

NOTES EN FRANÇAIS

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

SOMMCD 088

DDD

SOMM NEW HORIZONS

PIANO MUSIC BY

JOHN IRELAND (1879 - 1962)

VOL. 2

THE JOHN IRELAND TRUST

MARK BEBBINGTON Piano

Sarnia

1	1. Le Catoroc	7:10	9
2	2. In a May Morning	6:56	10
3	3. Song of the Springtides	7:40	11

Sea Idyll

4	1. Poco andante	4:46	12
5	2. Allegro appassionato	5:39	13
6	3. Andante mesto	4:26	14

Two Pieces from *A Downland Suite* *

7	1. Elegy	3:42	15
8	2. Menuet	3:50	16

Greenways: Three Lyric Pieces

1.	The Cherry Tree	2:27
2.	Cypress	3:39
3.	The Palm and May	3:06

12	The Darkened Valley	4:03

Two Pieces

1.	For Remembrance	4:03
2.	Amberley Wild Brooks	4:10

15	Villanella *	3:18

16	Love is a Sickness	3:25
- (freely transcribed by Robert Helps)

* Premiere Recordings

Total duration 72:28

Recording Location: CBSO Centre, Birmingham 18 & 19 January 2008

With financial assistance from the John Ireland Trust

Recording Producer: Siva Oke Recording Engineer: Paul Arden-Taylor

Front Cover Photo: Watercolour; the Fort Saumarez Shingle Bank, by Wendy Bramall.

Image courtesy of Guernsey Museums & Galleries, States of Guernsey, 2009

Front Cover Design: Andrew Giles Design & Layout: Keith Oke

© & © 2009 SOMM RECORDINGS • THAMES DITTON • SURREY • ENGLAND

Made in the UK

MARK BEBBINGTON

NEW HORIZONS

THE PIANO MUSIC OF JOHN IRELAND VOL. 2

Sarnia • Sea Idyll • Elegy • Menuet
The Darkened Valley • Amberley Wild Brooks

The first two sets of pieces on this disc offer the opportunity to experience the development spanning over 40 years between John Ireland's apprenticeship as a 20-year-old composition student of Sir Charles Villiers Stanford at the turn of the 19th and 20th centuries and the masterly composer of some of the finest piano music written in these islands.

Sarnia: An Island Sequence is the 60-year-old composer's evocation of, and tribute to, an island where he had achieved possibly the greatest happiness and contentedness in a life not overflowing with personal fulfilment and 'job satisfaction', if one may apply such a mundane term to the life of a profoundly sensitive and self-critical creative artist. Ireland first discovered the Channel Islands in the early 1900s when as organist and choirmaster of St Luke's Church, Chelsea he accompanied the choir on its annual summer holiday to Jersey. Ireland's affection for the Channel Islands never waned, and towards the end of the 1930s he decided to leave his home at 14 Gunter Grove, London and take up residence in Guernsey. His companion in this venture was the composer and music educator John Longmire, who provides us in his book *John Ireland: Portrait of a Friend* (John Baker, 1962) with an account of the twelve months or so during which he and Ireland made their home there.

There seems little doubt that one of Ireland's concerns was to escape from what he and millions of other people in Britain saw as the gathering storm of conflict in Europe. Ireland had lived through the cataclysm of the First World War, and though himself not a combatant he was profoundly affected by the heedless slaughter of young men and the destruction of the world of his youth and early manhood. Longmire says they discussed moving to the USA or Canada but Ireland, never a great traveller, was concerned about having sufficient funds to live there. In the end they took ship to Guernsey in July 1939.

The composition of **Sarnia** (the Roman name for Guernsey) was begun during this period and completed in 1941. Clifford Curzon gave the first performance at the Wigmore Hall in London in November that year, followed by the first broadcast performance in December. It was immediately recognised as a masterwork of piano literature and as the peak of Ireland's mature style. The first piece, 'Le Catioroc', evokes a prehistoric stone burial chamber or dolmen. Ireland was always sensitive to the atmosphere of such sinister places. He includes as an introduction to the piece an extract from a description by Pomponius Mela, the earliest Roman geographer (c. AD 50):

'All day long, heavy silence broods, and a hidden terror broods. But at nightfall gleams the light of fires; the chorus of Ægipans [satyrs or Pan-like men] resounds on every side; the shrilling of flutes and the clash of cymbals re-echo by the waste shores of the sea.'

The opening repeated bare fifths in A minor over a pedal point baseline set the scene of brooding desolation, gradually giving way to a dancelike middle section in A flat evoking the Witches Sabbath, the music full of dotted rhythms and swaying figures. The bare fifths return and the excitement subsides. The piece is dedicated to Alfred Sebire, a Guernsey flautist.

'In a May Morning' is prefaced by a short lyrical extract in French from *Les travailleurs de la mer* (The Toilers of the Sea) by Victor Hugo, a Guernsey resident for some 15 years in the middle of the 19th century. The novel is dedicated to the island of Guernsey and its inhabitants. The mood of the piece is serene and sunny, benign and peaceful, Ireland at his most contented.

The third *Sarnia* piece, 'Song of the Springtides', carries at its head a quotation from Swinburne's *Thalassius* :

Upon the flowery forefront of the year
One wandering by the grey-green April sea
....Along the foam-flowered strand
Breeze-brightened,.....

Marked *allegro comodo*, the opening section takes the listener straight into a springtide seascape in which flowing arpeggios underpin Ireland's characteristic triadic chords tumbling over each other like wavelets breaking on the shore. This leads to a middle section marked *calmato* in E flat in which the vista of the sea opens up, the tempo slows, and the emotion is one of oceanic calm. This leads back into a repeat of the first section, the main theme of which is subjected to ever more chromatic displacements drawing the work to a dramatic and virtuoso conclusion. This is surely one of Ireland's greatest pianistic achievements.

Forty years earlier, while still a student of Stanford at the Royal College of Music in London, Ireland wrote another three-movement work for piano entitled **Sea Idyll**. Ireland was the pianist at the first performance at an RCM concert in March 1900. It was performed again about a year later by Adela Verne and received critical acclaim in the press. As with many of his student works, however, Ireland was not satisfied with it and withdrew it from circulation. None of it was published till 1960, when the first movement was included in the centenary album published by Chester. Alan Rowlands made the first complete recording of all three movements on LP for Lyrita in 1970 and Eric Parkin later recorded the first movement for Chandos. This is the first complete digital recording.

For Ireland as a young piano and composition student in the 1890s Brahms was the greatest living composer, and the three pieces which make up this thematically interconnected suite, of which numbers two and three remain unpublished at the time of writing, show how completely Ireland's harmonic language and piano style were indebted to Brahms's piano music, especially the late collections. Nevertheless there are signs of Ireland's later style as a kind of synthesis of Brahms and the French impressionism of Debussy and Ravel, and the work offers an interesting early milestone in the younger composer's development.

The other pieces on this disc comprise a selection of Ireland's shorter pieces for piano with transcriptions for piano of works for other instruments, plus a tribute to Ireland by the American pianist and composer Robert Helps (see below).

A **Downland Suite** in four movements was commissioned in 1932 as the test piece for the National Brass Band Championship of Great Britain. The *Elegy* and *Menuet* (the spelling of the latter having been used on the piano adaptation in preference to 'Minuet' in other versions) are among Ireland's most popular compositions, the *Elegy* having something of an Elgarian flavour in its melodic structure and emotional feeling, and the charming and very characteristic *Menuet* having something of a bucolic feel. This is the first recording of the arrangement for piano.

The **Greenways Suite** dates from 1938 and comprises three pieces of differing character perhaps best described by the quotations at the head of each piece. The first, 'The Cherry Tree' has a verse from A E Housman, one of Ireland's favourite poets:

And since to look at things in bloom
Fifty springs are little room
About the woodland I will go
To see the cherry hung with snow.

The second piece, 'Cypress', is a piece of exquisite melancholy reminiscent of the mood of the second movement of the *Sonatina* or of 'Moonglade', the second piece of *Decorations*:

Come away, come away, death
And in sad cypress let me be laid. (Shakespeare, *Twelfth Night*)

The third item of *Greenways*. 'The Palm and May' bears a quotation from Thomas Nashe's *Spring*:

The Palm and May
Make country houses gay

It was written for the pianist and muse of other composers of the time including Arnold Bax and Ralph Vaughan Williams: Harriet Cohen.

The score of **The Darkened Valley** (1922) is prefaced by a quotation from William Blake:

Walking along the darkened valley
With silent Melancholy

Originally written in the key of A flat minor, this piece much favoured by amateur pianists because of its relative simplicity was rewritten and published in G minor at the request of the publishers Augener so as to make it more accessible. After an opening section in that key, Ireland switches to G major in a middle section marked *dolcissimo* and calls for *una corda* which gives the passage a tone of hushed ecstasy before the music returns to melancholy and G minor.

The two pieces **For Remembrance** and **Amberley Wild Brooks** were written in 1921 and published together in 1922. The first is a sombre elegy in which Ireland's characteristic chromaticism is given full vent.

The Amberley Wild Brooks is an area of wet grassland, streams and ditches within the floodplain of the River Arun just north of Amberley, a picturesque village overlooked by the South Downs in West Sussex. Ireland takes the name as inspiration for one of his most inspired piano pieces, an exuberant musical watercolour in the same vein as 'The Island Spell' and 'Song of the Springtides'. By no means as straightforward to play as, say, 'The Towing Path', the work demands considerable technical skill and a high degree of digital dexterity."

Villanella was first written in the early 1900s as an organ work. For someone who had become a Fellow of the Royal College of Organists at the age of 16, and then made his living for some twenty-five years or so as an organist and choirmaster, Ireland wrote surprisingly little organ music. This charming salon piece has the feel of an Edwardian miniature and it here receives its first recording in the arrangement for piano, which Ireland made in 1912.

The American composer, pianist and teacher Robert Helps (1928-2001) studied piano with Abby Whiteside and composition with Roger Sessions. For the last twenty years of his life Helps taught music and composition at the University of South Florida at Tampa. He loved and admired English music of the first half of the 20th century, in particular Ireland and Bax, and he performed a number of their works at Tampa and in his concert tours throughout the United States. In 1995 he produced what he called a 'free and strict' transcription for piano of Ireland's setting of 'Love is a sickness full of woes' by Samuel Daniel (c. 1562-1619). He wrote it for two music students who were in the throes of an unhappy love affair. We include it here as a beautiful and expressive tribute from one composer to another.

© 2009 Bruce Phillips
John Ireland Trust

Mark Bebbington is fast gaining a reputation as one of today's most strikingly individual young British pianists. His recent discs of British music for SOMM's "New Horizons" series have met with unanimous critical acclaim and his Arnold and Lambert disc (SOMMCD 062) and Frank Bridge Volume 1 (SOMMCD 056) have featured as a Gramophone Magazine Editor's Choice and BBC Music Magazine 5***** Instrumental Choice, respectively. His recently released recording of John Ireland Volume 1 has also been awarded 5***** in October, 2008 BBC Music Magazine.

Over recent seasons Mark has toured extensively throughout Central and Northern Europe, the Far East and North Africa and has performed at major UK venues with the London Philharmonic, Philharmonia and London Mozart Players. As a recitalist he makes regular appearances at major UK and International Festivals.

Recipient of numerous international awards and prizes, including a Leverhulme Scholarship and a Winston Churchill Fellowship, Mark studied at the Royal College of Music with Phyllis Sellick and Kendall Taylor and in Italy with Aldo Ciccolini.

WARNING Copyright subsists in all SomM Recordings. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying, rental or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd., 1 Upper James Street, London W1R 3HG

Les deux premiers recueils enregistrés sur ce CD permettent de mesurer le chemin parcouru en quarante ans par John Ireland, depuis l'époque où, âgé de vingt ans, il était un étudiant en composition dans la classe de Sir Charles Villiers Stanford au tournant du XXe siècle, jusqu'à l'âge de la maturité qui fit l'auteur de quelques-unes des plus belles pièces pour piano qui aient vu le jour dans ces îles.

Composée alors qu'il était âgé de 60 ans, Sarnia : chronique insulaire est une évocation en forme d'hommage à une île où Ireland connut certains des moments les plus heureux d'une existence qui ne fut pas riche en épanouissement personnel et en « satisfactions professionnelles », quoique la trivialité de ces termes ne conviennent guère pour décrire un artiste qui fut si profondément sensible et autocritique. Ireland découvrit les Îles Anglo Normandes au début des années 1900 en accompagnant à Jersey, lors de leur séjour annuel estival, les choristes de l'église Saint Luke de Chelsea dont il était alors organiste et chef de chœur. Le lien qui attachait Ireland aux Îles Anglo Normandes ne se défit jamais, et vers la fin des années 1930, il quitta sa résidence londonienne du 14 Gunter Grove pour s'installer à Guernesey. Son compagnon, à cette époque, était le compositeur et pédagogue John Longmire qui nous a transmis, dans son ouvrage John Ireland : portrait d'un ami (John Baker, 1962) un compte-rendu des douze mois durant lesquels Ireland et lui-même établirent leur domicile sur cette île.

Il ne fait aucun doute qu'un des objectifs de Ireland était de fuir ce que lui et des millions de Britanniques percevaient comme les signes avant-coureurs du conflit en Europe. Ireland avait survécu au cataclysme de la Première Guerre Mondiale, et quoique n'ayant pas été au combat, il était profondément affecté par le massacre aveugle de jeunes hommes et la destruction du monde de sa jeunesse et de ses premiers pas dans la vie d'adulte. Longmire raconte qu'ils envisagèrent de partir pour les Etats-Unis ou le Canada, mais Ireland, qui ne fut jamais un grand voyageur, s'inquiétait de n'avoir pas les moyens de vivre là-bas. Finalement, en juillet 1939, ils s'embarquèrent pour Guernesey.

La composition de Sarnia (le nom romain de Guernesey) débuta à cette époque et fut achevée en 1941. Clifford Curzon en interpréta la création au Wigmore Hall de Londres, en décembre. Cette partition fut immédiatement reconnue comme un chef-d'œuvre de la littérature pianistique en même temps qu'un des sommets du style de la maturité de Ireland. La première pièce du cycle, « Le Catioc », évoque un dolmen, monument mégalithique en pierre qui servait de chambre funéraire. Ireland fut toujours réceptif à ce genre de lieux lugubres. En guise d'introduction à cette pièce, il cite un extrait d'une description de Pomponius Mela, le plus ancien des géographes romains (environ 50 avant Jésus-Christ) :

« Toute la journée, un silence pesant gronde et partout une terreur cachée rampe. Mais au crépuscule, les feux illuminent la nuit de leur flamme ; le chœur des Ægipans (satyres ou hommes à l'image de Pan) résonne de toute part; le son strident des flûtes et le fracas des cymbales leur répondent depuis les rivages désolés de la mer. »

Au début de la partition, la répétition des quintes à vide (la mineur) sur une pédale de basse suggère un paysage de désolation chargé de menace qui, peu à peu, laisse place à une section centrale de caractère dansant en la bémol, évoquant le Sabbat des Sorcières avec ses rythmes pointés et son balancement. Les quintes à vide font leur retour et l'effervescence s'estompe. Cette pièce est dédiée à Alfred Sebire, un flûtiste de Guernesey.

« Un matin de mai » est préfacé par un court extrait plein de lyrisme tiré des Travailleurs de la mer de Victor Hugo qui séjourna à Guernesey durant près de 15 ans au milieu du XIXe siècle. Son roman est dédié à l'île de Guernesey et à ses habitants. L'atmosphère de cette pièce est sereine et ensoleillée, insouciant et paisible : c'est Ireland dans ses meilleures dispositions.

La troisième pièce de Sarnia, « Le chant des marées de printemps », porte en exergue une citation du Thalassius de Swinburne :

« Au seuil fleuri de la nouvelle année,
Je flâne sur le rivage de la mer d'avril, grise et verte,
... Le long de la grève écumante
Dans la brise vivifiante ... »

Marqué Allegro comodo, l'introduction plonge directement l'auditeur dans un paysage de marée d'équinoxe où le flot des arpèges sert de support à des triades, caractéristiques de Ireland, qui se submergent l'une après l'autre comme les vaguelettes venant se briser sur le rivage. Puis le tempo ralentit et l'on débouche dans la section médiane, marquée calmato, en mi bémol, qui se distingue par sa vision d'un océan calmé. Lorsque revient la première section, le thème principal fait l'objet d'un traitement chromatique accru et la pièce s'achève de façon mouvementée et virtuose. Il s'agit là, sans doute, d'une des pièces pour piano les plus achevées de Ireland.

Quarante ans plus tôt, alors qu'il était un étudiant de Stanford au Royal College of Music de Londres, Ireland composa pour piano un autre cycle en trois mouvements intitulé Une idylle marine. Ireland en interpréta la création lors d'un concert qui eut lieu au RCM en mars 1900. L'œuvre fut à nouveau

exécutée environ un an plus tard par Adela Verne et fut saluée par la presse. Toutefois, comme ce fut le cas pour plusieurs de ses œuvres de jeunesse, Ireland, n'étant pas satisfait de celle-ci, la retira de la circulation. Elle ne fut pas publiée avant 1960, date à laquelle le premier mouvement fut inclus dans l'album du centenaire publié par Chester. Alan Rowlands en fit le premier enregistrement intégral en 1970 pour le label Lyrita, puis Eric Parkin enregistra le premier mouvement pour Chandos. Il s'agit ici du premier enregistrement digital du cycle intégral.

Pour Ireland, en tant que jeune pianiste et étudiant en composition dans les années 1890, Brahms était le plus illustre des compositeurs vivants, et les trois pièces qui constituent cette suite thématiquement cohérente, dont les deux dernières ne furent pas publiées à l'époque de leur composition, témoignent de l'influence considérable des œuvres pianistiques de Brahms, notamment les dernières, sur le langage harmonique et le style pianistique de Ireland. On distingue néanmoins des signes de ce que sera le style de Ireland, à savoir une sorte de synthèse de Brahms et des l'impressionnisme français de Debussy et Ravel, de sorte que cette œuvre représente une étape importante et intéressante dans le développement du compositeur dans ses jeunes années.

Les autres pièces enregistrées sur ce CD sont une sélection de pièces plus courtes de Ireland et de transcriptions pour piano d'œuvres écrites pour d'autres instruments ; le programme s'achève par un hommage à Ireland par le pianiste et compositeur américain Robert Helps (cf. ci-dessous).

La suite Downland, en quatre mouvements, fut commandée en 1932 pour servir de morceau de concours au National Brass Band Championship de Grande-Bretagne.

L'Élégie et le Menuet (l'orthographe de ce dernier ayant été choisie dans l'adaptation pour piano de préférence à « Minuet » que l'on trouve dans d'autres versions) figurent parmi les compositions les plus populaires de Ireland : l'Élégie évoque Elgar par sa structure mélodique et son climat, quant au Menuet, charmant et caractéristique, il baigne dans une atmosphère bucolique. Il s'agit du premier enregistrement de la version pour piano.

La suite Greenways date de 1938. Elle comporte trois pièces dont les différents caractères sont décrits par les citations que chacune porte en exergue. La première, « Le cerisier », est précédée d'un vers de A. E. Housman, un des poètes favoris de Ireland :

« Et puisque cinquante printemps ne suffisent pas
Pour observer tout ce qui fleurit,

J'irai dans les bois
Pour voir le cerisier chargé de neige. »

La deuxième pièce, « Les cyprès », se distingue par sa délicieuse mélancolie qui fait penser au second mouvement de la Sonatine ou au « Clair de lune », la deuxième pièce des Décorations :

« Viens, ô mort, viens ;
Qu'on me couche sous un triste cyprès » (Shakespeare, La douzième nuit)

« Le palmier au mois de mai », troisième pièce de Greenways, porte une citation du poème Printemps de Thomas Nashe :

« Le palmier au mois de mai
Égaye les maisons de campagne. »

Ireland composa ce cycle pour la pianiste Harriet Cohen, qui fut également la muse, entre autres, d'Arnold Bax et de Ralph Vaughan-Williams.

La partition de La vallée ténébreuse (1922) est préfacée par une citation de William Blake :

« Parcourant la vallée ténébreuse
Dans un silence mélancolique »

Composée à l'origine dans le ton de la bémol mineur, cette pièce favorite des pianistes amateurs, en raison de sa relative simplicité, fut réécrite et publiée en sol mineur à la demande de l'éditeur Augener de façon à la rendre plus abordable. Après une introduction dans cette tonalité, Ireland bascule en sol majeur dans une partie centrale marquée *dolcissimo* où il fait usage de la pédale de sourdine, ce qui confère à ce passage une atmosphère de d'extase contenue, avant de revenir à la mélancolie et au sol mineur.

Les deux pièces En souvenir et Amberley Wild Brooks ont été composées en 1921 et publiées ensemble en 1922. La première est une élégie funèbre dans laquelle Ireland laisse libre court à son chromatisme caractéristique.

Amberley Wild Brooks est une campagne verdoyante, traversées de ruisseaux et creusées de fossés qui se situe dans la zone inondable de la rivière Arun, au nord d'Amberley, un village pittoresque au pied des South Downs à l'ouest du Sussex. Ireland a choisit ce nom comme source d'inspiration pour une de ses plus belles pièces pour piano, une aquarelle musicale exubérante dans la veine de « L'île enchantée » et du « Chant des marées de printemps ». Quoique cette pièce ne requière pas autant de virtuosité que « Le chemin de halage », elle n'en exige pas moins une excellente technique et une grande dextérité.

Villanelle fut tout d'abord conçue, au début des années 1900, comme une pièce pour orgue. Pour quelqu'un qui fut admis comme organiste au Royal College à l'âge de 16 ans, et qui fit carrière durant près de 25 ans en qualité d'organiste et chef de chœur, Ireland composa étonnamment peu pour cet instrument. Cette charmante pièce de salon a la saveur d'une miniature edwardienne : c'est la première fois qu'elle est enregistrée dans la version pour piano que Ireland en réalisa en 1912.

Le compositeur, pianiste et pédagogue Robert Helps (1928-2001) étudia le piano avec Abby Whiteside et la composition avec Roger Sessions. Durant les vingt dernières années de sa vie, Helps enseigna la musique et la composition à l'Université de Floride, à Tampa. Il adorait et admirait la musique anglaise de la première moitié du XXe siècle, en particulier Ireland et Bax, et il interpréta un grand nombre de leurs œuvres à Tampa ainsi que lors de ses tournées aux États-Unis. En 1995, il réalisa ce qu'il appela « une libre et stricte » transcription pour piano de la mélodie d'Ireland, « Love is a sickness full of woes » sur un poème de Samuel Daniel (ca. 1562-1619). Il composa cette pièce pour deux étudiants en musique qui étaient plongés dans les affres d'une histoire d'amour malheureuse. Nous l'avons incluse dans ce programme comme un bel hommage sensible d'un compositeur à un autre.

© 2009 Bruce Phillips
Traduction : Baudime Jam

Our discs are available worldwide from all good record shops. In case of difficulty and for further information please contact us direct: SOMM Recordings, Sales & Marketing Dept., 13 Riversdale Road, Thames Ditton, Surrey, KT7 0QL, UK.
Tel: +(0)20-8398 1586. Fax: +(0)20-8339 0981. Email: sales@somm-recordings.com
Website: <http://www.somm-recordings.com>