeley Edition, Volume 1

Lennox Berkeley was one of the most accomplished and distinctive of twentieth-century British composers. He was born near Oxford in May 1903, into an aristocratic family with strong French connections. After reading modern languages at Oxford University, he spent six years studying with Nadia Boulanger in Paris, and for the rest of the 1930s divided his time between England and France. The influences of Ravel and Poulenc, both of whom he knew well, and of Boulanger's idol Stravinsky, were crucial in the slow and continuous evolution of his mature style. Berkeley worked as a BBC music producer during the Second World War, and from 1946 to 1968 was a professor at the Royal Academy of Music, teaching composers as diverse as David Bedford, Richard Rodney Bennett, Brian Ferneyhough and John Tavener. He was knighted in 1974, and died in December 1989.

One of Berkeley's best-known works is the **Serenade** for strings, which he composed in 1938 and '39. It was first performed in a London concert by the Boyd Neel Orchestra in February 1940, sharing the programme with the first complete performance of Benjamin Britten's *Les Illuminations* for high voice and strings. This was a significant juxtaposition, as Berkeley had had a close personal and professional relationship with Britten in the late 1930s, until the latter left for North America in April 1939; the Serenade shows the influence of Britten's brilliant writing for strings, as well as his firmly tonal musical language. The work is in the key of D major and in four movements. The first is a bustling prelude with an A–B–A shape, though it never loses sight of the main theme for very long; the second is gentle in pace, and maintains an unbroken melodic line through another ternary formal outline; the third is a scherzo in 6/8 time which unfolds in a series of progressions from sparse to full textures, with continuously evolving thematic material. Then the Serenade belies its title, which implies lightness of tone, with a slow, reflective finale, ending with a quiet reminiscence of the opening of the whole work: perhaps a lament for Europe on the outbreak of war, but equally perhaps a nostalgic farewell to the now distant Britten.

Some time before he composed the Serenade, in 1936, Berkeley had begun work on his **Symphony No. 1**. He completed it in 1940, and conducted the first performance at

the Royal Albert Hall in London in 1943, at one of the BBC's Henry Wood Promenade Concerts. The symphony, which was to prove the first of four, represents an unusual mingling of traditions. For much of its length it employs the textures and language of French neoclassicism: melodies with repeated accompanying patterns and firm bass lines, interspersed with episodes built up in counterpoint; and clear key centres, albeit with chromatically inflected melodies – often including the 'blue-note' flattened thirds of jazz – and passages of harmonic ambiguity. But the work eschews the clear-cut formal shapes and literal repetitions normally associated with this style, in favour of continuous organic growth in the manner of Sibelius (whose symphonies were hugely influential in 1930s Britain).

Thus the C major first movement evolves from its opening motifs for the strings in octaves, drawing on the shape and the intervals of the descending figure in the second bar for several subsidiary ideas. One of these provides the development section with its main climax, but it is dropped from the recapitulation and replaced by a digression into new territory, with some lively irregular metres. The second subject, in the woodwinds, then returns at a slower tempo, which is maintained for the coda. The *Allegretto* is a wistful waltz with three main themes, of which the first soon disappears, the second returns in its original form as a string fugato, and the third is developed at length. The *Lento* begins with a bass idea, permeated by a double-dotted upbeat figure which then attaches itself to a cor anglais melody; acute upbeats drive the central section of the movement to a tense climax; the cor anglais melody, shorn of its upbeats, forms the basis of an episode of glowing string counterpoint; the upbeats return only in the coda. Any hints of wartime unease in this movement are dispelled by the finale, the most traditionally shaped of the four movements. It is a rondo in C major with a brusquely genial main theme (featuring the sharp upbeats in a completely different context) and three inventive and progressively shorter contrasting episodes. The last of these leads to a coda in which the rondo theme is transformed, in Beethovenian manner, from 4/4 time to a brisk 6/8.

In 1946 Lennox Berkeley entered into a long and happy marriage with Freda Bernstein, a union which produced three sons. The eldest, Michael Berkeley, born in 1948, has followed in his father's footsteps to become one of the leading British composers of his generation. He studied at the Royal Academy of Music, and later with his father and with Richard Rodney Bennett. While still establishing himself as a composer, he became well known as a broadcaster on radio and television; since 1995 he has also been artistic director of the Cheltenham International Festival. In January 2001 he was appointed Composer in Association to the BBC National Orchestra of Wales. As a composer Berkeley began writing in a conservative, tonal idiom which found its fullest expression in the 1982 oratorio *Or Shall We Die?* But in the late 1980s, against the grain of the times, his musical language became tougher, with a higher level of dissonance and frequent use of loosely co-ordinated textures. What has remained consistent is his clarity of emotional expression, which has proved especially effective in his two operas, *Baa Baa Black Sheep* (1993) and *Jane Eyre* (2000).

Michael Berkeley's **Concerto for Horn and String Orchestra** in effect straddles the composer's stylistic transition. It was written in 1984, for Michael Thompson to play with the Polish Chamber Orchestra under Jerzy Maksymiuk at that year's Cheltenham Festival; but it was substantially revised ten years later. (Further small revisions have been made for this recording.) The solo horn part respects the idioms of open-fifth calls and repeated notes associated with the instrument, while at the same time taking full advantage of its potential for wide leaps between registers. The string orchestra is much divided, with soloists often emerging from each section and mass textures created through free-time playing. The first of the concerto's two movements is predominantly fast and aggressive, with the marking *Malizioso* (malicious). But it begins with a slow, musing introduction for horn and solo viola; it is interrupted early on by a slower, more lyrical passage including ghostly muted string glissandi; and later an episode of mechanical-sounding counterpoint gradually dissolves into a static free-time string passage – from which horn and solo strings, with a plainsong-like melody, lead the way to the short coda. The second movement, which begins with another duet for horn and viola, is predominantly slow and melancholy; towards the end it accelerates briefly to an *Allegro* reminiscent of the first movement, before horn and solo violin begin the slow, eloquent coda. At the heart of the work is the central episode of this second movement, in which, through a mist of free-time string lines, a quartet of lower strings is heard playing the so-called 'Passion Chorale', familiar from its use in Bach's *St Matthew Passion* – revealing a theme which has previously played a concealed role in both movements. The horn part in the second movement also makes more explicit the links between the horn's many rising-fifth figures throughout the work and the memorial Army bugle-call known as the 'Last Post'.

The composer considers that the Horn Concerto, especially in its revised form,

belongs to a group of works in which he has explored 'the complex emotions of grief: the rage and anger, as well as the sadness'. Another such work is **Coronach**, for string orchestra, which he wrote for the 1988 festival in the Welsh border town of Presteigne. 'Coronach' is a Scottish Gaelic word for a funeral dirge, and the single-movement piece includes quotations from the tragic Scottish ballad 'The Bonny Earl o' Moray'. The first section of the work gradually builds up, without any change of tempo, from the stabbing semitone dissonances and weeping glissandos of the opening to furiously active textures; the second section is calmer and more continuously melodic, but again accumulates tension, which is released in an angular phrase in *fff* octaves; the coda combines the stabbing figures of the opening with an elegiac violin melody, and ends with the violas sustaining a long B natural through a final cluster of semitone clashes, to emerge resiliently alone.

© 2002 Anthony Burton

At the age of fourteen **David Pyatt** became the youngest winner of the prestigious BBC Young Musician of the Year competition in 1988. As a soloist he has worked with many leading orchestras in the UK, including the London Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, The Hallé Orchestra and English Chamber Orchestra, and toured former East Germany and Japan with the BBC National Orchestra of Wales. He has performed with major orchestras in Europe, the USA, Canada and Japan, including the Deutsches Symphonie-Orchester and the Orchestre philharmonique de Radio-France. From the beginning of the 1998 / 99 season he took up the position of Principal Horn of the London Symphony Orchestra. His recital, concerto and chamber repertoire is extensive, ranging from works by Telemann, Haydn and Mozart to those of leading contemporary composers.

The **BBC National Orchestra of Wales** is recognised for the quality of its performances and occupies a very special role as both a national and broadcasting orchestra. Under Richard Hickox, Principal Conductor since September 2000, it has won acclaim throughout the United Kingdom. BBC NOW's repertoire is extensive and the Orchestra is committed to the performance of contemporary music; in January 2001 Michael Berkeley was appointed as Composer in Association. The Orchestra's performing home is St David's Hall, Cardiff; it also tours throughout Wales and appears each summer at the BBC Proms. BBC NOW's dynamic Education and Community Department, Resound | Atsain, extends the work of the Orchestra beyond the confines of the concert hall into schools, workplaces and communities.

Winner of three *Gramophone* Awards, one *Grammy* Award, the *Deutsche Schallplattenpreis* and the *Diapason d'Or*, and internationally regarded as one of Britain's most respected and versatile conductors, **Richard Hickox** has conducted all the major UK orchestras and appears regularly at festivals such as those of Aldeburgh, Bath and Cheltenham, and the BBC Promenade Concerts. He founded Collegium Musicum 90 with Simon Standage in 1990. Principal Conductor of the BBC National Orchestra of Wales since September 2000, he is also Music Director of the City of London Sinfonia, which he founded in 1971, formerly Artistic Director and now Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia, and Guest Conductor of the London Symphony Orchestra. He frequently conducts leading orchestras in Europe, Japan and North America.

Opera occupies much of his time, and besides having made guest appearances with The Royal Opera, Covent Garden and the Vienna State Opera among others, he has recorded several operas live at the Spoleto Festival, Italy, where he is Music Director.

Richard Hickox is committed to a wide range of music and he has received many accolades and awards for his contribution to British musical life. His flair for programming captures the imagination of public and critic alike. Particularly memorable have been his complete cycle of symphonies by Vaughan Williams at the Barbican Centre, a Britten Festival at the Royal Festival Hall, and the world premiere of several works by Sir John Tavener.

Future projects with Chandos, for whom he has already made over 150 recordings, include operas by Britten, Haydn's late symphonies and early masses, the completion of his Grainger series and an ongoing cycle of symphonies by Vaughan Williams.

Die Edition Berkeley, Teil 1

Lennox Berkeley ist einer der kultiviertesten, markantesten britischen Komponisten des zwanzigsten Jahrhunderts. Der Sprössling einer aristokratischen Familie mit ausgeprägten Beziehungen zu Frankreich kam im Mai 1903 bei Oxford zur Welt. Er belegte moderne Philologie an der Universität Oxford; danach studierte er sechs Jahre lang bei Nadia Boulanger in Paris und während der 1930er Jahre hielt er sich entweder in England oder in Frankreich auf. Der Einfluss von Ravel und Poulenc, mit denen er bekannt war, und Strawinski, den Boulanger vergötterte, spielten bei der langsamen, stetigen Entwicklung seines reifen Stils eine maßgebende Rolle. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Berkeley als Musikproduzent bei der BBC und von 1946 bis 1968 war er Professor an der Royal Academy of Music, wo so unterschiedliche Komponisten wie David Bedford, Richard Rodney Bennett, Brian Ferneyhough und John Tavener zu seinen Schülern zählten. 1974 wurde er in den niederen Adelsstand erhoben. Er starb im Dezember 1989.

Eines von Berkeleys bekanntesten Werken ist die 1938/39 entstandene viersätzige **Serenade** für Streicher in D-Dur, die im Februar 1940 vom Boyd Neel Orchestra in London aus der Taufe gehoben wurde. Auf dem Programm stand auch die erste vollständige Aufführung von Benjamin Brittens *Les Illuminations* für hohe Stimme und Streicher – eine bezeichnende Paarung, denn Berkeley hatte Ende der 1930er intime persönliche und professionelle Beziehungen zu Britten, bis dieser im April 1939 nach Nordamerika ging; die Serenade steht unter dem Einfluss von Brittens brillantem Streichersatz und seiner ausgeprägt tonalen Musiksprache. Der erste Satz ist ein geschäftiges Präludium in der Form A–B–A, das nur selten weit vom Hauptthema abweicht; der zweite, ruhige Satz entfaltet im Verlauf seiner wiederum dreiteiligen Anlage eine ununterbrochene Melodielinie; der dritte ist ein Scherzo im 6/8-Takt, das sich progressiv vom kargen zum vollen Satz entwickelt, wobei sich auch das thematische Material ständig fortbildet. Den Namen "Serenade", der eher einen unbeschwerten Ton impliziert, straft das langsame, nachdenkliche Finale Lügen, das mit einem ruhigen Rückblick auf die Eröffnung des ganzen Werks schließt – vielleicht eine Klage für Europa beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, doch der Satz kann aber auch als wehmütiger Abschied an den verreisten Britten gedeutet werden.

Im Jahr 1936, also kurz vor der Serenade, begann Berkeley die Arbeit an seiner **Sinfonie Nr. 1**. Sie wurde 1940 abgeschlossen und 1943 unter der Stabführung des Komponisten bei einem Henry-Wood-Promenadenkonzert der BBC in der Royal Albert Hall uraufgeführt. Diese Sinfonie, die erste von insgesamt vieren, weist eine ungewöhnliche Stilmischung auf. Satz und Tonsprache sind über weite Strecken dem französischen Klassizismus verhaftet: Melodien mit wiederholten Begleitschemen und ausgeprägter Basslinie, die von kontrapunktischen Episoden unterbrochen werden; deutlich verankerte Tonarten, freilich mit chromatisch modulierenden Melodien und vielen "blauen" kleinen Jazz-Terzen, sowie harmonisch doppelsinnige Passagen. Andererseits vermied der Komponist die klar umrissenen Formen und genauen Wiederholungen, die man im allgemeinen mit diesem Stil assoziiert, zu Gunsten einer fortlaufenden organischen Entwicklung à la Sibelius, dessen Sinfonien in Großbritannien in der 1930er Jahren unendlich einflussreich waren.

So entfaltet sich der erste Satz in C-Dur aus den Eröffnungsmotiven der Streicher, die in Oktaven spielen; Gestaltung und Intervalle der Abwärtsfigur im zweiten Takt ergeben das Material für mehrere Nebengedanken, darunter einer, der in der Durchführung als der wichtigste Höhepunkt fungiert, obwohl er in der Reprise wegfällt und durch einen Abstecher in Neuland mit etwas unregelmäßigem Metrum ersetzt wird. Das Nebenthema kehrt in den Holzbläsern langsamer zurück und dieses Tempo bleibt auch in der Coda erhalten. Das *Allegretto* ist ein wehmütiger Walzer mit drei Hauptthemen; das erste verflüchtigt sich bald, das zweite kehrt als Streicher-Fugato in seiner ursprünglichen Gestalt wieder, und das dritte wird eingehend durchgeführt. Das *Lento* beginnt mit einer Idee im Bass mit einer doppelt punktierten Auftaktfigur, die sich der Melodie des Englischhorns anschließt; energische Auftakte steigern den Mittelteil des Satzes zum spannungsgeladenen Höhepunkt; es folgt eine Episode mit einem warmen Kontrapunkt der Streicher, die auf der Melodie des Englischhorns basiert, allerdings ohne die Auftakte, die erst in der Coda wiederkehren. Ein gewisses Unbehagen, das dieser Satz ausdrückt – es war mitten im Krieg – wird vom Finale, dessen Form am meisten den Konventionen entspricht, vertrieben. Es handelt sich um ein Rondo in C-Dur mit einem bündig jovialen Hauptthema (hier treten die scharfen Auftakte in einem ganz anderen Zusammenhang hervor) und drei geistvollen, ständig kürzer werdenden, kontrastierenden Episoden. Die letzte mündet in eine Coda, in

der sich das Rondothema vom 4/4-Takt zum flotten 6/8-Takt verwandelt – genau wie man es bei Beethoven findet.

Im Jahr 1946 heiratete Lennox Berkeley Freda Bernstein; in ihrer langen, glücklichen Ehe hatten sie drei Söhne. Der älteste, Michael, kam 1948 zur Welt, trat in seines Vaters Fußstapfen und wurde einer der bedeutendsten britischen Komponisten seiner Generation. Er studierte zunächst an der Royal Academy of Music, später bei seinem Vater und Richard Rodney Bennett. Während er sich als Komponist etablierte, wurde er ein bekannter Moderator im Rundfunk und Fernsehen; seit 1995 ist er auch der künstlerische Leiter des Cheltenham International Festival. Im Januar 2001 wurde er zum "Hauskomponisten" des BBC National Orchestra of Wales ernannt. Ursprünglich war sein Duktus konservativ-tonal, was sich am deutlichsten in seinem 1982 geschriebenen Oratorium *Or Shall We Die?* zu erkennen gibt, doch gegen Ende des Jahrzehnts wurde seine Tonsprache, entgegen der vorherrschenden Tendenz, herber, enthielt mehr Dissonanzen und eine häufig nur lose organisierte Satztechnik. Gleichgeblieben ist die Transparenz seiner emotionellen Ausdrucksweise, die vor allem in seinen beiden Opern *Baa Baa Black Sheep* (1993) und *Jane Eyre* (2000) sehr wirkungsvoll ist.

Michael Berkeleys **Konzert für Horn und Streicher** überbrückt diese Wandlung im Stil des Komponisten. Es entstand 1984 für Michael Thompson, der es mit dem Polnischen Kammerorchester unter der Leitung von Jerzy Maksymiuk bei dem Cheltenham Festival spielte; zehn Jahre darauf wurde es ausführlich revidiert. (Auch für die vorliegende Aufnahme wurden einige geringfügige Änderungen vorgenommen.) Die Solopartie trägt den für das Instrument typischen leeren Quinten und wiederholten Noten Rechnung, nutzt aber zugleich seine Fähigkeit für weite Registersprünge aus. Das Streichorchester spielt oft geteilt; Solisten treten aus ihren Instrumentalgruppen hervor und metrisch freies Spiel führt einen massiven Satz herbei. Der erste der beiden Sätze ist überwiegend rasch und aggressiv (Vortragszeichen *Malizioso* – boshaft). Allerdings beginnt er mit einer langsamen, nachdenklichen Einleitung des Horns und einer Solobratsche und wird bald von einer noch langsameren, noch lyrischeren Passage mit gespenstischen, gedämpften Streicherglissandi unterbrochen; später geht eine schablonenhafte, kontrapunktische Episode allmählich in eine statische, rhythmisch freie Streicherpartie über, dann führen das Horn und solistische Streicher mit einer quasi-gregorianischen Melodie zur kurzen Coda. Der zweite Satz, der ebenfalls mit einem Duett für Horn und Bratsche beginnt, ist überwiegend langsam und melancholisch; gegen Ende des Satzes beschleunigt sich die Musik vorübergehend zu einem *Allegro*, das an den ersten Satz anklingt, danach stimmen das Horn und eine Sologeige die langsame, ausdrucksstarke Coda an. Das Herz des Werks ist die Episode in der Mitte des zweiten Satzes, in der ein Quartett der tiefen Streicher im Nebel rhythmisch freier Streicher den Choral "O Haupt voll Blut und Wunden" aus der *Matthäuspassion* spielt und damit ein Thema zu erkennen gibt, das verborgen bereits in beiden Sätzen erklungen ist. Im zweiten Satz streicht die Hornpartie auch die Beziehung der vielen Aufwärtsquinten, die das Werk durchziehen, zum Zapfenstreich für die Gefallenen heraus.

Der Komponist reiht das Hornkonzert, namentlich in seiner überarbeiteten Gestalt, in eine Gruppe von Werken ein, in denen er die verzweigten Emotionen des Grams, nämlich nicht allein die Trauer, sondern auch den Zorn und Ingrimm erforscht. Eines dieser Werke ist **Coronach** für Streichorchester, das er für das Festival 1988 in Presteigne an der Grenze von England und Wales schrieb. "Coronach" ist die gälische (schottische) Bezeichnung für einen Grabgesang; das einsätzige Stück enthält Zitate aus der tragischen schottischen Ballade "The Bonny Earl o' Moray". Der erste Teil entfaltet sich ganz allmählich und ohne Tempowechsel aus den bohrenden Halbtondissonanzen und schluchzenden Glissandi der Eröffnung zum rasanten Satz; der zweite Teil ist ruhiger und eher melodisch geführt, doch auch hier kommt es zur Spannung, die sich in einer kantigen, in Oktaven und dreifachem *Forte* gespielten Phrase entlädt. Die Coda verbindet die bohrenden Figuren der Eröffnung mit einer elegischen Geigenmelodie und schließt mit einem lang angehaltenen H, das sich durch den letzten Cluster der Halbtondissonanzen ringt und zielbewusst allein das Feld behauptet.

© 2002 Anthony Burton

Übersetzung: Gery Bramall

Mit 14 Jahren ging **David Pyatt** 1988 als jüngster "Musiker des Jahres" aus dem gleichnamigen BBC-Fernsehwettbewerb hervor. Seitdem ist er als Solist mit vielen berühmten Orchester Großbritanniens, wie dem London Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Hallé Orchestra und English Chamber Orchestra, aufgetreten und hat mit dem BBC National Orchestra of Wales die ehemalige DDR und Japan bereist. Er hat auch mit namhaften Orchestern in Europa, den USA, Kanada und Japan gespielt, darunter das Deutsche Symphonie-Orchester und das Orchestre philharmonique de Radio-France. Seit Beginn der Saison 1998/99 spielt er

erstes Horn beim London Symphony Orchestra. Sein umfangreiches Recital-, Konzert- und Kammermusikrepertoire erstreckt sich von Telemann über Haydn und Mozart bis zu den führenden zeitgenössischen Komponisten.

Das **BBC National Orchestra of Wales** ist berühmt für seine herausragende Qualität und nimmt sowohl als National- wie auch als Rundfunkorchester eine Sonderstellung ein. Unter der Leitung seines Chefdirigenten Richard Hickox (seit September 2000) hat sich das Orchester verstärkt profiliert. Das BBC NOW verfügt über ein umfangreiches Repertoire und ist insbesondere auch der zeitgenössischen Musik verpflichtet. Im Januar 2001 wurde Michael Berkeley zum Composer in Association ernannt. Das Orchester hat seinen Sitz in der St. David's Hall von Cardiff; es unternimmt Tourneen durch Wales und tritt jedes Jahr im Rahmen der BBC Proms auf. Die dynamische Bildungsabteilung des BBC NOW, Resound|Atsain, vermittelt die Arbeit des Orchesters über den Konzertsaal hinaus auch in Schulen, an Arbeitsplätzen und in der Gemeinschaft.

Richard Hickox gilt international als einer der angesehensten und vielseitigsten Dirigenten Großbritanniens, ausgezeichnet mit drei *Gramophone Awards*, einem *Grammy Award*, dem *Deutschen Schallplattenpreis* und dem *Diapason d'Or*. Er hat alle namhaften britischen Orchestern dirigiert und nimmt regelmäßig an Festivals wie Aldeburgh, Bath und Cheltenham sowie den BBC-Promenadenkonzerten teil. 1990 gründete er gemeinsam mit Simon Standage das Collegium Musicum 90. Seit September 2000 wirkt er als Chefdirigent des BBC National Orchestra of Wales; außerdem ist er Musikdirektor der 1971 von ihm gegründeten City of London Sinfonia, ehemaliger künstlerischer Leiter und nun Conductor Emeritus der Northern Sinfonia sowie Gastdirigent beim London Symphony Orchestra. Er tritt regelmäßig mit führenden Orchestern in Europa, Japan und Nordamerika auf.

Die Oper spielt in seiner Tätigkeit eine wichtige Rolle, und neben Gastauftritten (z.B. in der Royal Opera Covent Garden und an der Wiener Staatsoper) hat er bei den Festspielen von Spoleto in Italien, deren musikalische Leitung er wahrnimmt, mehrere Opern live aufgenommen.

Richard Hickox ist der Musik in ihrer ganzen Breite verpflichtet, und sein Beitrag zum britischen Musikleben ist immer wieder gewürdigt worden. Sein Flair bei der Programmgestaltung fasziniert die Öffentlichkeit und die Kritik gleichermaßen. Besonders denkwürdig waren sein Zyklus der Sinfonien von Vaughan Williams im Barbican Centre, ein Britten-Festival in der Royal Festival Hall und die Welturaufführung verschiedener Werke von Sir John Tavener.

Seine Schallplattenprojekte für Chandos – mehr als 150 Aufnahmen liegen aus dieser Zusammenarbeit bereits vor – umfassen Opern von Britten, die späten Sinfonien und frühen Messen Haydns, den Abschluss seiner Grainger-Serie und einen laufenden Zyklus der Sinfonien von Vaughan Williams.

David Pyatt

L'Édition Berkeley, volume I

Lennox Berkeley fut l'un des compositeurs britanniques les plus accomplis et les plus typiques du vingtième siècle. Il naquit près d'Oxford, en mai 1903, dans une famille aristocratique ayant des liens étroits avec la France. Après des études de langues vivantes à l'université d'Oxford, il travailla six ans à Paris avec Nadia Boulanger et partagea le reste des années 1930 entre l'Angleterre et la France. L'influence de Ravel et de Poulenc, deux compositeurs qu'il connaissait bien, et celle de Stravinski, l'idole de Boulanger, furent cruciales dans l'évolution lente et continue de son style de la maturité. Berkeley travailla comme producteur du service musical de la BBC durant la Seconde Guerre mondiale et, de 1946 à 1968, fut professeur à la Royal Academy of Music, enseignant la composition à des musiciens aussi variés que David Bedford, Richard Rodney Bennett, Brian Ferneyhough et John Tavener. Il fut anobli en 1974 et mourut en décembre 1989.

L'une des œuvres les plus célèbres de Berkeley est la **Sérénade** pour cordes qu'il composa en 1938 et 1939. Elle fut créée dans le cadre d'un concert londonien par le Boyd Neel Orchestra en février 1940, concert au programme duquel figurait aussi la première intégrale des *Illuminations* de Benjamin Britten, œuvre pour voix élevée et cordes. Une juxtaposition lourde de sens, car Berkeley avait développé des liens étroits d'amitié et de travail avec Britten à la fin des années 1930, jusqu'au départ de ce dernier pour l'Amérique du Nord en avril 1939; on retrouve l'influence de Britten dans l'écriture brillante pour cordes de la Sérénade et dans son langage musical résolument tonal. L'œuvre est en ré majeur et en quatre mouvements. Le premier mouvement est un prélude trépidant de forme A–B–A qui, cependant, ne perd jamais longtemps de vue le thème principal; le second mouvement est d'allure mesurée et maintient une ligne mélodique ininterrompue tout au long de sa forme ternaire; le troisième mouvement est un scherzo à 6/8 qui se développe progressivement, les textures clairsemées du début devenant plus denses, avec un matériau thématique en constante évolution. Le dernier mouvement vient contredire le climat de légèreté que l'on associe à une Sérénade: c'est une lente méditation qui s'achève par un rappel tranquille du début de l'œuvre entière: sans doute une complainte pour l'Europe au seuil de la guerre, ou encore un adieu nostalgique à un Britten alors bien distant.

Quelques années auparavant, en 1936, Berkeley avait commencé sa **Symphonie No. 1**. Il l'acheva en 1940 et en dirigea la création au Royal Albert Hall à Londres en 1943, dans le cadre d'un Henry Wood Promenade Concert de la BBC. Cette symphonie, qui devait être suivie de trois autres, est un mélange inhabituel de traditions. Elle s'inspire pour l'essentiel des textures et du langage du néoclassicisme français: des mélodies accompagnées de motifs répétés et de lignes de basse solides, entrecoupées d'épisodes contrapuntiques, et des centres tonaux bien nets, malgré les inflexions chromatiques des mélodies – comprenant souvent les tierces bémolisées typiques du jazz – et des passages aux harmonies ambiguës. Mais l'œuvre évite les formes bien définies et les répétitions litérales associées traditionnellement au style néoclassique, leur préférant une croissance naturelle ininterrompue à la manière de Sibelius (dont les symphonies influencèrent profondément la Grande-Bretagne des années 1930).

Ainsi, le premier mouvement en ut majeur se développe à partir de ses motifs initiaux en octaves pour les cordes, fondant plusieurs idées secondaires sur la forme et les intervalles du motif descendant de la seconde mesure. L'une de ces idées fournit le développement avec son apogée principal, mais elle est absente de la réexposition où elle est remplacée par une digression dans un nouveau matériau, avec des rythmes irréguliers très animés. Puis le second sujet, confié aux bois, revient dans un tempo plus lent maintenu pour la coda. L'*Allegretto* est une valse mélancolique renfermant trois thèmes principaux: le premier de ces thèmes s'évanouit bien vite, le second revient dans sa forme originale dans un style fugué aux cordes et le troisième est développé avec ampleur. Le *Lento* s'ouvre sur une idée dans le grave, influencée par un motif de double point à l'anacrouse qui s'attache ensuite à la mélodie du cor anglais; de vives anacrouses entraînent la section centrale du mouvement vers un apogée tendu; la mélodie du cor anglais, dépouillée de ses anacrouses, forme la base d'un passage contrapuntique rayonnant aux cordes; les anacrouses ne réapparaissent que dans la coda. Les rares allusions inquiètes à la guerre s'évanouissent entièrement dans le finale, le plus traditionnel des quatre mouvements sur le plan formel. C'est un rondo en ut majeur avec un thème principal chaleureux, mais brutal (où l'on retrouve les brusques anacrouses dans un contexte complètement différent) et trois épisodes contrastants fort inventifs et de plus en plus courts. Le dernier de ces épisodes débouche sur une coda dans laquelle le thème du rondo

se voit transformé, à la manière de Beethoven, d'un 4/4 à un 6/8 fort animé.

En 1946, Lennox Berkeley épousa Freda Bernstein et de cette longue et heureuse union naquirent trois fils. L'aîné, Michael Berkeley, né en 1948, a suivi les traces de son père et compte parmi les plus grands compositeurs britanniques de sa génération. Après des études à la Royal Academy of Music, il travailla avec son père et Richard Rodney Bennett. Tout en se forgeant une réputation de compositeur, il devint célèbre pour ses programmes à la radio et à la télévision; il est également directeur artistique du Cheltenham International Festival depuis 1995. En janvier 2001, il à été nommé compositeur associé au BBC National Orchestra du Pays de Galles. Les premières compositions de Berkeley utilisent un langage tonal traditionnel qui atteint son apogée dans *Or Shall We Die?*, son oratorio de 1982. Mais, vers la fin des années 1980, à l'encontre de son temps, son langage musical s'endurcit, et il se mit à utiliser plus fréquemment la dissonance et des textures librement coordonnées. Mais son langage émotionnel n'a jamais perdu sa clarté et s'avère particulièrement remarquable dans ses deux opéras, *Baa Baa Black Sheep* (1993) et *Jane Eyre* (2000).

Le **Concerto pour cor et orchestre à cordes** de Michael Berkeley date de cette période de transition stylistique. Composé pour le Festival de Cheltenham de 1984, il y fut créé par Michael Thompson et l'Orchestre de chambre de Pologne sous la baguette de Jerzy Maksymiuk, puis largement révisé dix ans plus tard. (Des révisions de détail ont également précédé cet enregistrement.) La partie soliste du cor respecte le langage idiomatique de cet instrument, à savoir les appels de quintes ouvertes et les notes répétées, tout en exploitant au maximum son aptitude à effectuer des sauts considérables d'un registre à un autre. L'orchestre à cordes est extrêmement divisé, des solistes émergent fréquemment de chaque section et les textures d'ensemble sont obtenues par une interprétation "ouverte" sur le plan du rythme et du tempo. Le premier des deux mouvements du concerto est essentiellement rapide et agressif; il porte l'indication *Malizioso* (méchant). Mais il débute par une lente rêverie confiée au cor et à l'alto soliste; cette rêverie est très vite interrompue par un passage lyrique encore plus lent qui renferme des glissandi irréels des cordes en sourdine; par la suite, un contrepoint à l'allure quasi mécanique se fond peu à peu en un passage "ouvert" aux cordes – passage statique à partir duquel le cor et les cordes solistes, déroulant une mélodie évoquant le plain-chant, débouchent sur une courte coda. Le second mouvement, qui commence par un autre duo du cor et de l'alto, est essentiellement lent et mélancolique; il accélère brièvement vers la fin dans un *Allegro* qui rappelle le premier mouvement, avant que le cor et le violon soliste n'entonnent la lente et gracieuse coda. Au cœur de l'œuvre se situe l'épisode central de ce second mouvement: sur fond de lignes "ouvertes" brumeuses aux cordes, un quatuor de cordes basses joue le choral de la Passion rendu célèbre par la *Passion selon saint Matthieu* de Bach – mettant à jour un thème ayant joué plus tôt un rôle caché dans chacun des deux mouvements. La partie du cor dans le second mouvement rend plus explicite les liens entre les nombreux motifs de quinte ascendante du cor rencontrés tout au long de l'œuvre et la fameuse sonnerie aux morts.

Le compositeur estime que le Concerto pour cor, surtout dans sa forme révisée, appartient à un groupe d'œuvres dans lesquelles il a exploré "les émotions complexes de la douleur: la fureur et la colère, ainsi que la tristesse". **Coronach** appartient aussi à ce groupe: c'est une œuvre pour orchestre à cordes qu'il composa pour le festival de 1988 de Presteigne, une ville à la frontière du Pays de Galles. "Coronach", en gaélique écossais, est un chant funèbre et cette pièce en un seul mouvement cite à plusieurs reprises la ballade écossaise tragique "The Bonny Earl o' Moray". La première section de l'œuvre se développe peu à peu, sans changement de tempo, depuis les dissonances lancinantes de demi-tons et les glissandi larmoyants du début jusqu'à des textures extrêmement actives; la seconde section est plus calme, avec une mélodie plus soutenue, mais à nouveau la tension s'accumule et finit par exploser dans une phrase saccadée en octaves *fff*; la coda associe les motifs lancinants du début à une mélodie élégiaque au violon et s'achève par une longue tenue d'un si bécarre des altos qui traverse un ultime cluster de demi-tons dissonants pour émerger, seul désormait.

© 2002 Anthony Burton

Traduction: Nicole Valencia

À l'âge de quatorze ans, **David Pyatt** devint le plus jeune lauréat du prestigieux concours BBC Young Musician of the Year en 1988. Il a travaillé en soliste avec de nombreux grands orchestres de Grande-Bretagne, notamment avec le London Symphony Orchestra, le BBC Symphony Orchestra, le Hallé Orchestra et l'English Chamber Orchestra. Il a effectué des tournées dans l'ancienne Allemagne de l'Est et au Japon avec le BBC National Orchestra du Pays de Galles. David Pyatt s'est produit avec de grands orchestres en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon, incluant le

Deutsches Symphonie-Orchester et l'Orchestre philharmonique de Radio-France. Il occupe le poste de cor principal du London Symphony Orchestra depuis le début de la saison 1998 / 1999. Son répertoire de récital, de concerto et de musique de chambre est vaste, et comporte des œuvres allant de Telemann, Haydn et Mozart jusqu'aux partitions de grands compositeurs contemporains.

Salué pour la qualité de ses interprétations, le **BBC National Orchestra du Pays de Galles** tient un rôle très spécial comme orchestre national et comme orchestre de radiodiffusion. Sous la direction de Richard Hickox, son chef principal depuis septembre 2000, cet ensemble s'est attiré des louanges à travers toute la Grande-Bretagne. Maîtrisant un vaste répertoire, il se veut également le défenseur de la musique contemporaine. En janvier 2001, Michael Berkeley a été nommé compositeur associé. Le BBC National Orchestra du Pays de Galles se produit au St David's Hall de Cardiff, son lieu d'attache, à travers tout le Pays de Galles, et chaque année dans le cadre des BBC Proms de Londres. L'orchestre mène un programme pédagogique dynamique (Education and Community Department, Resound | Atsain), étendant ainsi son activité au-delà des salles de concert dans des écoles, des lieux de travail et des communautés.

Considéré dans le monde entier comme l'un des chefs britanniques les plus respectés et aux talents les plus divers, **Richard Hickox** a remporté trois *Gramophone Awards*, un *Grammy Award*, le *Deutsche Schallplattenpreis* et le *Diapason d'Or*. Il a dirigé tous les grands orchestres de Grande-Bretagne, et se produit régulièrement dans des festivals tels que ceux d'Aldeburgh, Bath, Cheltenham et les Promenade Concerts de la BBC de Londres. Avec Simon Standage, il a fondé en 1990 le Collegium Musicum 90. Chef principal du BBC National Orchestra du Pays de Galles depuis septembre 2000, il est par ailleurs directeur musical du City of London Sinfonia, un ensemble qu'il a fondé en 1971. Chef invité du London Symphony Orchestra, il a été le directeur artistique du Northern Sinfonia dont il est maintenant chef honoraire. Il dirige fréquemment les plus grands orchestres d'Europe, du Japon et d'Amérique du Nord.

L'opéra occupe une part importante de ses activités, et outre les invitations à diriger dans des théâtres tels que le Royal Opera de Covent Garden ou l'Opéra d'état de Vienne, il a enregistré en direct plusieurs opéras lors du Festival de Spolète en Italie dont il est directeur musical.

Richard Hickox se veut le défenseur d'un répertoire très étendu, et a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution à la vie musicale britannique. Son sens inné de la programmation capture l'imagination du public et de la critique. Son cycle complet des symphonies de Vaughan Williams donné au Barbican Centre de Londres, le Festival Britten organisé au Royal Festival Hall, et la création mondiale de plusieurs œuvres de Sir John Tavener ont été des événements particulièrement mémorables.

Parmi ses futurs enregistrements pour Chandos, avec qui il a déja réalisé plus de 150 disques, figurent des opéras de Britten, les dernières symphonies et premières messes de Haydn, l'achèvement de sa série consacrée à Percy Grainger, et le cycle en cours des symphonies de Vaughan Williams.

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'.

Recording producer Brian Couzens
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineers Christopher Brooke and Michael Common
Editor Rachel Smith
Recording venue Brangwyn Hall, Swansea; 9 & 10 September 2001
Front cover Photograph of Michael and Lennox Berkeley, courtesy of the Berkeley family
Back cover Montage of photographs of Michael Berkeley and Lennox Berkeley (in picture frame), courtesy of the Berkeley family
Design Cass Cassidy
Booklet typeset by Michael White-Robinson
Booklet editor Finn S. Gundersen
Copyright Chester Music Ltd (works by Sir Lennox Berkeley), Oxford University Press (works by Michael Berkeley)
℗ 2002 Chandos Records Ltd
© 2002 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England
Printed in the EU

Nicky Johnston

Richard Hickox

CHAN 9981 Inlay.qxd 15/5/07 2:52 pm Page 1

THE BERKELEY EDITION, VOLUME 1 - Pyatt/BBC NOW/Hickox

CHANDOS CHAN 9981

CHANDOS DIGITAL **CHAN 9981**

BBC National Orchestra of Wales
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

THE BERKELEY EDITION

Sir Lennox Berkeley (1903–1989)

Symphony No. 1 28:27
for Orchestra

1 I Allegro moderato – Meno mosso 9:25
2 II Allegretto 4:37
3 III Lento 8:19
4 IV Allegro – Un poco più vivo 6:04

Michael Berkeley (b. 1948)

premiere recording
Concerto for Horn and String Orchestra 20:52
Revised version, 1994

5 I Free and dreamy, as though improvised – Malizioso. Allegro – Andante – Adagio, misterioso – Tempo I – Moderato – Andante – Tempo I 9:40
6 II Con malincolia, adagio – Slightly slower – Moderato – Allegro – Maestoso – Adagio, with lots of space 11:11

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

Sir Lennox Berkeley

Serenade 12:48
in Four Movements

7 I Vivace 2:03
8 II Andantino 4:12
9 III Allegro moderato 3:17
10 IV Lento 3:14

Michael Berkeley

11 **Coronach** 10:18
for Strings

TT 72:32

David Pyatt horn
BBC National Orchestra of Wales
Janice Graham leader
Richard Hickox

24 bit 96 kHz

DDD

℗ 2002 Chandos Records Ltd © 2002 Chandos Records Ltd
Printed in the EU

THE BERKELEY EDITION, VOLUME 1 - Pyatt/BBC NOW/Hickox

CHANDOS CHAN 9981