

Denx-Elles

Ibert Berio Ligeti

opus number zoo

Twentieth Century Wind Quintets

The Galliard Ensemble

Jacques Ibert (1890-1962)
Trois Pièces Brèves (1930)
[Three Short Pieces]

Ibert was director of the French Academy in Rome and later became director of the Paris Opéra Comique. Although Ibert was mainly involved in opera and incidental music, he is perhaps best known for a small number of orchestral and chamber works. *Divertissement* for orchestra includes a parody of Mendelssohn's *Wedding March*, uses a police whistle and incorporates jazz. His flute concerto is his most successful concerto and is strongly lyrical and playful. In the same year as *Divertissement* Ibert wrote his *Trois Pièces Brèves* which display his colourful and charming style.

Luciano Berio (b.1925)
Opus Number Zoo

Luciano Berio started his career as a pianist, but a hand wound during the Second World War prevented him developing as a professional performer, and he increasingly turned to composition. *Opus Number Zoo*, written in 1951 shortly after Berio completed his degree in composition in Milan, explores the theatrical aspects of musical performance. Each movement tells a short story, much in the same vein as Stravinsky's *Histoires pour Enfants* and Poulenc's *Barbar the Elephant*. The narrative in the work was originally recited by the author, Rhoda Levine.

However, in the revised version of 1971 as performed on this recording, the words are shared between the players themselves.

György Ligeti (b. 1923)
Sechs Bagatellen für Bläserquintett (1953)
[Six Bagatelles for wind quintet]

We were very privileged while studying at the Royal Academy of Music to have had the opportunity to work with György Ligeti on his *Six Bagatelles* whilst preparing for a performance at the RAM's Ligeti Festival.

The *Six Bagatelles* are based on his eleven piano pieces *Musica ricercata* and were written in Hungary during a time of cultural isolation from the rest of the musical world. In Budapest between the years 1950-54, radio stations were jammed and modern art was forbidden. Ligeti found his inspiration in the music of Bartók and Stravinsky. The influence of Stravinsky can clearly be heard in the *Six Bagatelles*, with their rhythmical energy, especially in the first movement in which he limits the range of notes to just four and experiments with rhythmic intervallic structure. Bartók's influence is also clearly audible, particularly in the fifth movement, which was dedicated to his memory. Despite these overt influences, the *Six Bagatelles* are extremely original both in their construction and orchestration.

After the summer of 1956, when the restrictions were slightly eased in Eastern Europe, the first performance of the *Bagatelles* was given in Budapest by the Jeney Wind Quintet. The sixth *Bagatelle*, which uses all twelve notes of the scale, was omitted because there were deemed to be too many minor seconds, the dissonance of which the authorities still could not accept.

Ferenc Farkas (1905-2000)
Early Hungarian Dances from C17th

Better known as the teacher of Ligeti and Kurtág, two of the most important composers of the 20th century, Ferenc Farkas deserves wider recognition as a composer in his own right. Like his compatriot Bartók, Farkas had a passion for collecting Hungarian folk songs. His interest is reflected in this early suite of *Early Hungarian Dances* for wind quintet, published in 1959. The neo-classical simplicity of this collection is characteristic of much of his output.

Eurico Carrapatoso (b.1962)
Cinco Elegias (1997)
[Five Elegies]

In 1999 Luis Tinoco won the Galliard Ensemble Composition Competition and since then has introduced us to the new music of his Portuguese compatriots. One such piece, Eurico Carrapatoso's *Five Elegies*, has become a regular feature in our

recital programmes. Each of the five contrasting miniature portraits captures the stylistic essence of its dedicatee, and each instrument is given a movement in which to shine.

Paul Hindemith (1895-1963)
Kleine Kammermusik für fünf Bläser
Opus 24, No. 2
[Chamber music for five wind instruments]

Hindemith wrote his *Kleine Kammermusik für fünf Bläser* in May 1922 at the age of 27. At this time he was living in Frankfurt, playing the viola in the opera orchestra and in the Amar String Quartet that he founded that same year. He had secured a relationship with the publishers B. Schott's Söhne in Mainz, but only after considerable discussion later that year did they agree to a salary that would enable him to leave the orchestra and concentrate on his composition.

The quintet is one of Hindemith's early works and his style not yet fully established. However, the quintet is unmistakably characteristic in its rhythmic, harmonic and contrapuntal writing. Of this period, Hindemith said: "I've got a chronic mania for work and doubt if I'll ever get rid of it."

The five movements are characterised by humour, wit, and irony. The first movement begins with a clarinet theme, the accompaniment introducing the military rhythmic motif that is reiterated

throughout the movement. A sprightly waltz follows featuring the piccolo. The third movement is more relaxed in style and incorporates a plaintive oboe melody. Each instrument is given a short cadenza in the fourth movement that leads directly into the fifth movement, a boisterous dance-like finale.

Norman Hallam (b. 1945)
Dance Suite (1980)

With his fine knowledge of writing for wind instruments, acquired while he was a clarinetist in the Bournemouth Symphony Orchestra (1970-99), and with the experience of performing in his own wind quintet, Norman Hallam handles the wind quintet with great charisma. This is Hallam's witty tribute to four popular dance forms.

© 2002 Kathryn Thomas, Malcolm Galloway, and Helen Simons.

Jacques Ibert (1890-1962)
Trois Pièces Brèves (1930)

Ibert fut directeur de l'Académie de France à Rome pour devenir par la suite directeur de l'Opéra Comique de Paris. Bien que ses domaines de prédilection étaient surtout l'opéra et la musique de scène, il est probablement mieux connu pour un petit nombre d'œuvres pour orchestre et de musique de chambre. Son *Divertissement* pour orchestre inclut une parodie de la *Marche Nuptiale* de Mendelssohn, utilise un sifflet d'agent de police et introduit du jazz. Son plus célèbre concerto, le *Concerto pour Flûte*, est très lyrique et enjoué. La même année où il écrivit *Divertissement*, Ibert composa ses *Trois Pièces Brèves*, marque de son style haut en couleurs et envoûtant.

Luciano Berio (b.1925)
Opus Number Zoo

Luciano Berio débuta sa carrière comme pianiste, mais, s'étant blessé la main pendant la deuxième Guerre Mondiale, il ne put devenir professionnel et il se tourna de plus en plus vers la composition. *Opus Number Zoo*, écrit en 1951 après que Berio eût obtenu son diplôme de composition à Milan, explore les formes théâtrales de l'interprétation musicale. Chaque mouvement raconte une petite histoire, à la manière des *Histoires pour Enfants* de Stravinsky et de *l'Histoire de Babar* de Poulenc. A l'origine, c'était l'auteur, Rhoda Levine, qui les

récitait. Cependant, dans la version de 1970 qui figure sur cet enregistrement, ce sont les musiciens eux-mêmes.

György Ligeti (b. 1923)
Sechs Bagatellen für Bläserquintett (1953)

Avoir l'opportunité de travailler avec György Ligeti sur ses *Six Bagatelles*, lors de la préparation d'un concert du Festival Ligeti de la Royal Academy of Music, fut un très grand privilège pour les étudiants de l'Académie que nous étions alors.

Les *Six Bagatelles* sont basées sur ses onze morceaux au piano rassemblés sous le titre de *Musica ricercata* et furent écrites en Hongrie, à une époque où le pays était coupé du reste du monde musical. Dans le Budapest de 1950 à 1954, les stations de radio étaient brouillées et l'art moderne interdit. Ligeti puisa son inspiration dans la musique de Bartók et de Stravinsky. On reconnaît facilement l'influence de Stravinsky dans les *Six Bagatelles*, de par leur énergie rythmique, tout particulièrement celle du premier mouvement, dans lequel il limite la gamme des notes au nombre de quatre et s'essaie à la structure rythmique intervalle. On retrouve aussi facilement l'influence de Bartók notamment dans le cinquième mouvement qui lui fut dédié. Si ces deux influences sont indéniables, les *Six Bagatelles* sont pourtant très originales, à la fois de par leur construction et leur orchestration.

Après l'été 1956, quand les restrictions en Europe de l'Est furent appliquées avec moins de rigueur, le Jeney Wind Quintet interpréta les *Bagatelles* au cours d'un premier concert à Budapest. On n'y joua pas la sixième *Bagatelle*, qui utilise les douze notes de la gamme, car on jugea qu'elle contiendrait trop de secondes mineures dont la dissonance n'aurait pu être acceptée par les autorités.

Ferenc Farkas (1905-2000)
Early Hungarian Dances from C17th

Plus connu en tant que professeur de Ligeti et Kurtág, qui figurent parmi les compositeurs hongrois les plus importants du XXe siècle, Ferenc Farkas mérite d'être mieux reconnu pour ses propres talents de compositeur. Comme son compatriote Bartók, Farkas faisait la collection de chansons traditionnelles hongroises. Sa passion se retrouve dans sa suite ancienne, *Early Hungarian Dances* pour quintette à vent, publiée en 1959. La simplicité néo-classique de ce recueil est caractéristique de la plupart de ses œuvres.

Eurico Carrapatoso (b.1962)
Cinco Elegias (1997)

En 1999, Luis Tinoco gagna la Galliard Ensemble Composition Competition et nous a depuis initiés à la musique nouvelle de ses compatriotes portugais. L'un de ces morceaux, les *Cinq Elégies*

d'Eurico Carrapatoso, figure régulièrement dans nos programmes de récitals. Chacun des cinq portraits miniatures, très différents les uns des autres, rend l'essence stylistique de son dédicataire, et chaque instrument peut briller dans un mouvement qui lui est consacré.

Paul Hindemith (1895-1963)
Kleine Kammermusik für fünf Bläser
Opus 24, No. 2

Hindemith écrivit *Kleine Kammermusik für fünf Bläser* en mai 1922 à l'âge de 27 ans. A cette époque, il vivait à Francfort, jouait de l'alto dans l'orchestre de l'opéra et dans le quatuor Amar qu'il fonda dans la même année. Il s'était mis en rapport avec les éditeurs B. Schott's Söhne à Mainz, mais ce n'est que plus tard dans la même année, après de longues négociations, qu'ils se mirent d'accord sur un salaire qui lui permettrait de quitter l'orchestre pour se concentrer sur la composition.

Le quintette fait partie des premières œuvres d'Hindemith, quand son style n'était pas encore bien défini. On y retrouve, cependant, les caractéristiques de son style accompli, de par son écriture cadencée, harmonique et contrapuntique. Hindemith a dit de cette période : « Le travail est pour moi une manie chronique et je doute de pouvoir jamais m'en défaire. ».

L'humour, l'esprit et l'ironie caractérisent les cinq mouvements. Le premier mouvement s'ouvre sur un thème à la clarinette et l'accompagnement y introduit un rythme militaire, motif qui se répète tout au long du mouvement. Suit une valse rapide dans laquelle figure le piccolo. Le troisième mouvement est doté d'un style plus lâche dans lequel s'immisce la mélodie plaintive du hautbois. Chaque instrument a une courte cadence dans le quatrième mouvement qui nous conduit directement au cinquième mouvement, un finale tonitruant qui nous rappelle une danse.

Norman Hallam (b. 1945)
Dance Suite (1980)

Grâce à sa connaissance pointue de la composition pour instruments à vent, fruit de son expérience de clarinettiste dans le Bournemouth Symphony Orchestra (1970-99) et celle d'exécutant dans son propre quintette à vent, Norman Hallam maîtrise le quintette à vent avec beaucoup de charisme. Vous trouverez sur cet enregistrement l'hommage plein d'esprit d'Hallam à quatre formes de danse célèbres.

© 2002 Kathryn Thomas, Malcolm Galloway, and
Helen Simons.
(traduction Florence Grammond)

Jacques Ibert (1890-1962)
Trois Pièces Brèves (1930)

Ibert war Direktor der Französischen Akademie in Rom und wurde später Direktor der Pariser Opéra Comique. Obwohl er in erster Linie Opern- und Bühnenmusik komponierte, sind einige seiner bekanntesten Stücke Instrumental- bzw. Kammermusikwerke. *Divertissement* für Orchester beinhaltet Jazzelemente, eine Parodie auf Mendelssohns *Hochzeitsmarsch* und setzt eine Polizeipfeife ein. Sein lyrisch-heiteres Flötenkonzert ist sein bekanntestes Konzert. *Trois Pièces Brèves* entstand im gleichen Jahr wie *Divertissement* und ist ein weiteres Beispiel für Iberts charmant-ausdrucksvollen Stil.

Luciano Berio (b.1925)
Opus Number Zoo

Luciano Berio begann seine Laufbahn als Pianist, wandte sich jedoch der Komposition zu, nachdem er im zweiten Weltkrieg eine Handverletzung erlitten hatte. In *Opus Number Zoo*, das 1951 entstand, kurz nachdem er sein Kompositionsstudium in Mailand abgeschlossen hatte, zeigt sich Berios Interesse am dramatischen Aspekt des musikalischen Vortrags. Ähnlich wie Stravinskys *Histoires pour enfants* und Poulencs *Barbar the Elephant* liegt jedem Satz eine kurze Geschichte zu Grunde, die bei der Uraufführung von der Dichterin, Rhoda Levine, vorgetragen

wurde. In der Überarbeitung aus dem Jahr 1970, auf der diese Einspielung basiert, werden die Texte jedoch von den Musikern gesprochen.

György Ligeti (b. 1923)
Sechs Bagatellen für Bläserquintett (1953)

Während unseres Studiums an der Royal Academy of Music hatten wir das Privileg, im Rahmen der Ligeti Festspiele der Akademie die *Sechs Bagatellen* mit György Ligeti selbst einzustudieren.

Die *Sechs Bagatellen* basieren auf seinen elf Klavierstücken *Musica ricercata* und wurden zu einer Zeit komponiert, als Ungarn kulturell von der internationalen Musikszene abgeschnitten war. Im Budapest der Jahre 1950-54 waren die Rundfunksender zensiert und der Zugang zu moderner Kunst versperrt. Ligeti fand Inspiration in der Musik Bartóks und Strawinskys. Der Einfluss Strawinskys ist in den aufpeitschenden Rhythmen der *Sechs Bagatellen* deutlich zu hören, besonders im ersten Satz, in dem sich Ligeti auf nur vier Noten beschränkt und mit rhythmischen Intervallstrukturen experimentiert. Bartóks Einfluss ist ebenfalls spürbar, besonders im fünften Satz, der ihm gewidmet ist. Die Originalität der *Sechs Bagatellen* in Bezug auf ihre Struktur und Orchestrierung steht jedoch trotz dieser Einflüsse außer Zweifel.

Im Zuge der teilweisen Lockerung der kulturellen Einschränkungen nach dem Sommer des Jahres 1956 konnten die *Sechs Bagatellen* vom Jeney Bläserquintett in Budapest uraufgeführt werden. Die sechste Bagatelle musste jedoch weggelassen werden, da das in ihr häufig vorkommende dissonante Intervall der kleinen Sekunde dem Musikverständnis des Regimes zu suspekt war.

Ferenc Farkas (1905-2000)

Early Hungarian Dances from C17th

Ferenc Farkas ist als Lehrer von Ligeti und Kurtág bekannt, zwei der bedeutendsten ungarischen Komponisten des 20. Jhds, verdient es jedoch, als eigenständiger Komponist beachtet zu werden. Wie sein Landsmann Bartók war er ein leidenschaftlicher Sammler von Volksliedern. Dieses Interesse ist in der Suite *Early Hungarian Dances* (Frühe Ungarische Tänze) für Bläserquintett, die 1959 veröffentlicht wurde, deutlich zu spüren. Die neuklassizistische Einfachheit dieser Sammlung ist typisch für sein ganzes Werk.

Eurico Carrapatoso (b.1962)

Cinco Elegias (1997)

Luis Tinoco, der 1999 den Galliard Ensemble Kompositionswettbewerb gewann, hat uns mit der neuen Musik seiner portugiesischen Landsleute bekannt gemacht. Eines dieser Stücke, Eurico

Carrapatosos *Five Elegies* (Fünf Elegien), hat einen festen Platz in unserem Repertoire gefunden. Die fünf musikalischen Porträts veranschaulichen die stilistischen Merkmale der Komponisten, denen sie gewidmet sind, wobei in jedem Satz einem bestimmten Instrument die führende Rolle zugeteilt wird.

Paul Hindemith (1895-1963)

Kleine Kammermusik für fünf Bläser

Opus 24, No. 2

Hindemith schrieb seine *Kleine Kammermusik für Bläser* 1922. Der 27-jährige Komponist lebte damals in Frankfurt und spielte im Opernorchester und im Amar Streichquartett, das er im gleichen Jahr gegründet hatte, Viola. Er hatte zwar einen Vertrag mit B. Schotts Söhne in Mainz, aber erst nach langwierigen Verhandlungen erklärte sich der Verlag am Ende des gleichen Jahres bereit, dem Komponisten ein festes Gehalt zu bewilligen, das ihm ermöglichte, sich ganz der Komposition zu widmen.

Das Quintett gehört zu Hindemiths frühen Werken, sein charakteristischer Stil ist jedoch in der rhythmischen, harmonischen und kontrapunktischen Struktur des Stücks bereits zu spüren. Laut Hindemith war diese Periode seines Schaffens von einer „chronischen Arbeitswut“ gekennzeichnet, die ihn wohl nie mehr verlassen würde.

Die fünf Sätze sind voller Humor, Witz und Ironie. Der erste Satz beginnt mit einem Klarinettenthema, das militärische rhythmische Motiv, das immer wiederkehrt, wird von der Begleitung eingeführt. Darauf folgt ein schwungvoller Walzer, in dem die Pikkoloflöte eine wichtige Rolle spielt. Im dritten, ruhigeren, Satz spielt die Oboe eine wehmütige Melodie. Der vierte Satz schließt mit einer kurzen Kadenz jedes einzelnen Instruments und geht unmittelbar in den fünften Satz, ein lebhaftes, tanzartiges Finale, über.

Norman Hallam (b. 1945)

Dance Suite (1980)

Norman Hallams Meisterschaft im Komponieren von Bläserquintetten zeugt von seiner Erfahrung als Klarinettist in der Bournemouth Symphony Orchestra (1970-99) und in seinem eigenen Bläserquintett. In diesem Stück zollt der Komponist vier beliebten Tänzen seinen witzigen Tribut.

© 2002 Kathryn Thomas, Malcolm Galloway, and

Helen Simons.

(Übersetzt von Christa Wiseman)

Opus Number Zoo

Words by Rhoda Levine

Barn Dance

The fox took a chicken out on the floor.
Poor silly chick didn't know the score.
And as they whirled in their joyous dance
Oh, she admired how the fox could prance.
She never noticed when the light went out.

She skipped to the beat with head held high,
She bowed to the fox as he circled by.
He winked at her with a high-dee-hoe,
And they then engaged in a dooessee doe.
She never noticed when the lights went out.

He swung her to the left,
He swung her to the right,
He swung her around with all his might.
The air grew heavy, the lights grew dim
But she felt no fear as she smiled at him;
He turned her again and she held him tight
As she smiled and whirled in the fading light,
She felt no fear, she knew no doubt
And she never noticed when the light went out.
That's all, folks.

The Fawn

Listening to a cry of bombs,
Listening, to the scream of a distant field,
Listening, this is what the fawn thought,
standing by a stream.
What madness, what madness of men
To diminish the earth,
To blast all that is lively,
Lively proud and gentle.
What can be the reason?
The fawn thought,
Listening to a cry of bombs,
Standing by a stream.
What can be the reason?

The Grey Mouse

By herself, by herself,
Watching the party,
This small mouse upon a shelf.
Very old, very old,
She felt no cheer at the dawn of the New Year.
Friends, she said, young friends, she said,
Dance, my young friends, dance, but do beware,
I warn you!
For I too have danced and sung like you
I too have been young so young but alas
Time came to join in the dancing,
Came to join in the fun.

Tom Cats

In the jungle of the city
Two tom-cats chanced to meet.
Omar and Bartholomew,
Tip-toeing round their beat.
Their chest swelled up with envy
(oh, an envy most intense)
As each spotted his new rival,
Beside a back-yard fence.
Bartholomew's great tail
(a tail of wide renown)
Made Omar stare insanely,
That tail he'd love to own.
Bartholomew stared also,
He envied what he saw.
He yearned to own the whiskers
That Omar proudly wore.
A howl soon broke the silence
Of that mid-summer night.
Like David and Goliath,
Both cast aside all fright
As cat met cat in battle.
It was a beastly flight.
Both limped home forlorn.
All tails all whiskers gone.

The Galliard Ensemble

www.galliardensemble.com

The Galliard Ensemble was founded in 1993 when its members were students at the Royal Academy of Music. It has won many major awards, given numerous BBC and international broadcasts, performed at many of Europe's leading chamber music venues, including the Wigmore Hall, Bridgewater Hall and The South Bank Centre. They are popular performers at international festivals, including the BBC Promenade Concerts, Bath International Festival, Huddersfield Contemporary Music Festival, and were a featured ensemble at the European City of Culture Festival in Porto.

The Galliard Ensemble has a passion for new music, and has worked with many of the greatest composers of this age, including György Ligeti and Sir Harrison Birtwistle. Also available on the Deux-Elles label is the ensemble's recording of chamber music by Sir Harrison Birtwistle. This disc featured as The Observer's "CD of the Week" and BBC Music Magazine "Critics Choice 2001."

Kathryn Thomas	~	<i>flute</i>	Katherine Spencer	~	<i>clarinet</i>
Owen Dennis	~	<i>oboe</i>	Helen Simons	~	<i>bassoon</i>
Richard Bayliss	~	<i>horn</i>			

Reproduced by kind permission of Alfred A Kalmus Ltd

Trois Pièces Brèves

- 1** Allegro (2:34)
2 Andante (1:30)
3 Allegro scherzando (2:58)

Opus Number Zoo

- 4** Barn Dance (1:08)
5 The Fawn (2:47)
6 The Grey Mouse (0:57)
7 Tom Cats (2:28)

Sechs Bagatellen

- 8** Allegro con spirito (1:11)
9 Rubato. Lamentoso (3:09)
10 Allegro grazioso (2:32)
11 Presto ruvido (1:01)
12 Adagio. Mesto (2:29)
13 Molto vivace. Capriccioso (1:30)

Early Hungarian Dances

- 14** Intrada (2:03)
15 Lassú [Slow Dance] (2:21)
16 Lapockás Tánc [Shoulder-blade Dance] (1:22)
17 Chorea (1:56)
18 Ugrós [Leaping Dance] (1:34)

Jacques Ibert**Luciano Berio****György Ligeti****Ferenc Farkas****Cinco Elegias**

- 19** A Bartók (1:41)
20 A Germaine Tailleferre (1:29)
21 A Webern (1:02)
22 A Messiaen (1:24)
23 A Stravinsky (0:48)

Kleine Kammermusik Paul Hindemith

- 24** Lustig. Mässig schnelle Viertel (2:57)
25 Walzer. Durchweg sehr leise (1:58)
26 Ruhig und einfach. Achtel (4:52)
27 Schelle Viertel (0:50)
28 Sehr lebhaft (2:53)

Dance Suite

- 29** Waltz (2:23)
30 Bossa Nova (1:43)
31 Quickstep (2:39)
32 Charlston (2:36)

Eurico Carrapatoso**Norman Hallam**

Recording Producer
Recording Engineer
Booklet Notes

Production Assistant
Photography

Nigel Wilkinson
Patrick Naylor
Kathryn Thomas, Malcolm Galloway
and Helen Simons
Emma Morris
Eric Richmond

Recorded at St Mary's Church, Blackheath, London, October 2000.

Cover image *Composition X* [detail], 1939 (oil on canvas) by Vassily Kandinsky (1866-1944)

©ADAGP, Paris and DACS, London 2002

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf, Germany / Peter Willi / Bridgeman Art Library

© © 2002 Deux-Elles Limited, Reading, UK.

www.deux-elles.com