

Works
for
Solo Piano 3

Volume 19

CHAN 10205

GRAINGER

Percy Grainger

CHANDOS

THE GRAINGER
EDITION
VOLUME NINETEEN

Works
for
Solo Piano 3

PENELOPE THWAITES *piano*

Percy Grainger

The Percy Grainger Society/Estate

Percy Grainger (1882–1961)

1	Lullaby from ‘Tribute to Foster’	5:15
2	One More Day, My John [SCS No. 1]
Preliminary Canter	1:47
3	A Bridal Lullaby	2:16
4	Knight and Shepherd’s Daughter [BFMS No. 18]
Lincolnshire Folksong	2:35
5	Children’s March ‘Over the Hills and Far Away’	1:25
	<i>premiere recording</i>	
6	Bridal Lullaby Ramble	6:47
7	Spoon River [AFMS No. 1]
American Folk-Dance	2:21
8	Ramble on the Last Love-Duet from Strauss’s
‘Der Rosenkavalier’ [FSFM No. 4]	6:50
	Danish Folk-Music Suite	15:44
9	The Power of Love [DFMS No. 2]
Transcribed by Penelope Thwaites	3:47
10	The Nightingale and The Two Sisters [DFMS No. 10]	3:20
11	Jutish Medley [DFMS No. 8]	8:24

12	To a Nordic Princess	6:19
	Bridal Song	
13	Blithe Bells	3:55
	<i>premiere recording in this version</i>	
14	Walking Tune	0:54
	from <i>The Easy Grainger</i>	
15	Lullaby from 'Tribute to Foster'	3:40
	from <i>The Easy Grainger</i>	
16	Proud Vesselil [DFMS Unnumbered]	1:03
	from <i>The Easy Grainger</i>	
17	Rimmer and Goldcastle [DFMS Unnumbered]	0:35
	from <i>The Easy Grainger</i>	
	<i>premiere recording in this version</i>	
18	Irish Tune from County Derry	1:26
	from <i>The Easy Grainger</i>	

	<i>premiere recording in this version</i>	
19	Country Gardens [BFMS No. 22]	1:17
20	The Immovable Do	4:00
	or 'The Cyphering C'	
21	Beautiful Fresh Flower	1:55
	Chinese Melody	
22	Now, Oh Now I Needs Must Part [FSFM No. 6]	4:00
		TT 75:49

Penelope Thwaites piano

SCS – Sea Chanty Settings
 BFMS – British Folk Music Settings
 AFMS – American Folk Music Settings
 FSFM – Free Settings of Favourite Melodies
 DFMS – Danish Folk Music Settings

Grainger: Works for Solo Piano 3

In 1913, encouraged no doubt by the success of his compositions at London's Balfour Gardiner concerts the previous year, Grainger began sketching his *Tribute to Foster*, a huge work for chorus, orchestra, solo piano and musical glasses. Its large tuneful percussion component was inspired by his encounter with Indonesian gamelan. The use of *Campdown Races* paid tribute both to Stephen Foster, the American composer, and to Grainger's mother. In his own lyrics he recalls her singing it to him as a lullaby in the 'Adelaide Town' of his boyhood. He later improvised a solo piano work, **Lullaby from 'Tribute to Foster'**, based on the central section of the orchestral work and mirroring the original musical-glass effects in a series of atmospheric *tremolandi* ('woggles'). On the score, printed from his Duo-Art piano roll improvisation, he directs:

This Lullaby is a *sound-study* to be solved by each player... in his or her own way... and is not intended to be followed slavishly, note for note.

For Grainger the key of F sharp major was always associated with dreams, romance,

longing. **One More Day, My John** (1915) reaches back to 1906 when the sea shanty collector Charles Rosher sang it to him. The swinging rhythm is to be played 'with a somewhat wafted far-away lilt'. The F sharp major mood dominated many of the pieces he wrote shortly after he and his mother had moved to New York. Although the younger country suited him (and he was adored there as a pianist) Grainger never lost touch with his friends in England and Scandinavia, and there were many journeys to and fro, as well as to Australia. Again, nostalgia pervades **A Bridal Lullaby** (1916), written for his former lover, the Danish Karen Holten, upon her marriage. Grainger worked the theme into a number of works, including *The Warriors* and *Green Bushes*.

The dedicatee of **Knight and Shepherd's Daughter** (1918), Howard Brockway, was much admired by Grainger for his settings of Kentucky folksongs. The charming Lincolnshire tune, collected in 1906, is decorated with strophic variations. These incorporate Grainger's favourite device of placing a tune in the middle of the

texture, and end with floating chromatic harmonies – suggesting (according to a note to the performer) an Aeolian harp.

Grainger's experience as bandsman in the US army (1917–18) was happy and fruitful, producing several outstanding works for the medium of wind band. The **Children's March 'Over the Hills and Far Away'** (1916–18) is one. In the original version (and in the later one for two pianos) the nursery rhyme theme is put through increasingly violent variations, finally dying away. The brief solo piano version is simply the theme from the longer work.

When in 1918 Grainger realised that he might be sent on overseas service, he made a number of informal piano roll recordings, most of which have lain unheard in the Grainger Museum. With the help of the expert Denis Condon it became possible to transfer these recordings onto tape, and it was exciting to discover that *A Bridal Lullaby* had been developed into a longer work. Grainger recorded two possible versions, the more convincing of which has been chosen for this CD with the explanatory title **Bridal Lullaby Ramble**. Some of the material intersects with that of his two-piano work *Warriors 2*. The florid piano writing belies the sadness behind the piece, and in a

paradox, typical of Grainger but not always appreciated (cf. Sir Thomas Beecham's point-missing words on *Colonial Song*), the overt sentimentality is absolutely genuine. Indeed, it could be argued that such directness is precisely what gives the piece its full-blooded emotional impact. And Grainger always did know (as well the virtuoso might) just how to make his instrument expressive.

Spoon River (from Bradford, Illinois) is the only American folk-tune Grainger set. It was sent to him in 1915 but it was not until 1919 that he began a setting for ensemble and/or two pianos. The shorter solo piano version appeared in January 1922. Grainger had read and admired the poet Edgar Lee Masters's *Spoon River Anthology* and aimed to reflect its realism about outback life in the "pioneer" persistency of his setting.

30 April 1922 was a watershed. The relationship between Percy and his mother, Rose, had been particularly close. Her suicide on that day had as profound an effect on him as, until then, her life. His **Ramble on the Last Love-Duet from Strauss's 'Der Rosenkavalier'** was begun well before her death, although not finally completed and dedicated to her memory until 1927. By that time his emotional life – in suspense since the suicide trauma – had begun again. In

1926 he had met the Swedish Ella Viola Ström who in 1928 was to become his wife. It is intriguing that the opera he chose for this paraphrase should enclose his mother's name, and that the story should revolve around an older woman relinquishing her young lover to a younger woman. Embroidering Strauss's lush themes with passages of wonderful spangled writing, Grainger emerges as a true exponent of the 'virtuoso as composer' tradition.

His first move following his mother's death was to travel to Denmark for a long-planned folksong collecting visit to Jutland with the venerable Evald Tang Kristensen. The life-affirming quality of the singers and their music, described by Grainger in his introduction to the **Danish Folk-Music Suite**, inspired a work of rollicking variety. In its version for orchestra and piano the Suite was to become a favourite performance vehicle. The tragic feeling in Grainger's setting of 'The Power of Love' (a dark tale of love and murder) makes the dedication to Rose all the more poignant. The tunes of 'The Nightingale' and 'The Two Sisters' are woven into one haunting piece. In the 'Jutish Medley' we traverse the cheerful 'Choosing the Bride', the mournful 'Dragoon's Farewell', then a knockabout 'quarrelling-

duet' entitled 'Hubby and Wifey' (finally cunningly combined with a reprise of the first song). Next comes the very lovely 'Shoemaker from Jerusalem', its tune garlanded with rich, shifting harmonies, and finally 'Lord Peter's Stable-Boy', a celebratory tale of love with – a happy ending! Grainger's hyperactive harmonies, rhythms and general pianism make for a considerable technical challenge, but the sheer exuberance carries it all along.

Grainger's marriage to Ella in 1928 took place in the interval of a concert at the Hollywood Bowl before an audience of at least 15,000. Percy then conducted his orchestral tribute to her: **To a Nordic Princess**. In the solo piano version the pianist can evoke the rich orchestral sounds by employing all three pedals and a wide palette of tone colour. *To a Nordic Princess* is one of Grainger's most deeply happy works.

Blithe Bells (1930–31) also appeared in more than one version. The 'free ramble' recorded here illustrates how Grainger's lifelong love for Bach and his predecessors produced music of unabashed romantic outpouring; again, an unlikely combination of styles that somehow 'works'.

In the early 1930s, aware that much of his music was technically demanding, Grainger

set about producing collections arranged for amateurs and students. They included pieces short enough not to be too daunting, yet still offering useful challenges in the voicing of chords and strands, in playing well-sprung rhythms, and in producing shapely phrases and a singing tone. In *The Easy Grainger* collection, for example, his Scottish-inspired **Walking Tune** appears without large stretches, and the **Lullaby from 'Tribute to Foster'** is shorn of its complicated figuration, though still remaining atmospheric. Two Danish tunes, **Proud Vesselil** and **Rimmer and Goldcastle**, make characterful, if brief, appearances. The **Irish Tune from County Derry**, designed for a smaller hand, still demands sensitive balancing of lines. The 'especially easy' **Country Gardens** heard here was published as a separate piece, with a perky coda thrown in for good measure.

Grainger's stubborn loyalty to the harmonium was sorely tested when in 1933 the note 'C' on his instrument became stuck. But the solution was to write a piece that could be played against the lingering note: hence **The Immovable Do**. Listeners are invited to try this out for themselves!

By 1935 Grainger's time was largely occupied with work on building and equipping his Museum and in the promotion

of his compositions. But his interest in both early music (visits to the Dolmetsch Festival) and world music remained. When he came across Josef Yasser's version of a Chinese folksong, **Beautiful Fresh Flower**, he 'pianised' it, with intriguing results.

His last years were cheered by music he had always loved – including that of the great English lutenist John Dowland. As with the Bach ramble, the full force of Grainger's response to **Now, Oh Now I Needs Must Part** comes across in his setting. Typically, the *rubato* is closely notated with minute directions for performance.

The disappointments of Grainger's later life are clearly indicated in his own words, and in the ravaged lines of the portrait taken in the year of his death. Yet he left behind a completely individual musical world – ranging from vivid miniatures to works of great beauty and inspiration. Here are riches enough to delight and surprise us still: to move and bring solace.

© 2004 Penelope Thwaites

Recognised worldwide as a leading exponent of the music of Grainger, **Penelope Thwaites** was awarded the International Percy Grainger Society's Medallion in 1991. Her many

concerts, recordings and broadcasts include presenting him for the first time as BBC 'Composer of the Week' in 1996. She was Artistic Director of London's first international Grainger Event in 1998, and most recently featured as soloist in a two-week Grainger Festival with the Adelaide Symphony Orchestra, broadcast nationally in October 2003.

She graduated with a First Class Honours degree in music from Melbourne University. Since her Wigmore Hall debut in 1974 she has performed on five continents, including tours for the Australian Broadcasting Corporation. Making her home in London, she has appeared as soloist with the Philharmonia Orchestra, London Philharmonic Orchestra, City of London

Sinfonia and the BBC Concert Orchestra, as well as with leading orchestras in the USA and Australia.

Among her own compositions is the musical *Ride! Ride!*, released on CD in 2000. Her work for Australian composers includes founding the international Performing Australian Music Competition (London 2001) and creating the Music Oz concert series at St John's, Smith Square in 2003, besides innumerable performances, both solo and with her duo partner, John Lavender.

She was appointed to the Order of Australia (AM) in the 2001 Queen's Birthday Honours List. This is her eighth recording in Chandos' Grainger Edition and the last of three discs covering all Grainger's original solo piano music.

The Percy Grainger Society/Estate

Percy Grainger and his mother, Rose, at their home in White Plains, New York, 1921

Grainger: Solowerke für Klavier 3

Im Jahr 1913 begann Percy Grainger, zweifellos ermutigt durch den Erfolg seiner Kompositionen bei den Londoner Balfour-Gardiner-Konzerten im Vorjahr, mit dem Entwurf seines *Tribute to Foster*, eines riesigen Werks für Chor, Orchester, Soloklavier und Glasharmonika. Der großzügige und melodische Einsatz des Schlagzeugs war durch seine Begegnung mit dem indonesischen Gamelan inspiriert worden. Mit der Verwendung des Liedes *Campdown Races* zollte Grainger sowohl dem amerikanischen Komponisten Stephen Foster als auch seiner eigenen Mutter Tribut. In dem von ihm selbst verfaßten Text erinnert sich Grainger, wie sie es ihm in der "Adelaide Town" seiner Kindheit als Wiegenlied vorzusingen pflegte. Später improvisierte er ein Stück für Soloklavier, den **Lullaby from "Tribute to Foster"**, der auf dem Mittelteil des Orchesterwerks basiert und die ursprünglichen Klangeffekte der Glasharmonika in einer Reihe von stimmungsvollen *tremolandi* (von Grainger als "woggles" bezeichnet) widerspiegelt. Am Rande der Partitur, die von seiner auf Duo-

Art-Notenrolle aufgezeichneten Improvisation gedruckt wurde, gibt er folgende Anweisung:

Dieses Wiegenlied ist eine *Klang-Eröde*, die von jedem Spieler oder jeder Spielerin ... individuell zu lösen ist ... und nicht sklavisch, Ton für Ton befolgt werden soll.

Für Grainger hatte die Tonart Fis-Dur immer mit Träumen, Liebe und Sehnsucht zu tun. Das Lied **One More Day, My John** (1915) geht auf das Jahr 1906 zurück, als der Sammler von Seemanns-Shantys, Charles Rosher, es Grainger vorsang. Der schwingende Rhythmus ist "mit leicht wehendem, weit entfernten Tonfall" vorzutragen. Die durch die Tonart Fis-Dur erzeugte Stimmung dominierte viele jener Stücke, die kurz nachdem Grainger mit seiner Mutter nach New York gezogen war, entstanden. Obwohl ihm Amerika als jüngere Nation gut gefiel (und er dort als Pianist regelrecht gefeiert wurde), verlor Grainger nie den Kontakt zu seinen Freunden in England und Skandinavien, und er reiste oft zwischen den Ländern hin und her, sowie auch nach Australien. **A Bridal Lullaby**

(1916), für seine ehemalige große Liebe, die Dänin Karen Holten, anlässlich ihrer Hochzeit geschrieben, ist ebenfalls von Nostalgie durchdrungen. Grainger arbeitete dieses Thema in zahlreiche Werke, wie etwa *The Warriors* und *Green Bushes*, ein.

Den Widmungsträger von **Knight and Shepherd's Daughter** (1918), Howard Brockway, bewunderte Grainger besonders für seine Bearbeitungen von Volksliedern aus Kentucky. Diese 1906 gesammelte, charmante Weise aus der englischen Grafschaft Lincolnshire wird mit strophischen Variationen ausgeziert. Hierbei bedient sich Grainger seines bevorzugten Kunstgriffs, nämlich eine Melodie inmitten einer Textur zu plazieren, und das ganze endet mit schwebenden chromatischen Harmonien, die laut einer Aufführungsanmerkung an eine äolische Harfe erinnern sollen.

Graingers Zeit als Mitglied einer Militärkapelle in der US-Armee (1917/18) war glücklich und ergiebig, und aus ihr entstanden einige hervorragende Werke für Blaskapelle. Zu ihnen gehört auch der **Children's March "Over the Hills and Far Away"** (1916–1918). In der Originalversion (und auch später in der Fassung für zwei Klaviere) wird dieses Kinderliedthema

zusehends heftiger werdenden Variationen ausgesetzt, bevor es schließlich verklingt. Bei der kurzen Fassung für Soloklavier handelt es sich lediglich um das Thema des längeren Werks.

Als Grainger 1918 klar wurde, daß er möglicherweise Übersee stationiert werden könnte, fertigte er auf Notenrolle einige informelle Aufnahmen an, von denen die meisten bisher ungehört im Grainger-Museum lagen. Mit Hilfe des Experten Denis Condon gelang es, diese Aufnahmen auf Band zu übertragen, und besonders spannend war dabei die Entdeckung, daß *A Bridal Lullaby* zu einem längeren Werk entwickelt worden war. Grainger hatte zwei mögliche Fassungen eingespielt, von denen die überzeugendere für die vorliegende CD ausgewählt und mit dem erläuternden Titel **Bridal Lullaby Ramble** versehen wurde. Das Material weist teilweise Verbindungen zu seinem Stück für zwei Klaviere *Warriors 2* auf. Der blumige Kompositionsstil, den Grainger hier für das Klavier einsetzt, täuscht über die im Werk verborgene Traurigkeit hinweg, und paradoxerweise ist die offene Sentimentalität absolut echt. Dies ist für Grainger typisch, wird aber manchmal mißverstanden (vg. Sir Thomas Beechams Kommentar zu *Colonial Song*, bei dem dies

offenbar der Fall war). Man könnte sogar behaupten, daß es gerade diese Direktheit ist, die dem Stück seine vollblütige emotionale Wirkung verleiht. Und, wie man es ja wohl von einem Virtuosen erwarten darf, wußte Grainger seinem Instrument immer den größtmöglichen Ausdruck abzugewinnen.

Bei **Spoon River** (aus Bradford, Illinois) handelt es sich um Graingers einzige Bearbeitung einer amerikanischen Volksweise. Sie wurde ihm 1915 zugeschickt, aber er begann erst im Jahre 1919 diese Melodie für Ensemble bzw. zwei Klaviere zu setzen. Die kürzere Fassung für Soloklavier erschien im Januar 1922. Grainger hatte die *Spoon River Anthology* des Dichters Edgar Lee Masters voller Bewunderung gelesen, und sein Ziel war es, den diesem Werk innewohnenden Realismus, was das Leben im Hinterland angeht, im "hartnäckigen 'Pioniergeist'" seines Satzes widerzuspiegeln.

Der 30. April 1922 stellte für Grainger einen Wendepunkt dar. Mit seiner Mutter Rose hatte ihn immer eine besonders innige Beziehung verbunden. Ihr Selbstmord an diesem Tag hatte eine genauso tiefgreifende Wirkung auf ihn wie zuvor ihr Leben. Er hatte **Ramble on the Last Love-Duet from Strauss's "Der Rosenkavalier"** zwar bereits lange vor ihrem Tod begonnen, das Stück

wurde aber erst 1927 vollkommen fertiggestellt und ihrem Andenken gewidmet. In der Zwischenzeit war sein emotionales Leben, das sich seit dem Trauma dieses Selbstmords in der Schwebe befunden hatte, wieder erwacht. 1926 hatte er die Schwedin Ella Viola Ström kennengelernt, die 1928 seine Frau werden sollte. Es ist interessant, daß der Titel der Oper, die er für diese Paraphrase auswählte, den Namen seiner Mutter enthält, und daß sich die Geschichte um eine ältere Frau dreht, die ihren jungen Geliebten einer jüngeren Frau überläßt. Indem er Strauss' üppige Themen mit Passagen von glanzvollem eigenen Material verziert, zeigt sich Grainger als wahrer Vertreter der "Virtuose-als-Komponist"-Tradition.

Graingers erste Reise nach dem Tod seiner Mutter führte ihn nach Dänemark, und zwar nach Jütland, um dort bei einem lang geplanten Besuch gemeinsam mit dem ehrwürdigen Evald Tang Kristensen Volkslieder zu sammeln. Die lebensbejahende Art der Sänger und ihrer Musik, die Grainger in seiner veröffentlichten Einleitung zur **Danish Folk-Music Suite** beschreibt, inspirierte ein Werk voll ausgelassener Velseitigkeit. In der Version für Orchester und Klavier sollte es ein beliebtes

Aufführungsvehikel werden. Das tragische Gefühl, das Graingers Bearbeitung von "The Power of Love" (einer dunklen Erzählung von Liebe und Mord) innewohnt, läßt die Widmung an seine Mutter Rose umso ergreifender erscheinen. Die Melodien von "The Nightingale" und "The Two Sisters" sind in einem eindringlichen Stück verwoben. In "Jutish Medley" durchschreitet der Hörer das fröhliche "Choosing the Bride", das traurige "Dragoon's Farewell", und dann noch ein Klamauk-"Streitduett" namens "Hubby and Wifey", das schließlich geschickt mit einer Reprise des ersten Liedes kombiniert wird. Es folgt das besonders schöne Lied "The Shoemaker from Jerusalem", dessen Melodie üppige, sich verschiebende Harmonien umranken, bevor "Lord Peter's Stable-Boy", in dem eine Liebesgeschichte – mit Happy End! – gefeiert wird, den Abschluß bildet. Graingers hyperaktive Harmonien, Rhythmen und sein grundsätzlich pianistischer Ansatz stellen eine enorme technische Herausforderung dar, doch der schiere Überschwang des ganzen ist einfach mitreißend.

Graingers Eheschließung mit Ella im Jahre 1928 fand während der Pause eines Konzerts im Hollywood Bowl vor einem Publikum von mindestens 15.000 Menschen statt.

Anschließend dirigierte Grainger sein Orchestertribut an sie: **To a Nordic Princess**. In der Fassung für Soloklavier kann der Pianist die satten Orchesterklänge heraufbeschwören, indem er alle drei Pedale sowie eine breite Palette von Klangfarben verwendet. *To a Nordic Princess* ist eines von Graingers zutiefst glücklichen Werken.

Blithe Bells (1930/31) erschien ebenfalls in mehr als einer Version. Der hier eingespielte "free ramble" bezeugt, wie Graingers lebenslange Bewunderung der Kunst Johann Sebastian Bachs und seiner Vorgänger einer Musik von hemmungslos romantischem Erguß Pate stand; wieder einmal eine unerwartete Stilkombination, die dennoch funktioniert.

In den frühen 1930ern begann Grainger, der sich durchaus darüber im klaren war, daß seine Musik in vielen Fällen hohe technische Ansprüche stellte, Sammlungen von Bearbeitungen für Laien und Klavierschüler herzustellen. Zu ihnen gehörten Stücke, die kurz genug waren, um nicht zu entmutigend zu sein, aber dennoch nützliche Herausforderungen für das Erlernen der Interpretation von Akkorden und Melodien, das Spiel gut artikulierter Rhythmen sowie schön gestalteter Phrasen und Cantabiles boten. In der Sammlung *The Easy Grainger*

werden beispielsweise große Teile des durch Schottland inspirierten Stücks **Walking Tune** weggelassen, und der **Lullaby from "Tribute to Foster"** verzichtet auf komplizierte Figurationen, wobei er durchaus stimmungsvoll bleibt. Zwei dänische Melodien, **Proud Vesselil** und **Rimmer and Goldcastle**, erscheinen voller Charakter, wenn auch nur kurz. **Irish Tune from County Derry** ist zwar für kleinere Hände gedacht, verlangt aber trotzdem eine sensible Ausgewogenheit der Linien. Das als "besonders leicht" beschriebene, hier erklingende **Country Gardens** wurde separat, mit einer spritzigen Coda als Zugabe, veröffentlicht.

Graingers hartnäckige Treue dem Harmonium gegenüber wurde härtestens auf die Probe gestellt, als 1933 die "C"-Taste seines Instruments hängenblieb. Doch die Lösung war, ein Stück zu schreiben, das gegen den anhaltenden Ton gespielt werden konnte: daher **The Immovable Do** (Das unbewegliche Do). Hörer sollten dies ruhig mal selber ausprobieren!

1935 war Grainger inzwischen hauptsächlich mit der Arbeit des Aufbaus und der Einrichtung seines Museums sowie mit der Weiterverbreitung seiner Kompositionen beschäftigt. Trotzdem blieb sein Interesse sowohl an alter Musik

(z.B. Besuche des Dolmetsch-Festivals) als auch an Weltmusik erhalten. Als er Josef Yassers Version eines chinesischen Volkslieds, **Beautiful Fresh Flower**, entdeckte, setzte er es sofort für Klavier – mit interessantem Ergebnis.

Graingers letzte Jahre wurden durch jene Musik, die er immer geliebt hatte, wie etwa die des großen englischen Lautenisten John Dowland, aufgeheitert. Wie schon beim Bach-Ramble, wird die volle Kraft von Graingers Reaktion auf **Now, Oh Now I Needs Must Part** auch in diesem Satz deutlich. Typischerweise notiert er das *rubato* mit akribisch genauen Vortragsanweisungen.

Die Enttäuschungen, die Grainger in seinem späteren Leben widerfuhr, werden sowohl in seinen eigenen Worten als auch in den tief gezeichneten Falten eines im Jahre seines Todes aufgenommenen Fotoporträts deutlich. Gleichzeitig hinterließ er eine völlig eigene musikalische Welt – von lebhaften Miniaturen bis hin zu Werken von großer Schönheit und Inspiration. Hier gibt es genug Kostbarkeiten, um immer wieder zu erfreuen und zu überraschen, um zu bewegen und Trost zu spenden.

© 2004 Penelope Thwaites
Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Penelope Thwaites gilt weltweit als führende Grainger-Interpreten und erhielt 1991 das Medaillon der International Percy Grainger Society. Neben zahlreichen Konzerten, Schallplatten und Rundfunksendungen präsentierte sie Grainger auch 1996 zum erstenmal in der BBC als "Komponisten der Woche". Sie hatte die künstlerische Leitung des ersten internationalen Grainger Event 1998 in London und trat als Solistin bei einem zweiwöchigen Grainger Festival mit dem Adelaide Symphony Orchestra auf, das im Oktober 2003 vom Rundfunk ausgestrahlt wurde.

Ihr Musikstudium an der Universität Melbourne absolvierte sie mit Auszeichnung. Seit ihrem Debüt in der Londoner Wigmore Hall 1974 ist sie auf fünf Kontinenten aufgetreten, u.a. auf Tournee für die Australian Broadcasting Corporation. Als Wahl-Londonerin hat sie solistisch mit dem Philharmonia Orchestra, dem London

Philharmonic Orchestra, der City of London Sinfonia und dem BBC Concert Orchestra konzertiert und ist auch mit führenden Orchestern in den USA und Australien in Erscheinung getreten.

Sie selbst hat u.a. das Musical *Ride! Ride!* komponiert, das im Jahr 2000 auf CD erschien. Zur Förderung australischer Komponisten hat sie etwa den internationalen Wettbewerb Performing Australian Music (London 2001) gegründet, die Konzertreihe Music Oz in St. John's Smith Square (London 2003) ins Leben gerufen und unzählige Solo- und Duokonzerte mit John Lavender gegeben.

Von Königin Elizabeth II. wurde ihr 2001 der Order of Australia (AM) verliehen. Dies ist ihre achte Aufnahme in der Grainger Edition von Chandos und vervollständigt die dreiteilige Gesamtaufnahme der Originalkompositionen Graingers für Soloklavier.

Percy Grainger at
his harmonium,
White Plains,
New York, 1926

The Percy Grainger Society/Estate

Grainger: Œuvres pour piano solo 3

En 1913, encouragé sans aucun doute par le succès remporté par ses compositions lors des concerts Balfour Gardiner donnés à Londres l'année précédente, Grainger commença l'esquisse de son *Tribute to Foster*, une œuvre gigantesque pour chœur, orchestre, piano solo et verres musicaux. Son large effectif de percussions mélodieuses lui fut inspiré par sa rencontre avec le gamelan indonésien. L'utilisation de la mélodie *Campdown Races* est un hommage au compositeur américain Stephen Foster et à la mère de Grainger. Dans les paroles qu'il écrivit pour cette pièce, Grainger rappelle qu'elle la lui chantait à la manière d'une berceuse dans l'"Adélaïde" de son enfance. Il improvisa plus tard une pièce pour piano seul, *Lullaby from "Tribute to Foster"*, fondée sur la section centrale de la pièce pour orchestre, et reflétant les effets de verres musicaux de l'original en une série de trémolandos évocateurs ("woggles" selon le terme de Grainger). Sur la partition, imprimée à partir de son improvisation gravée sur rouleau Duo-Art, il indique:

Cette Berceuse est une *étude de timbres* que chaque interprète doit résoudre... à sa

manière... et n'est pas conçue pour être suivie de manière servile, note à noter.

Pour Grainger, la tonalité de fa dièse majeur fut toujours associée avec les rêves, l'idylle, la nostalgie. *One More Day, My John* (1915) remonte à 1906 quand Charles Rosher, un collecteur de chansons de marins, la lui chanta. Le rythme entraînant doit être joué "avec un balancement lointain quelque peu ondoyant". Le climat créé par la tonalité de fa dièse majeur domina un grand nombre des pièces qu'il composa peu après s'être installé à New York avec sa mère. Même si ce jeune pays lui convenait (et on l'y adorait comme pianiste), Grainger ne perdit jamais contact avec ses amis en Angleterre et en Scandinavie, et il effectua de nombreux allers et retours entre ces pays, ainsi qu'en Australie. La nostalgie envahit de nouveau *A Bridal Lullaby* (1916), écrite pour son ancienne maîtresse danoise, Karen Holten, à l'occasion de son mariage. Grainger traita ce thème dans plusieurs œuvres, notamment dans *The Warriors* et *Green Bushes*.

Grainger avait une grande admiration pour Howard Brockway, le dédicataire de

Knight and Shepherd's Daughter (1918), à cause de ses arrangements de chansons folkloriques du Kentucky. Recueillie en 1906, cette charmante mélodie du Lincolnshire est ornementée par des variations strophiques. Grainger déploie ici sa technique préférée, celle qui consiste à placer une mélodie au milieu de la texture, et il finit par des harmonies chromatiques flottantes – suggérant (selon une indication figurant dans la partition) une harpe éolienne.

L'expérience de Grainger en tant que musicien de fanfare dans l'armée américaine (1917–1918) fut heureuse et productive puisqu'elle déclencha la composition de plusieurs œuvres de haute qualité pour orchestre d'instruments à vent. La **Children's March "Over the Hills and Far Away"** (1916–1918) en est une. Dans la version originale (et dans celle, plus tardive, pour deux pianos), le thème de la comptine subit des variations de plus en plus violentes, et finit par disparaître. La brève version pour piano seul est simplement le thème extrait de l'œuvre plus longue.

Quand Grainger se rendit compte en 1918 qu'il pourrait être envoyé en Europe pour servir dans l'armée, il réalisa plusieurs enregistrements informels sur piano mécanique. La plupart de ces rouleaux sont

restés silencieux dans le Musée Grainger, mais, grâce à l'aide de l'expert Denis Condon, il a été possible de transférer ces enregistrements sur bande magnétique, et il fut passionnant de découvrir que **A Bridal Lullaby** avait été développée en un morceau plus long. Grainger enregistra deux versions possibles, la plus convaincante ayant été retenue pour ce disque avec le titre explicatif de **Bridal Lullaby Ramble**. Certains éléments s'entrecroisent avec ceux de sa pièce pour deux pianos intitulée *Warriors 2*. L'écriture fleurie du piano dissimule la tristesse sous-jacente de la pièce et, en un paradoxe typique de Grainger, mais qui ne fut pas toujours apprécié (cf. le commentaire incompréhensif de Sir Thomas Beecham à propos de la *Colonial Song*), sa sentimentalité manifeste est totalement sincère. En fait, on pourrait soutenir qu'une telle franchise est précisément ce qui donne à la pièce son puissant impact émotionnel. Et Grainger (comme tout virtuose qui se respecte) savait toujours exactement comment rendre son instrument expressif.

Spoon River (provenant de Bradford dans l'Illinois) est le seul air folklorique américain traité par Grainger. Bien qu'il l'ait reçu en 1915, il ne commença une version pour ensemble et/ou deux pianos qu'en 1919.

L'arrangement plus concis pour piano seul parut en janvier 1922. Grainger avait lu et admiré la *Spoon River Anthology* du poète Edgar Lee Masters, et tenta de refléter son réalisme de la vie en pleine cambrousse à travers la "persévérance de 'pionnier'" de son arrangement.

Le 30 avril 1922 marqua un tournant dans l'existence du compositeur. Percy et sa mère, Rose, entretenaient des rapports particulièrement étroits. Sa vie et son suicide ce jour-là eurent un effet très profond sur lui. Il avait commencé son **Ramble on the Last Love-Duet from Strauss's "Der Rosenkavalier"** bien avant la mort de sa mère, mais il ne le termina qu'en 1927 et le dédia à sa mémoire. À cette date, sa vie émotionnelle – figée depuis le traumatisme du suicide – avait repris son cours normal. En 1926, il avait rencontré une Suédoise, Ella Viola Ström, qui devint sa femme en 1928. Il est étrange que l'opéra choisi pour cette paraphrase contienne le nom de sa mère, et que l'histoire tourne autour d'une femme plus âgée abandonnant son jeune amant à une femme plus jeune. Grainger brode les thèmes opulents de Strauss avec des passages d'une merveilleuse écriture pailletée, et se révèle ainsi l'un des véritables représentants de la tradition du "virtuose compositeur".

La première chose qu'il fit après la mort de sa mère fut de se rendre au Danemark pour un séjour, depuis longtemps prévu, consacré au recueil de chansons folkloriques dans le Jutland avec le vénérable Evald Tang Kristensen. L'affirmation de la vie exprimée par les chanteurs et leur musique, décrite par Grainger dans son introduction publiée avec la **Danish Folk-Music Suite**, lui inspira une œuvre d'une variété exubérante. Dans sa version pour orchestre et piano, elle allait devenir l'un de ses morceaux préférés en concert. Le sentiment tragique de l'arrangement de "The Power of Love" (un sombre récit d'amour et de meurtre) rend la dédicace à Rose particulièrement émouvante. Les airs de "The Nightingale" et de "The Two Sisters" sont tissés en une pièce de caractère lancinant. Dans "Jutish Medley", nous traversons le joyeux "Choosing the Bride", le triste "Dragoon's Farewell", puis le loufoque "duo-dispute" intitulé "Hubby and Wifey" (finalement combiné de manière astucieuse à une reprise de la première chanson). Vient ensuite la très charmante "Shoemaker from Jerusalem" avec sa mélodie parée d'harmonies riches et mouvantes, et enfin "Lord Peter's Stable-Boy", qui est l'histoire de la célébration d'un amour qui se termine bien! Les harmonies très rapides, les

rythmes et l'écriture pianistique de Grainger posent d'énormes difficultés techniques, mais l'exubérance de la musique emporte tout avec elle.

Le mariage de Grainger et d'Ella Viola Ström eut lieu en 1928 pendant l'entracte d'un concert à l'Hollywood Bowl donné devant un public d'au moins 15000 personnes. Le compositeur dirigea ensuite un hommage pour orchestre destiné à sa nouvelle épouse: **To a Nordic Princess**. Dans la version pour piano seul, le pianiste peut évoquer les riches sonorités orchestrales en employant les trois pédales et une large palette de couleurs. *To a Nordic Princess* est l'une des œuvres de bonheur les plus intenses de Grainger.

Blithe Bells (1930–1931) fut également publiée sous plusieurs versions. La “randonnée libre” enregistrée ici illustre comment l'amour que Grainger porta toute sa vie à Bach et à ses prédécesseurs donna naissance à une musique d'un romantisme débridé. C'est de nouveau une invraisemblable combinaison de styles qui “fonctionne” malgré tout.

Au début des années 1930, conscient que la plupart de ses œuvres étaient d'une grande difficulté technique, Grainger décida d'écrire des recueils destinées aux amateurs et aux

étudiants. Elles incluaient des pièces suffisamment courtes pour ne pas être trop intimidantes tout en offrant des problèmes utiles concernant la manière de timbrer les accords et les différentes voix polyphoniques, l'exécution de rythmes bien marqués, la production de phrases bien proportionnées et une sonorité chantante. Dans le recueil *The Easy Grainger*, par exemple, son **Walking Tune**, inspiré par l'Écosse, apparaît sans longs passages, tandis que la **Lullaby from “Tribute to Foster”** est dépouillée de ses motifs compliqués tout en gardant son caractère évocateur. Bien que brefs, les deux airs danois, **Proud Vesselil** et **Rimmer and Goldcastle**, font une apparition pleine de caractère. Le **Irish Tune from County Derry**, conçu pour des mains plus petites, exige cependant un délicat équilibre des lignes. Le **Country Gardens** “spécialement facile” enregistré ici fut publié séparément, avec une coda pleine d'entrain pour faire bonne mesure.

La fidélité obstinée de Grainger vis-à-vis de l'harmonium fut mise à rude épreuve quand la note ut de son instrument se coïncida en 1933. La solution fut d'écrire une pièce pouvant être jouée contre la note persistante: d'où **The Immovable Do**. Les auditeurs sont invités à essayer eux-mêmes!

À partir de 1935, Grainger passa la majeure partie de son temps à travailler à la construction et à l'aménagement de son musée et à promouvoir ses compositions. Il continua cependant à porter intérêt à la musique ancienne (visites au Dolmetsch Festival) et aux musiques du monde. Quand il découvrit la version de Josef Yasser de la chanson folklorique chinoise **Beautiful Fresh Flower**, il la “pianisa”, et le résultat produisit des effets fascinants.

Ses dernières années furent réconfortées par les musiques qu'il avait toujours aimées – incluant celle du grand luthiste anglais John Dowland. Tout comme avec la “randonnée” d'après Bach (*Blithe Bells*), toute la puissance de la réponse de Grainger à **Now, Oh Now I Needs Must Part** s'exprime dans cet arrangement. De manière typique, le *rubato* est précisément noté par des indications d'interprétation détaillées.

Les déceptions que Grainger rencontra à la fin de sa vie sont clairement indiquées à travers ses propres paroles, et dans les traits ravagés du portrait pris l'année de sa mort. Cependant, il laissa derrière lui un univers musical totalement original – allant des miniatures pleines de vie aux œuvres d'une grande beauté et d'une haute inspiration. Il y a ici suffisamment de richesses pour nous

enchanter et nous surprendre encore: pour émouvoir et apporter le réconfort.

© 2004 Penelope Thwaites

Traduction: Francis Marchal

Reconnue dans le monde entier comme une interprète de premier plan de la musique de Grainger, Penelope Thwaites a reçu la Médaille de l'International Percy Grainger Society en 1991. Ses nombreux concerts, enregistrements et radiodiffusions incluent la présentation pour la première fois en 1996 de Grainger dans la série “Composer of the Week” de la BBC Radio 3. Elle a été directeur artistique du premier Grainger Event organisé à Londres en 1998. Très récemment, elle s'est produite en soliste avec l'Adelaide Symphony Orchestra dans le cadre d'un Grainger Festival de deux semaines, radiodiffusé en Australie en octobre 2003.

Penelope Thwaites est titulaire d'une Licence en musique (First Class Honours) de l'Université de Melbourne. Depuis ses débuts au Wigmore Hall de Londres en 1974, elle a joué sur cinq continents, incluant des tournées pour l'Australian Broadcasting Corporation. Elle vit à Londres, et a joué en soliste avec le Philharmonia Orchestra, le London Philharmonic Orchestra, le City of

London Sinfonia, le BBC Concert Orchestra, ainsi qu'avec des orchestres importants aux États-Unis et en Australie.

Parmi les compositions de Penelope Thwaites, on citera *Ride! Ride!*, publiée en disque compact en 2000. Sa promotion des compositeurs australiens inclut la fondation d'un concours international à Londres en 2001 (Performing Australian Music Competition), la création de la série de concerts intitulée Music Oz à St John's, Smith Square en 2003, et de très nombreux concerts en solo et en duo avec John Lavender.

Penelope Thwaites a reçu l'Order of Australia (AM) en 2001. Cet enregistrement est le huitième qu'elle a réalisé pour la Grainger Edition de Chandos, et le dernier de trois disques consacrés à la musique originale pour piano seul de Grainger.

Caricature of Percy Grainger

John Minnion/Lebrecht Music Collection

The Percy Grainger Society/Estate

Grainger conducts at the Hollywood Bowl, 9 August 1928. During the interval of this concert he married Ella Viola Ström.

The Grainger Edition on Chandos

Volume 1
Orchestral Works
featuring
Shepherd's Hey
CHAN 9493

Volume 2
Songs for Baritone
featuring
Four settings from
Songs of the North
CHAN 9503

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

Volume 4
Works for Wind
Orchestra
featuring
Lincolnshire Posy
CHAN 9549

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

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

The Grainger Edition on Chandos

Volume 7
Songs for Tenor
featuring
Nine settings
of Rudyard Kipling
& Three settings of
Robert Burns
CHAN 9610

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

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

Volume 10
Works for Pianos
featuring
Jutish Medley
CHAN 9702

Volume 11
Works for Chorus &
Orchestra 4
featuring
Danish Folk-Song Suite
CHAN 9721

Volume 12
Songs for
Mezzo
featuring
*Early One Morning
and Skye Boat Song*
CHAN 9730

The Grainger Edition on Chandos

Volume 13
Works for Chamber
Ensemble
featuring
La Scandinavie
CHAN 9746

Volume 14
Works for Chamber
Ensemble 2
featuring
The Nightingale and
The Two Sisters
CHAN 9819

Volume 15
Orchestral Works 3
featuring
Green Bushes and
English Dance No. 1
CHAN 9839

Volume 16
Works for Solo Piano 1
featuring
Three Scotch Folksongs
and *In Dahomey*
CHAN 9895

Volume 17
Works for Solo Piano 2
featuring
In a Nutshell and
Horkstow Grange
CHAN 9919

Volume 18
Works for
Unaccompanied
Chorus
featuring
Agincourt Song and
Jungle-Book Verses
CHAN 9987

THE GRAINGER EDITION

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

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

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

The Percy Grainger Society was founded in June 1978 in London. It has of the order of five hundred members worldwide. Membership is open to all by payment of an annual subscription, and for this members receive two journals a year and the newsletter *Random Round* which keeps them informed of international activities in performance and scholarship. The Society works in close cooperation with Grainger's

publishers, Bardic Edition and Schott & Co. Ltd, and a new catalogue of his works is now available. For further information please contact:

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

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

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'.

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 Records wishes to thank The Percy Grainger Society for its financial assistance in the making of this recording.

Series consultant Barry Peter Ould

Recording producer Ralph Couzens

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineer Matthew Walker

Editor Jonathan Cooper

Recording venue Potton Hall, Dunwich, Suffolk; 26–28 March 2003

Front cover Photograph of Percy Grainger courtesy of The Percy Grainger Society / Estate

Design Jaquetta Sargeant

Booklet typeset by Dave Partridge

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd (*Ramble on the Last Love-Duet from Strauss's 'Der Rosenkavalier'*), Schott & Co. Ltd (*Lullaby from 'Tribute to Foster' (long version), One More Day, My John, Knight and Shepherd's Daughter, Children's March 'Over the Hills and Far Away', Spoon River, Jutish Medley, To a Nordic Princess, Blithe Bells, Irish Tune from County Derry, Country Gardens, The Immovable Do, Now, Oh Now I Needs Must Part*), Bardic Edition (other works)

© 2004 Chandos Records Ltd

© 2004 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England

Printed in the EU

Edward Jackson

Penelope Thwaites

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10205

Percy Grainger (1882–1961)

1	Lullaby from 'Tribute to Foster'	5:15
2	One More Day, My John [SCS No. 1]	1:47
3	A Bridal Lullaby	2:16
4	Knight and Shepherd's Daughter
[BFMS No. 18]	2:35
5	Children's March 'Over the Hills
and Far Away'	1:25
	<i>premiere recording</i>	
6	Bridal Lullaby Ramble	6:47
7	Spoon River [AFMS No. 1]	2:21
8	Ramble on the Last Love-Duet
from Strauss's 'Der Rosenkavalier'
[FSFM No. 4]	6:50
9 - 11	Danish Folk-Music Suite	15:44
12	To a Nordic Princess	6:19
13	Blithe Bells	3:55
	<i>premiere recording in this version</i>	
14	Walking Tune	0:54

Printed in the EU		MCPS
LC 7038	DDD	TT 75:49
Recorded in 24-bit/96 kHz		

15	Lullaby from 'Tribute to Foster'	3:40
16	Proud Vesselil [DFMS Unnumbered]	1:03
17	Rimmer and Goldcastle
[DFMS Unnumbered]	0:35
	<i>premiere recording in this version</i>	
18	Irish Tune from County Derry	1:26
	<i>premiere recording in this version</i>	
19	Country Gardens [BFMS No. 22]	1:17
20	The Immovable Do	4:00
21	Beautiful Fresh Flower	1:55
22	Now, Oh Now I Needs Must Part
[FSFM No. 6]	4:00
TT 75:49
	Penelope Thwaites piano	