

CHAN 9835

CHANDOS

BACH

TRANSCRIPTIONS

Leonard Slatkin

BBC *Philharmonic*

AKG

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Transcriptions

	Passacaglia and Fugue in C minor, BWV 582	13:42
	Orchestrated by Ottorino Respighi (1879–1936)	
1	Passacaglia	7:43
2	Fugue	5:58
3	Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645	5:22
	Orchestrated by Sir Granville Bantock (1868–1946)	
	<i>premiere recording</i>	
	Prelude and Fugue in C major, BWV 545	5:25
	Orchestrated by Arthur Honegger (1892–1955)	
4	Prelude	2:02
5	Fugue	3:21
6	O Mensch, beweine dein' Sünde groß, BWV 622	5:52
	Orchestrated by Max Reger (1873–1916)	
	Fantasia and Fugue in C minor, BWV 537	9:04
	Orchestrated by Sir Edward Elgar (1857–1934)	
7	Fantasia	5:36
8	Fugue	3:27

[9]	The 'Giant' Fugue (Wir glauben all' an einen Gott, BWV 680)
Orchestrated by Ralph Vaughan Williams (1872–1958) and Arnold Foster (1896–1963)	2:27
<i>premiere recording</i>		
[10]	Chaconne from Partita No. 2 in D minor, BWV 1004
Orchestrated by Joseph Joachim Raff (1822–1882)	12:57
[11]	'Fugue à la gigue' in G major, BWV 577
Orchestrated by Gustav Holst (1874–1934)	3:00
Prelude and Fugue in E flat major 'St Anne', BWV 552		14:36
Orchestrated by Arnold Schoenberg (1874–1951)		
[12]	Prelude	8:55
[13]	Fugue	5:40
		TT 73:03

**BBC Philharmonic
Leonard Slatkin**

Bach Transcriptions

An Introduction

In these days of 'historically informed' performances it might seem anachronistic, even heretical, to present a programme of orchestral transcriptions of works by Bach. But there are two compelling reasons to do this.

The first is that we are presenting pieces in versions made by other composers. In each case it is clear that the transcriptions are made with the deepest respect for Bach's genius. Clearly, the transcribers were trying to bring the master's works to a wider public via these orchestrations. It must be remembered that Bach's popularity is largely a product of the mid to late twentieth century.

This brings us to the second reason. For several generations Bach's music was heard first in various orchestral versions rather than in its original form. Therefore, this disc will represent for some listeners a kind of authenticity of first exposure. We are all influenced by music in the way we hear it for the first time: just as many will always associate *The Sorcerer's Apprentice* with the

film *Fantasia*, so will many people remember the sound of a full symphony orchestra as it brings Bach's music to life.

It is my hope that you will enjoy the wonderful and inventive way in which each of the composers represented here has treated these works. We are reminded of the skill it takes to have complete mastery of the orchestral resource. We are also reminded of the genius of Bach, who gave all of these creators the inspiration to be inventive.

© 2000 Leonard Slatkin

The Transcriptions

The art of transcription – the transference of music written in one medium to another quite different – dates back at least to Bach himself with his own arrangements of works by Vivaldi, Corelli, Buxtehude and many others. There have been the usual purist objections to transcriptions as a genre but everyone knows that in this day and age the originals are always readily available. However, in their homages to Bach later transcribers not only took their cue from the

baroque master himself but also provided concert audiences with colourful results that even can enhance the originals from which they derive.

Ottorino Respighi, always nostalgic for early music, delightedly accepted Toscanini's request in 1930 for a transcription of Bach's great **Passacaglia and Fugue in C minor**, BWV 582. Fritz Reiner had just premiered Respighi's 1929 orchestration of Bach's Prelude and Fugue in D major in Cincinnati and the Italian maestro wanted something even more spectacular for his forthcoming New York Philharmonic tour. He was not disappointed: 'Bravo Respighi!' read Toscanini's congratulatory telegram to the composer after the transcription's highly successful first performance at Carnegie Hall in April 1930. Respighi's score, which combines delicacy with grandeur, is the only item on the present programme which glances at the music's origins by including an organ, its pedal notes sonorously holding forth in the opening and closing pages of the Passacaglia, and again at the end of the Fugue.

Sir Granville Bantock provides us with a transcription of a transcription. The chorale melody *Wachet auf, ruft uns die Stimme* (Awake, the voice calls to us), attributed to

Philipp Nicolai and dating from 1599, was first utilised by Bach in his Cantata 140 of 1731, and this in turn he later arranged for organ (BWV 645). Bantock's orchestration, in which the theme is played by horns to a flowing accompaniment by wind and strings, dates from 1945. It seems to have been a commission designed to support Bantock's income, as by then, with his own music no longer in fashion, he had begun to fall on hard times.

Arthur Honegger, one of the French group of composers which was briefly famous in the 1920s as *Les Six*, is best known for his depiction of a high-speed steam train, *Pacific 231*. He was surprisingly prolific and it was said that 'Bach became his model, and communication his aim'. His bright-toned orchestration of Bach's **Prelude and Fugue in C major**, BWV 545 uses a bass drum in place of timpani and is given additional French polish by a couple of saxophones!

Max Reger could be a very serious composer, and because he was steeped in the Germanic tradition and devoted to 'absolute' music he became known as 'the second Bach'. In his string version of the chorale prelude *O Mensch, bewein' dein' Sünde groß* (O man bewail thy grievous sin), which

dates from 1915, the melody is sustained on the first violins and two cellos playing in unison.

Sir Edward Elgar became particularly absorbed with Bach's music in 1921 and as a result orchestrated the organ **Fugue in C minor** from BWV 537. 'I wanted to show how gorgeous and great and brilliant he would have made himself sound if he had our means', he wrote. Early in 1922 Elgar suggested to Richard Strauss, then visiting London, that the German composer might like to score the Fantasia to precede the Fugue already transcribed. The idea came to nothing, so Elgar orchestrated the **Fantasia** himself and conducted the complete version later that year. His transcription sounds extraordinarily 'Elgarian', with pages in the Fantasia which could come straight out of *The Dream of Gerontius*, whilst the succeeding Fugue, with its delightful splashes of percussion, has all the exuberance of parts of Elgar's symphonies.

Ralph Vaughan Williams's 1925 arrangement of **Wir glauben all' an einen Gott** (We all believe in one God) is another version for string orchestra. The composer deprecated the 'precise periwig manner' of Bach playing and was all for some sort of modernisation. Arnold Foster, a former pupil

who had just become Music Master at Westminster School, simplified Vaughan Williams's string writing so as to make it playable by students, and duly received a co-credit on the score. Their joint efforts resulted in a fresh and hearty approach to a favourite chorale prelude.

Joachim Raff made his orchestral version of the great **Chaconne in D minor** for solo violin in 1873. One of the most popular composers of his day, he was a superb orchestrator and this aspect of Raff's expertise is much in evidence in the present transcription. His scoring is full of imaginative effects, counter-melodies, reminiscences of Mendelssohn, Schumann and Brahms, and even tiny pre-echoes of Bruckner and Tchaikovsky. In the score's preface Raff referred to the suspicion, prevalent even then, that the Chaconne was itself an arrangement of an earlier piece. 'Its polyphonic content', he wrote, 'is justification enough for an orchestral realisation.' This arrangement of Raff's was one of the first full-scale Bach orchestrations to be published, making it all the more astonishing that it has taken nearly 130 years to achieve this premiere recording.

Gustav Holst originally scored the jolly **'Fugue à la gigue'** in G major for wind band

in 1928. 'It struck me that of all Bach's organ works', he wrote, 'just one – this fugue – seemed ineffective on the instrument for which it was composed.' He also made a full symphonic version and premiered it two years later in Birmingham. Its success was immediate – not surprisingly, since the deft way in which Holst starts with solo strings and gradually brings in the rest of the orchestra to a joyous conclusion would make this a sure-fire winner on any concert programme.

Arnold Schoenberg told Anton Webern, who conducted the premiere of his transcription of the **Prelude and Fugue in E flat major 'St Anne', BWV 552** in 1929, that he had attempted to replace the organ's range of colours 'with a more richly varied one' and that he also 'gave attention to clarity in the web of parts'. This meant that his scoring had the same trenchant linearity of his other orchestral works, notably the *Variations*, Op. 31 of 1928 in which, as it happens, there is a recurring motive on Bach's name. Schoenberg's forces are suitably massive for what ranks among Bach's grandest organ works, and include a percussion section containing xylophone, glockenspiel, triangle, cymbals and bass drum. As the final item on our programme

this could scarcely be bettered in terms of a rousing finish!

© 2000 Edward Johnson

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.

Leonard Slatkin, Music Director of the National Symphony Orchestra in Washington, D.C. since 1996, becomes Chief Conductor of the BBC Symphony Orchestra in October 2000, having developed a strong relationship with the Orchestra over a number of years. He is Conductor Laureate of the Saint Louis

Symphony Orchestra following seventeen years as its Music Director and was Director of the Cleveland Orchestra's Blossom Festival from 1992 to 1999. He conducts the New York Philharmonic every season and appears regularly in Japan with the NHK Symphony Orchestra. As its Principal Guest Conductor from 1997 to 2000 he appeared with the Philharmonia Orchestra at the BBC Promenade Concerts, the Edinburgh Festival, Symphony Hall Birmingham and the Royal

Festival Hall. He appears annually with the Royal Concertgebouw Orchestra and has conducted major orchestras throughout Europe. As a conductor of opera he has appeared at The Metropolitan Opera, New York, Lyric Opera of Chicago, Washington Opera, Opéra national de Paris-Bastille, Stuttgart Opera, Vienna State Opera and Hamburg State Opera. He has made over 100 recordings and won four *Grammy* awards.

Bach-Transkriptionen

Eine Einleitung

Angesichts der "historisch fundierten" Aufführungen unserer Tage könnte ein Programm mit Orchestertranskriptionen von Werken Johann Sebastian Bachs anachronistisch oder sogar häretisch erscheinen. Zwei überzeugende Gründe sprechen jedoch dafür.

Erstens präsentieren wir hier Stücke in Versionen, die von anderen Komponisten angefertigt wurden – in allen Fällen mit einem unleugbar tiefen Respekt vor dem Genie Bachs. Eindeutig waren diese Komponisten bestrebt, die Werke des Meisters durch ihre Transkriptionen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen; man darf nämlich nicht vergessen, dass Bach eigentlich erst im mittleren und späten 20. Jahrhundert seine heutige Popularität fand.

Das bringt uns zu dem zweiten Grund. Über Generationen hinweg hörte man die Musik Bachs zunächst einmal erst in verschiedenen Orchesterversionen anstatt in der Originalform. Die vorliegende Aufnahme wird daher manchen Hörern eine Art von Authentizität des ersten Eindrucks

bieten. Wir alle werden von Musik auch dadurch beeinflusst, wie wir sie zum erstenmal erleben: So wie etwa viele Menschen den *Zauberlehrling* von Dukas stets mit dem Disney-Film *Fantasia* assoziieren, so werden sich andere an den vollen Klang eines Sinfonieorchesters erinnern, das für sie die Musik Bachs zum Leben erweckt hat.

Ich hoffe, dass Sie den wunderbaren Einfallsreichtum, mit dem die hier vertretenen Komponisten diese Stücke behandelt haben, genießen werden. Zweierlei wird uns dadurch zu Bewußtsein gebracht: das hohe Können, das für die vollständige Beherrschung der Orchestermittel erforderlich ist, und das Genie von Bach, der all diese schaffenden Künstler zu ihren Einfällen inspiriert hat.

© 2000 Leonard Slatkin

Die Transkriptionen

Die Kunst der Transkription – die Bearbeitung eines Musikstücks für eine ganz andere Besetzung als ursprünglich

vorgesehen – war auch schon Bach selbst nicht unbekannt, wie seine eigenen Arrangements von Werken Vivaldis, Corellis, Buxtehudes und vieler anderer beweisen. Puristen haben die üblichen Einwände gegen die Transkription als musikalisches Genre vorgebracht, doch wissen wir alle, dass heutzutage die Originale jederzeit verfügbar sind. Davon abgesehen haben sich spätere Arrangeure von Bachs Musik nicht nur den Meister selbst zum Vorbild genommen, sondern sie haben dem Konzertpublikum auch farbenfrohe Transkriptionen geschenkt, die in ihrer Wirkung die Originalwerke sogar oft noch übertreffen können.

Der italienische Komponist Ottorino Respighi, stets ein Bewunderer alter Musik, kam 1930 erfreut einer Bitte Toscaninis nach, Bachs große *Passacaglia und Fuge in c-Moll BWV 582* zu transkribieren. Fritz Reiner hatte nämlich gerade die von Respighi im Vorjahr angefertigte Orchestrierung von Bachs Präludium und Fuge in D-Dur in Cincinnati uraufgeführt, und Toscanini wollte nun für seine bevorstehende Tournee mit den New Yorker Philharmonikern etwas noch Spektakuläreres. Er wurde nicht enttäuscht: "Bravo Respighi!", kabelte er an den Komponisten, nachdem er mit der

Uraufführung dieser Transkription in der Carnegie Hall im April 1930 stürmischen Beifall geerntet hatte. Respighis Partitur verbindet Zartheit mit Erhabenheit und ist das einzige Orchesterwerk in der vorliegenden Aufnahme, das zur Ehrung des Originals eine Orgel vorschreibt, deren sonore Klänge zu Beginn und Ende der Passacaglia ebenso aufrauschen wie noch einmal gegen Ende der Fuge.

Von Sir Granville Bantock hören wir hier die Transkription einer Transkription. Die Choralmelodie *Wachet auf, ruft uns die Stimme*, 1599 entstanden und Philipp Nicolai zugeschrieben, wurde von Bach zuerst 1731 zu seiner Kantate 140 verarbeitet, die wiederum später von ihm für Orgel arrangiert wurde (BWV 645). Die Orchestrierung Bantocks, in der das Thema von Hörnern gespielt wird – mit fließender Begleitung von Bläsern und Streichern – stammt aus dem Jahre 1945. Es dürfte sich dabei um ein Auftragswerk gehandelt haben, das den verarmten, aus der Mode gekommenen englischen Komponisten finanziell unterstützen sollte.

Arthur Honegger, der in den zwanziger Jahren der antiromantischen Komponistengruppe der *Six* angehörte, wurde mit *Pacific 231*, dem musikalischen

Bild einer schweren Dampfexpress-lokomotive, in kürzester Zeit bekannt. Er war ein erstaunlich fruchtbarer Komponist, von dem es hieß: "Bach wurde sein Vorbild, die Kommunikation sein Ziel". Seine hellklingende Orchestrierung von Bachs **Präludium und Fuge in C-Dur BWV 545** bedient sich einer Basstrommel anstelle einer Pauke und sorgt mit zwei Saxophonen für zusätzliche Politur!

Max Reger konnte sehr bedeutsame Kompositionen verfassen, und da er ein Produkt der "germanischen" Tradition und ein Vertreter der sogenannten absoluten Musik war, galt er bald als "der zweite Bach". In seiner Streicherversion des Choralpräludiums **O Mensch, bewein' dein' Sünde groß** von 1915 wird die Melodie von den Ersten Violinen und zwei Cellos getragen, die unisono spielen.

Sir Edward Elgar befasste sich 1921 besonders tief mit der Musik Bachs. Unter diesen Eindrücken orchestrierte er die **Fuge in c-Moll** für Orgel aus BWV 537. "Ich wollte zeigen, wie hinreißend und groß und glänzend er sich selbst hätte klingen lassen können, wenn er über unsere Mittel verfügt hätte", schrieb Elgar dazu. Anfang 1922 schlug er dem gerade in London befindlichen Richard Strauss vor, dieser

möge die Fantasia transkribieren, als Vorspiel zu der bereits orchestrierten Fuge. Aus der Idee wurde jedoch nichts, so dass Elgar nun selbst die **Fantasia** arrangierte und das komplette Werk noch im selben Jahr dirigierte. Seine Transkription hat den für Elgar typischen Klang; manche Partiturseiten aus der Fantasia könnten direkt aus seinem Oratorium *The Dream of Gerontius* stammen, und die anschließende Fuge mit ihren hübschen Schlagzeugakzenten hat all den Überschwang einer Elgar-Sinfonie.

Auch die von Ralph Vaughan Williams aus dem Jahr 1925 stammende Transkription von **Wir glauben all' an einen Gott** ist eine Version für Streichorchester. Der Komponist verwarf die "präzise antiquierte Manier", in der Bach oft gespielt wurde, und trat energisch für eine Form der Modernisierung ein. Arnold Foster, einer seiner ehemaligen Schüler und frischgebackener Musiklehrer an der Westminster School in London, vereinfachte die Transkription, so dass das Stück auch von Schülern gespielt werden konnte, und wird deshalb auf der Partitur als Mitarbeiter genannt. Diese gemeinsamen Bemühungen haben einem der beliebtesten Choralpräludien von Bach eine frische,

herzhafte Form gegeben.

Joseph Joachim Raff schrieb seine Orchesterversion der großen **Chaconne in d-Moll** für Solovioline im Jahr 1873. Er war einer der populärsten deutschen Komponisten seiner Zeit und ein hervorragender Arrangeur; dieser Aspekt ist in der vorliegenden Transkription unverkennbar. Seine Instrumentierung ist voll einfallsreicher Effekte und Gegenmelodien, sie erinnert an Mendelssohn, Schumann und Brahms, nimmt sogar Bruckner und Tschaikowski vorweg. Im Vorwort zur Partitur bezieht sich Raff auf den selbst damals schon gehegten Verdacht, dass schon die Chaconne das Arrangement eines älteren Stücks gewesen sein könnte. "Ihr polyphoner Gehalt", so Raff, "ist Rechtfertigung genug für eine orchestrale Realisierung." Diese Transkription von Raff war eine der ersten kompletten Bach-Orchestrierungen, die überhaupt veröffentlicht wurden. Umso erstaunlicher, dass es bis zu der hier vorliegenden Erstaufnahme fast 130 Jahre gedauert hat.

Gustav Holst arrangierte die heitere **"Fugue à la Gigue" in G-Dur** 1928 zuerst für eine Blaskapelle. "Es fiel mir auf, dass von allen Orgelwerken Bachs nur dieses

eine, nur diese Fuge, untauglich zu sein schien für das Instrument, für das sie komponiert war." Holst fertigte dann auch eine komplette sinfonische Version an, die er zwei Jahre später in Birmingham zum ersten Mal auführte. Es war kaum überraschend ein Sofortterfolg – die geschickte Weise, in der er hier mit den Solostreichern beginnt und sie dann schrittweise mit dem Rest des Orchesters einem freudigen Höhepunkt zuführt, macht dieses Werk unfehlbar zu einem Haupttreffer in jedem Konzertprogramm.

Arnold Schönberg bemerkte 1929 vor der Uraufführung seiner Transkription von **Präludium und Fuge in Es-Dur BWV 552** gegenüber dem als Dirigent auftretenden Anton Webern, er habe hier versucht, den Farbbereich der Orgel "durch einen reicher variierten" zu ersetzen und sich auch "der klaren Verwebung von Teilen zu widmen". Somit besaß seine Instrumentierung die selbe präzise Linearität seiner anderen Orchesterwerke, besonders der Variationen op. 31 von 1928, die nebenbei bemerkt ein immer wiederkehrendes Motiv auf den Namen Bach enthalten. Der Orchesterklangkörper Schönbergs ist in seinem Umfang einem der größten Orgelwerke Bachs durchaus angemessen und

enthält unter anderen eine Schlagzeuggruppe mit Xylophon, Glockenspiel, Triangel, Becken und Basstrommel. Als mitreißendes Finale für unser Programm lässt sich dieses Stück wohl kaum übertreffen!

© 2000 Edward Johnson

Übersetzung: Andreas Klatt

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 Sinaïsky ist dem Orchester als Erster Gastdirigent verbunden und Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) als Emeritierter Dirigent.

Leonard Slatkin, seit 1996 Musikdirektor des National Symphony Orchestra in

Washington D.C., wird im Oktober 2000 Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra, mit welchem er schon seit einigen Jahren eng zusammengearbeitet hat. Er ist Conductor Laureate des Saint Louis Symphony Orchestra, nachdem er siebzehn Jahre lang dessen Musikdirektor gewesen war. Von 1992 bis 1999 arbeitete er als Direktor des Blossom-Festivals des Cleveland Orchestra. Jede Saison dirigiert er die New York Philharmoniker und er tritt regelmäßig mit dem NHK-Sinfonieorchester in Japan auf. Als Erster Gastdirigent dieses Orchesters trat er von 1997 bis 2000 mit dem Philharmonia Orchestra in den BBC Promenade-Konzerten, bei dem Edinburgh-Festival, in der Symphony Hall (Birmingham) sowie in der Royal Festival Hall (London) auf. Jedes Jahr tritt er mit dem Königlichen Concertgebouw-Orchester auf. Er hat namhafte Orchester in ganz Europa sowie Opern in der Metropolitan Opera (New York), der Lyric Opera (Chicago), der Washington Opera, der Opéra national de Paris-Bastille, der Stuttgarter Oper, der Wiener Staatsoper und der Hamburger Oper dirigiert. Er hat über 100 Einspielungen gemacht und vier *Grammy*-Preise erhalten.

Transcriptions de Bach

Introduction

A une époque qui favorise les interprétations "historiquement fidèles", il pourrait paraître anachronique, voire du domaine de l'hérésie, de présenter un programme consacré aux transcriptions orchestrales d'œuvres de Bach. Mais deux bonnes raisons nous y poussent.

La première est que nous présentons des pièces dans des versions réalisées par d'autres compositeurs. Dans chaque cas, ces transcriptions ont été manifestement effectuées avec le plus grand respect pour le génie de Bach. Il est évident que les transpositeurs cherchaient à mettre les œuvres du maître à la portée d'un plus vaste public par le moyen de ces orchestrations. Il faut se souvenir que la popularité de Bach est dans une large mesure un produit du milieu et de la fin du vingtième siècle.

Ceci nous amène à la deuxième raison. Pendant plusieurs générations, la musique de Bach fut entendue dans des versions orchestrales diverses plutôt que sous sa forme originale. Ce disque revêtira donc pour certains auditeurs une sorte d'authenticité, celle du premier contact. Nous sommes tous

influencés par la musique sous la forme où nous l'entendons pour la première fois: tout comme beaucoup associeront toujours *L'Apprenti sorcier* au film *Fantasia*, beaucoup se souviendront de la sonorité d'un orchestre symphonique au grand complet insufflant la vie à la musique de Bach.

J'espère que vous goûterez le merveilleux talent inventif avec lequel chacun des compositeurs représentés ici a traité ces œuvres. Ceci nous remet à l'esprit l'art qu'exige une maîtrise complète des ressources orchestrales. Ceci nous remet aussi en mémoire le génie de Bach, qui donna à tous ces créateurs l'inspiration de se montrer inventifs.

© 2000 Leonard Slatkin

Les transcriptions

L'art de la transcription – qui fait passer de la musique écrite pour un véhicule donné à un autre bien différent – remonte au moins à Bach lui-même et à ses propres arrangements d'œuvres de Vivaldi, Corelli, Buxtehude et bien d'autres. Aux objections puristes

habituelles données contre les transcriptions en tant que genre, on pourra répondre que, de nos jours, il est toujours facile de se procurer les originaux, comme chacun sait. Toutefois, dans leurs hommages à Bach, les transpositeurs plus tardifs ne se sont pas contentés de suivre à la lettre les instructions données par le maître baroque lui-même mais ont aussi fourni aux auditeurs des concerts des résultats pleins de couleur, pouvant même encore rehausser les originaux dont ils proviennent.

Ottorino Respighi, qui eut toujours la nostalgie de la musique ancienne, fut ravi d'accepter la requête de Toscanini lorsque celui-ci lui demanda en 1930 d'effectuer une transcription de la grande **Passacaille et Fugue en ut mineur, BWV 582**. Fritz Reiner venait de créer à Cincinnati une orchestration du Prélude et Fugue en ré majeur transcrit par Respighi en 1929, et le maestro italien voulait quelque chose d'encore plus spectaculaire pour sa prochaine tournée avec le Philharmonique de New York. Il ne fut aucunement déçu: "Bravo Respighi!" s'exclamait Toscanini dans son télégramme de félicitations envoyé au compositeur après la création très applaudie de la transcription au Carnegie Hall en avril 1930. La partition de Respighi, qui allie

délicatesse et grandeur, est le seul numéro de ce programme qui se tourne brièvement vers les origines de la musique en incluant un orgue, dont les notes pédales poursuivent d'ailleurs leur discours sonore tout au long de l'ouverture et des dernières pages de la Passacaille, puis de nouveau à la fin de la Fugue.

Sir Granville Bantock nous offre la transcription d'une transcription. La mélodie de choral **Wachet auf, ruft uns die Stimme** (Réveillez-vous, la voix nous appelle), attribuée à Philipp Nicolai et datant de 1599, fut d'abord utilisée par Bach dans sa cantate 140 de 1731, œuvre qu'il arrangea ultérieurement pour orgue (BWV 645). L'orchestration de Bantock, dans laquelle le thème est joué aux cors sur un accompagnement fluide aux vents et aux cordes, date de 1945. Il s'agissait, semble-t-il, d'une commande destinée à maintenir les revenus de Bantock, qui commençait à connaître des moments difficiles car sa musique était passée de mode.

Arthur Honegger, membre du groupe de compositeurs français ayant connu une brève notoriété sous le nom des "Six" dans les années 1920, est surtout célèbre pour son évocation d'un train à vapeur à grande vitesse, *Pacific 231*. Étonnamment prolifique,

il était censé avoir "pris Bach pour modèle et la communication pour objectif". Son orchestration pleine d'éclat du **Prélude et Fugue en ut majeur, BWV 545** de Bach remplace les timbales par la grosse caisse et trouve une élégance française supplémentaire grâce à l'adjonction de quelques saxophones!

Max Reger savait être un compositeur très sérieux, et comme il était imprégné du style allemand et fidèle à la musique "absolue", on le surnomma "le deuxième Bach". Dans sa version pour cordes du prélude du choral **O Mensch, bewein' dein' Sünde groß** (O homme, lamente ton grave péché), datant de 1915, la mélodie est soutenue par les premiers violons et deux violoncelles jouant à l'unisson.

En 1921 Sir Edward Elgar s'absorba particulièrement dans la musique de Bach et en résultat orchestra la **Fugue en ut mineur** pour orgue de BWV 537. "Je voulais montrer à quel point il aurait pu rendre sa musique splendide, majestueuse et brillante s'il avait disposé de nos moyens", écrivit-il. Au début de 1922, Elgar suggéra à Richard Strauss, alors en visite à Londres, d'orchestrer la Fantaisie pour qu'elle vienne précéder la Fugue déjà transcrite. L'idée n'aboutit à rien, et Elgar orchestra lui-même la **Fantaisie**, dirigeant la version complète plus tard la

même année. Sa transcription semble extraordinairement "elgarienne", certaines pages de la Fantaisie paraissant sortir tout droit du *Dream of Gerontius*, tandis que la Fugue qui suit, avec ses ravissants jaillissements de percussion, revêt toute l'exubérance propre à certaines parties des symphonies d'Elgar.

L'arrangement que fit en 1925 Ralph Vaughan Williams de **Wir glauben all' an einen Gott** (Nous croyons tous en un seul Dieu) est une autre version pour orchestre à cordes. Le compositeur s'élevait contre la "précision surannée" du jeu de Bach et était pleinement en faveur d'une sorte de modernisation. Arnold Foster, son ancien élève qui venait d'être nommé maître de musique à la Westminster School, simplifia l'écriture pour cordes de Vaughan Williams pour qu'elle puisse être jouée par des étudiants, et son nom fut d'ailleurs dûment mentionné sur la partition. Leurs efforts conjugués aboutirent à une approche chaleureuse et originale de ce prélude de choral aimé de tous.

Joachim Raff écrivit sa version orchestrale de la grande **Chaconne en ré mineur** pour violon seul en 1873. Un des compositeurs les plus populaires de son époque, c'était un excellent orchestrateur et cette facette de ses

compétences se manifeste fortement dans la présente transcription. Son écriture regorge d'effets inventifs, de contre-mélodies, de réminiscences de Mendelssohn, Schumann et Brahms, et annonce même très succinctement Bruckner et Tchaïkovski. Dans la préface introduisant sa partition, Raff mentionne le sentiment, prévalant déjà à l'époque, que la Chaconne elle-même était l'arrangement d'une pièce antérieure. "Son contenu polyphonique", écrivit-il, "suffit à justifier une réalisation orchestrale." Cet arrangement de Raff fut une des premières orchestrations de Bach à grande partition qui furent publiées, ce qui rend encore plus surprenant qu'il ait fallu attendre 130 années pour que ce premier enregistrement soit effectué.

Gustav Holst écrivit à l'origine la joviale "**Fugue à la gigue**" en sol majeur pour orchestre d'instruments à vent en 1928. "Ce qui m'avait frappé, c'est que de toutes les œuvres pour orgue de Bach", écrivit-il, "une seule – cette fugue – semblait ne faire aucun effet interprétée à l'instrument pour lequel elle avait été composée." Il en fit aussi une grande version symphonique qu'il créa deux ans plus tard à Birmingham. Elle remporta un succès immédiat – ce qui n'est pas surprenant, vu la manière habile avec laquelle il commence avec les cordes solistes et

introduit graduellement le reste de l'orchestre pour amener à une joyeuse conclusion; ceci en ferait infailliblement la favorite de n'importe quel programme de concert.

Arnold Schoenberg confia à Anton Webern, qui dirigea la première interprétation de sa transcription du **Prélude et Fugue en mi bémol majeur "Sainte-Anne"**, BWV 552 de 1929, qu'il avait cherché à remplacer la palette de couleurs de l'orgue "par une plus riche variété" et qu'il avait aussi "prêté attention à mettre de la clarté dans la toile des parties". Ceci signifiait que son orchestration avait la même linéarité tranchante que ses autres œuvres orchestrales, notamment les Variations, op. 31 de 1928, dans lesquelles revient d'ailleurs un motif inspiré par le nom de Bach. Les effectifs utilisés par Schoenberg sont comme il se doit énormes – l'œuvre figure parmi les plus majestueuses œuvres pour orgue de Bach – et comprennent une section de percussion comptant xylophone, glockenspiel, triangle, cymbales et grosse caisse. Ce numéro, le dernier de notre programme, constitue une fin entraînante, qui serait sur ce plan difficile à surpasser!

© 2000 Edward Johnson

Traduction: Marianne Fernée

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 Sinaïsky 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.

Leonard Slatkin, directeur musical du National Symphony Orchestra à Washington, D.C. depuis 1996, deviendra en octobre 2000 chef principal du BBC Symphony Orchestra, un orchestre avec lequel il a forgé des liens étroits au fur et à mesure des années. Nommé chef honoraire

du Saint Louis Symphony Orchestra après avoir travaillé dix-sept ans comme directeur musical de l'ensemble, il fut directeur du Festival de printemps du Cleveland Orchestra de 1992 à 1999. Il dirige le New York Philharmonic Orchestra chaque saison et se produit régulièrement au Japon avec l'Orchestre symphonique de la NHK. Entre 1997 à 2000, avec le Philharmonia Orchestra dont il est principal chef invité, il a dirigé dans le cadre des BBC Promenade Concerts, du Festival d'Edimbourg, au Symphony Hall à Birmingham et au Royal Festival Hall à Londres. Il se produit chaque année avec l'Orchestre royal du Concertgebouw et a dirigé des orchestres de premier plan dans l'Europe entière. En tant que chef lyrique, il a dirigé au Metropolitan Opera à New York, au Lyric Opera à Chicago, au Washington Opera, à l'Opéra national de Paris-Bastille, à l'Opéra de Stuttgart, à l'Opéra d'état de Vienne et à l'Opéra d'état de Hambourg. Il a plus de cent enregistrements à son actif et a remporté quatre *Grammy*.

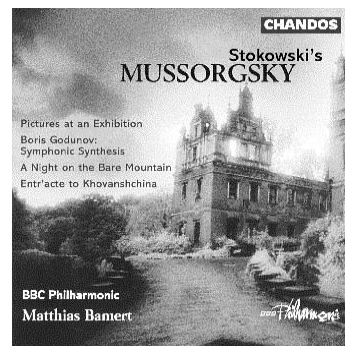
Also available

Stokowski Encores

incl.

Mozart: Turkish March
Debussy: The Girl with the Flaxen Hair
Sousa: The Stars and Stripes Forever
CHAN 9349

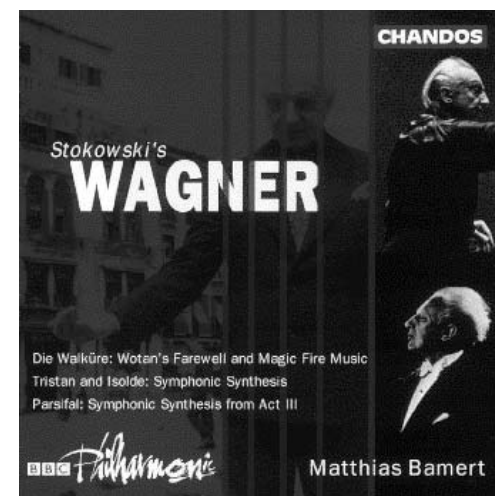

Stokowski's Mussorgsky

incl.

A Night on the Bare Mountain
Pictures at an Exhibition
CHAN 9445

Also available

Stokowski's Wagner

incl.

Tristan and Isolde: Symphonic Synthesis
Parsifal: Symphonic Synthesis from Act III
CHAN 9686

Also available

Stokowski's Symphonic Bach

incl.

Toccata and Fugue in D minor, BWV 565

Passacaglia and Fugue in C minor, BWV 582

CHAN 9259

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'.

Executive producer Brian Pidgeon

Recording producer Mike George

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineer Jonathan Cooper

Editor Rachel Smith

Recording venue Chapel of New Broadcasting House, Manchester; 30 November–1 December 1999

Front cover Photograph © Images

Back cover Photograph of Leonard Slatkin by Paul Chedlow

Design Sean Coleman

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright G. Ricordi & Co. (London) Ltd (Respighi), Breitkopf & Härtel (Bantock), Universal Edition A.G./Alfred A. Kalmus Ltd (Honegger), Novello & Co. Ltd (Elgar), Oxford University Press (Vaughan Williams/Foster), Hawkes & Son (London) Ltd (Holst), Universal Edition A.G. (Schoenberg)

© 2000 Chandos Records Ltd

© 2000 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

BACH TRANSCRIPTIONS - BBC Philharmonic/Slatkin

CHANDOS
CHAN 9835

24 bit

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9835

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Transcriptions

- [1] - [2] Passacaglia and Fugue in C minor,
BWV 582 13:42
Orchestrated by Ottorino Respighi
(1879–1936)
- [3] Wachet auf, ruft uns die Stimme,
BWV 645 5:22
Orchestrated by Sir Granville Bantock
(1868–1946)
- premiere recording*
[4] - [5] Prelude and Fugue in C major,
BWV 545 5:25
Orchestrated by Arthur Honegger
(1892–1955)
- [6] O Mensch, bewein' dein' Sünde
groß, BWV 622 5:52
Orchestrated by Max Reger (1873–1916)
- [7] - [8] Fantasia and Fugue in C minor,
BWV 537 9:04
Orchestrated by Sir Edward Elgar
(1857–1934)
- [9] The 'Giant' Fugue (Wir glauben
all' an einen Gott, BWV 680) 2:27
Orchestrated by Ralph Vaughan Williams
(1872–1958) and Arnold Foster (1896–1963)

- premiere recording*
[10] Chaconne from Partita No. 2 in
D minor, BWV 1004 12:57
Orchestrated by Joseph Joachim
Raff (1822–1882)
- [11] 'Fugue à la gigue' in G major,
BWV 577 3:00
Orchestrated by Gustav Holst
(1874–1934)
- [12] - [13] Prelude and Fugue in E flat major
'St Anne', BWV 552 14:36
Orchestrated by Arnold Schoenberg
(1874–1951)
- TT 73:03

BBC Philharmonic
Leonard Slatkin

(DDD)

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

LC 7038

© 2000 Chandos Records Ltd © 2000 Chandos Records Ltd
Printed in the EU

BACH TRANSCRIPTIONS - BBC Philharmonic/Slatkin

CHANDOS
CHAN 9835