

CHANDOS

ADRIAN SUTTON

VIOLIN CONCERTO

FIVE THEATRE MINIATURES

A FIST FULL OF FIVES

WAR HORSE SUITE

SHORT STORY

FENELLA HUMPHREYS
VIOLIN

BBC *Philharmonie*

MICHAEL SEAL

Robert Taylor Photography

Adrian Sutton

Adrian Sutton (b. 1967)

première recordings, except 'War Horse Orchestral Suite'

	Concerto for Violin and Orchestra (2023)*	25:15
	for Mat	
1	1 Thermals. Dream-like, oceanic – Grazioso – Vivace – (Cadenza) –	11:03
2	2 Far Cliffs. Quiet, contemplative –	7:16
3	3 Life Force. Vivace – Dream-like, oceanic – Tempo I	6:56
4	Short Story (2022)	8:11
	for Orchestra	
	Andante	
5	A Fist Full of Fives (2016)	10:22
	With huge fire and rhythmic energy	

War Horse Orchestral Suite (2023)
from *War Horse: The Story in Concert* (2016)

14:44

6	1 Devon at Peace. Tentative – Slightly slower –	4:10
7	2 First Gallop. Agitato –	1:38
8	3 Crossing the Channel. Adagio –	2:16
9	4 Emilie's Theme. Graceful, delicate –	2:53
10	5 The Charge. Urgent, incisive –	1:29
11	6 Joey and Albert Reunited. Lento – Andante	2:16

	Five Theatre Miniatures (2005, 2023)	15:32
12	I The Departure (from 'Murder on the Orient Express') (2023). Molto pesante – Allegro – Molto pesante	3:33
13	II Intermezzo (from 'Husbands and Sons') (2023). Adagio	3:07
14	III Gigue (from 'Coram Boy') (2005). Allegro	1:33
15	IV Polperro Beach (from 'The Curious Incident of the Dog in the Night-Time') (2023). Tranquillo	4:32
16	V Contagion (from 'Dr Semmelweis') (2023). Tormented	2:39
		TT 74:21

Fenella Humphreys violin*
BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Michael Seal

© Alejandro Tamagno

Fenella Humphreys

Sutton: Violin Concerto and Other Works

Introduction

Adrian Sutton was born in Kent, in 1967, then spent his youth in both Zimbabwe and South Africa before returning to study music at Goldsmiths' College, University of London.

In his early career he created works for both studio and concert stage, and this twin focus has characterised his output since.

After a brief spell writing for television, Sutton quickly found his *métier* composing for theatre, collaborating with London's National Theatre in a number of hugely popular productions such as *War Horse* (2007) and *The Curious Incident of the Dog in the Night-Time* (2012), which saw him jointly win the Olivier Award for Best Sound Design.

He has always had an affinity for the twentieth-century British orchestral sound, Walton's music being one of his first loves. The rhythmic vitality of Walton's scores pervades much of Sutton's writing, as do their angular harmonies. There are elements of Bax and Finzi, too, when Sutton is in a more pastoral mode, particularly in the lyricism of his melodic lines and the contrapuntal interest of his string textures. His music is rarely without flow and incident, displaying

mercurial shifts in mood and harmony. A Sutton score is always dramatic in the broadest sense, whether written for stage or not.

Concerto for Violin and Orchestra

The inspiration for the Violin Concerto came in three guises. From various coastlines, Sutton observed the majestic flight of a gull and imagined its musical counterpart. Then came an invitation to write a response to Vaughan Williams's *The Lark Ascending*, alongside another suggestion, namely to consider the life-affirming themes from *Jonathan Livingston Seagull* by Richard Bach.

The concerto's three movements are through-composed to constitute one journey, the violin solo embodying both the flight of the gull and its transcendence. The solo writing is informed by the composer's intimate knowledge of the instrument. Much of it was essayed on the violin which Sutton played as a teenager.

The work starts with a panorama of the ocean, muted strings and harp suggesting the gentle eddies of thermal currents. The wide intervals in the solo line connote freedom and contentment, before the

accompanying rhythms tighten into 'Scotch snaps' and the gull gives a more acrobatic display.

After a cadenza, the gull is left to fly high and alone, contemplating the sky and what might lie beyond. This is the second movement. The harmonies beneath shift and pose questions, but a calm pervades.

The final movement is an assertion of power and flow. The gull is transfigured, pure spirit and light, and flies untrammelled while the seas and wind seethe below. The main idea from the first movement is recalled fondly, a memory of a former ocean-bound self, before the bird ascends in triumph.

A Fist Full of Fives

The number in the title looms large in *A Fist Full of Fives*, bringing its own distinct energy. The asymmetrical rhythms of the work naturally lilt and dance, the fifths in its melodies give space and boldness, and the quintal harmonies lend a robust edge.

Sutton orders the orchestra to explode off the blocks 'with huge fire and rhythmic energy'. This explosive energy will be sustained for the duration of the piece, which takes only a short pause for breath in the middle.

There are five main themes, aptly enough. The first is incisive, the strings jousting

against the brass. The second, for a chamber quintet, is a charming folk dance. The third features a dance in a larger format, descending scales landing with a merry leap of a fifth.

In this middle section, a wind quintet introduces a fourth theme that is all off-beat, the lower and upper lines gliding in parallel tenths (a Sutton trait). The fifth motif marks the only sustained *legato* moment in the piece, a noble theme led by the strings.

The last section constitutes an exhilarating final charge, making the most of the clarity and incisiveness of the work's chamber orchestration.

Short Story

Rather as in the case of Sibelius's *En Saga* ('A Fairy Tale', or 'A Saga'), listeners are invited in *Short Story* to hear their own story in the music. Sutton does not give us a set narrative, but draws a clear dramatic arch and core characters, leaving us to flesh out details.

The opening figure balances stasis and flow: three repeated notes, then a curl up and down. This will be the central generative motif, binding the story together. At first, the folkloric harmonies suggest the open fields of a bucolic setting. This soon gives way, though, to something more Expressionist.

The mood loses its serenity and becomes more searching.

In a lighter episode, woodwind solos recall the main motif before ceding it to the strings, who are the work's principal narrators. A quick build-up of tension leads to what in novella format would be the turning-point, a moment of conflict that reveals a new side to the characters.

Whatever characters the listener may imagine in this short story, they are seen in multiple lights. The music is in a state of constant and often subtle flux, not finding repose until the very final bars.

War Horse Orchestral Suite

Michael Morpurgo's book *War Horse* is a classic tale of love lost and found. As the Great War gathers momentum, a farm-horse called Joey is sequestered to the Cavalry. Young Albert, who has grown up with Joey on the farm, embarks on a treacherous mission to find him and bring him home.

When a play was made of the book, in 2007, the brief for its score was to combine an English folk idiom with symphonic material (referencing both English and German traditions) that could underpin the larger set pieces, such as the charges on the Front. In 2016 Sutton created an entire evening's concert work, *War Horse: The Story in Concert*,

from the show's score, which was performed at the Royal Albert Hall, Michael Morpurgo and Joanna Lumley narrating the story on stage. The *War Horse Orchestral Suite*, recorded on this disc, is an updated selection of six highlights from that work.

In 'Devon at Peace', the theme associated with Joey is given on a trumpet, prefiguring his military role. There is a hint of darkness in the dissonant intervals and a sense of the strife to come. Later, the woodwind quote the folksong 'Only Remembered', which would become an anthem for the play.

While still on the farm, the young Albert braves his 'First Gallop' on Joey. The energy builds through ricochet strokes on the strings and pulsing wind. Soon, Joey is at full stretch and the orchestration is at its most expansive in the suite.

In 'Crossing the Channel', the horror of what awaits dawns on the new recruits. Over a dark accompaniment, in the low register, trombones give a hollowed-out rendition of the folksong 'The Scarlet and the Blue'.

Emilie is a French girl who cares for Joey behind French lines. Flutes and high violins set a tender tone, Sutton adding hints of a more exotic, French harmony. The harp casts a comforting light, while the strings recall Joey's home theme.

The galloping music returns in 'The Charge', this time laden with sinister brass and the snap of the snare drum. This is a striking set-piece from the play, realising the thrill and drama of the front line while also conveying its tragic cost.

After harrowing adventures, Albert finally finds Joey and takes him back home. The final movement in the suite returns to the opening material, soft strings welcoming Joey back to the farm and a solo clarinet recalling the folksong from before.

Five Theatre Miniatures

The *Five Theatre Miniatures* comprise theatre cues that have been repurposed and given a new lease of life, expanded and reimagined for symphony orchestra.

Written for a production of *Murder on the Orient Express*, 'The Departure' depicts the eponymous train building up steam, journeying through the countryside, and then coming to a halt – complete with whistles, clanking pistons, and old-world grandeur. There are echoes of Honegger's *Pacific 231*, one of Sutton's early favourites, but here the oriental pentatonic scale is writ large, together with a clever palindromic structure that sees all of the opening half's melodic material and harmonic progressions reversed after the mid-point.

'Intermezzo' was originally composed for an adaptation, entitled *Husbands and Sons*, of three plays by D.H. Lawrence. Its music gives vent to the aspirations of women left behind by their miner husbands and now trapped in drudgery. A short but eloquent rhapsody, it draws on the romantic tropes and chromatic harmonies of Mahler and Strauss to capture the inner turmoil of these women. Within just a few pages of score, we are given a glimpse of their collective vulnerability and the rawness of emotion that lay beneath a life of hardship and Edwardian mores.

The 'Gigue' comes from a theatrical realisation by Helen Edmundson of the children's novel *Coram Boy*, by Jamila Gavin, which features G.F. Handel as both an inspiration and a character. In what is called a 'play with music' (as opposed to a musical), Sutton's score plays a central role in establishing both the setting and characterisation. This excerpt is a playful pastiche of a baroque gigue, its cheerfulness in ironic counterpoint to a poignant moment on stage as the main character loses his voice.

'Polperro Beach' accompanies a scene from *The Curious Incident of the Dog in the Night-Time* (the 2012 play adaptation) when Christopher, a gifted teenage mathematician

with Asperger's Syndrome, remembers the happiness and freedom of beach holidays with his mum. It is a rare moment of peace when his mind is not systematising, fretting, or reinventing the world in mathematical relationships. Over a slow rise and fall in the strings, clarinets overlap in a wave-like motif. The violins then play the carefree main theme, fourteen bars of sheer happiness. The waves build and crest briefly before slipping into the calm.

'Contagion' is a tarantella that picks up on the gleeful, infectious energy of bacteria spreading and wreaking havoc in the play *Dr Semmelweis*, co-written by Stephen Brown and Mark Rylance. Ignaz Semmelweis is a lone prophet in nineteenth-century Vienna, who identifies bacteria as a silent killer. The harder he campaigns, the more pilloried he is by the medical establishment. The music reflects the bacteria's triumphant advance, a wry pair of bassoons launching a theme that is soon taken up by full orchestra, complete with sneers on muted brass and feisty exchanges.

© 2024 Jonathan James

Winner of the 2018 *BBC Music Magazine* Instrumental Award and 2023 *BBC Music Magazine* Premiere Recording Award, **Fenella**

Humphreys has attracted critical admiration and audience acclaim for the grace and intensity of her remarkable performances, the press describing her playing as 'alluring', 'unforgettable', and 'a wonder'. She enjoys a busy career combining chamber music with solo work, performing in the most prestigious venues around the world, and is frequently broadcast on the BBC, Classic FM, Scala Radio, and international radio stations. Her recent album of works for violin and orchestra by Sibelius, with the BBC National Orchestra of Wales and George Vass, featured in BBC Radio 3's Building a Library and *Gramophone's* Guide to the Concerto, was chosen Album of the Week by Scala Radio, and brought *BBC Music* to comment: 'it takes an unusually fine artist to be able to bridge the two extremes. Fenella Humphreys's playing is a genuine revelation in the way it brings out the music's dark and introspective qualities, with no shortage of technical panache meanwhile.' Her latest recording, *Prism*, centres round her new arrangement of Bach's Toccata and Fugue, BWV 565, and explores the medium of unaccompanied violin repertoire through new or recent works by young British composers as well as Caroline Shaw, Jessie Montgomery, and George Walker. It was the 'Instrumental Choice' in the June issue of *BBC Music*, which described it as 'a hugely accomplished

release, fearlessly and vibrantly performed'. For the launch of Apple Music Classical, in April 2023, she was invited to record a 'Classical Session' at home, alongside Daniel Barenboim, Beatrice Rana, and Gautier Capuçon, and a handful of others. She is grateful to the Royal Philharmonic Society, Harriet Trust, and Arts Council England for their support during the Covid Pandemic. Fenella Humphreys plays a violin by Giovanni Battista Guadagnini, kindly lent by Jonathan Sparey.

The **BBC Philharmonic** is reimagining the orchestral experience for a new generation – challenging perceptions, championing innovation, and taking a rich variety of music to the widest range of audiences. Alongside a flagship series of concerts at Manchester's Bridgewater Hall, the orchestra broadcasts concerts on BBC Radio 3 and BBC Sounds from venues across the North of England, annually at the BBC Proms, and from its international tours. It also records regularly for Chandos Records and has produced a catalogue of more than 300 discs and digital downloads. Championing new music, it has recently given world and UK premières of works by Anna Appleby, Gerald Barry, Erland Cooper, Tom Coult, Sebastian Fagerlund, Emily Howard, Robert Laidlow, James Lee III,

Grace-Evangeline Mason, David Matthews, Outi Tarkiainen, and Anna Þorvaldsdóttir, the scope of its output extending far beyond standard repertoire. Its Chief Conductor is John Storgårds, with whom the orchestra has enjoyed a long association. The French conductor Ludovic Morlot is its Associate Artist, Anna Clyne, one of the most in-demand composers of the day, its Composer in Association.

In May 2023 the orchestra performed at the Eurovision Song Contest, both at a free concert with the previous Ukrainian winner, Jamala, and in the final itself with the Italian artist Mahmood for a rendition of John Lennon's *Imagine* during the Liverpool Songbook medley. The orchestra continues to deliver a programme of engagement with children and young people. At the end of 2023 it released *Musical Storyland*, a major new ten-part series featuring the musicians of the BBC Philharmonic, which brings famous stories from around the world to life using the power of music. This was the first time an orchestra has been commissioned to make a series of films for UK network television. Through all its activities, the BBC Philharmonic is bringing life-changing musical experiences to audiences across Greater Manchester, the North of England, the UK, and around the world. www.bbc.co.uk/philharmonic

Michael Seal is Associate Conductor of the City of Birmingham Symphony Orchestra, an appointment recognising his work as Assistant Conductor, and the special relationship he has built with the Orchestra (he is a former violinist with the Orchestra). He has a particular bond with the CBSO Youth Orchestra and is also Artistic Advisor and Conductor of the CBSOYO Academy, a chamber orchestra formed in 2007. He has worked with the finest orchestras in the UK, among them the BBC Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, BBC Concert Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, BBC Scottish Symphony Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, London Philharmonic Orchestra, and Ulster Orchestra. Abroad, he has conducted the Brussels Philharmonic, WDR Funkhausorchester Köln, hr-Sinfonieorchester Frankfurt, KBS Symphony Orchestra, Seoul, Kringkastingsorkestret (the Norwegian Radio Orchestra), Odense

Symfoniorkester, Joensuu City Orchestra, Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Trondheim Symfoniorkester, RTÉ Concert Orchestra, and RTÉ National Symphony Orchestra. He made his most recent Scandinavian débuts with the Lahti Symphony Orchestra and Kuopio Symphony Orchestra, both of which immediately re-invited him. His début with the Philharmonia Orchestra, in London, also led to an immediate re-invitation. His love of opera has led to critically acclaimed performances of Puccini's *Il trittico* at the Birmingham Conservatoire, and he has assisted both Sakari Oramo and Andris Nelsons in performances of *Peter Grimes*, *Carmen*, *Der Rosenkavalier*, *Lohengrin*, *Tristan und Isolde*, and *Der fliegende Holländer*. During the global pandemic of 2020 / 21, Michael Seal started his podcast, 'a mic on the podium', weekly interviews with other prominent conductors, which has gained rave reviews and now been placed in the National Sound Archive at the British Library. www.michaelseal.com

Adrian Sutton and Michael Seal during the recording sessions

Adrian Sutton and Fenella Humphreys during the recording sessions

Sutton: Violinkonzert und andere Werke

Einführung

Adrian Sutton wurde 1967 in der englischen Grafschaft Kent geboren, verbrachte dann seine Jugend in Simbabwe und Südafrika und kehrte schließlich zurück, um am Goldsmiths' College der University of London Musik zu studieren. Seine Karriere begann mit Werken sowohl für Studioaufnahmen als auch Live-Aufführungen – ein Doppelfokus, der weiterhin seine Arbeit prägt.

Nach einem Abstecher in den Fernsehbereich fand Sutton schnell sein Metier im Bühnenschaffen und arbeitete zusammen mit dem National Theatre in London an einer Reihe hocheffizienter Produktionen wie *War Horse* (2007) und *The Curious Incident of the Dog in the Night-Time* (2012), für die er gemeinschaftlich mit dem Olivier Award für das beste Sound Design ausgezeichnet wurde.

Sutton hat schon immer eine Verbundenheit mit dem britischen Orchesterklang des zwanzigsten Jahrhunderts empfunden, und die Musik Waltons war eine seiner ersten Lieben. Deren rhythmische Vitalität durchdringt ebenso wie ihre kantige Harmonik viele von Suttons eigenen Kompositionen. Man spürt auch Elemente

von Bax und Finzi, wenn Sutton in eher pastoraler Stimmung ist, insbesondere in der Lyrik seiner Melodieführung und dem kontrapunktischen Interesse des Streichersatzes. Seine Musik zeichnet sich durch Fluss und Geschehnis sowie lebhaftes Stimmungs- und Harmoniewechsel aus. Eine Sutton-Komposition ist immer im weitesten Sinne dramatisch, ob sie nun für die Bühne geschrieben wurde oder nicht.

Konzert für Violine und Orchester

Die Inspiration für das Violinkonzert kam in dreierlei Form. An verschiedenen Küsten beobachtete Sutton den majestätischen Flug einer Möwe und stellte sich ihr musikalisches Gegenstück vor. Es folgte eine Einladung, auf Vaughan Williams' *The Lark Ascending* eine Erwiderung zu schreiben, und schließlich kam ein Vorschlag, sich mit den lebensbejahenden Themen aus Richard Bachs *Jonathan Livingston Seagull* auseinanderzusetzen.

Die drei Sätze des Konzerts sind durchkomponiert zu einer Reise, auf der das Violinsolo sowohl den Flug der Möwe als auch seine Transzendenz verkörpert. Die Gestaltung der Solostimme verdanken wir der

tiefsinnigen Kenntnis des Instruments, das der Komponist schon als Teenager gespielt hatte.

Das Werk beginnt mit einem Panorama des Ozeans. Mit gedämpften Streichern und Harfe werden die leichten Wirbel thermischer Strömungen angedeutet. Die weiten Intervalle in der Solostimme vermitteln Freiheit und Behagen, bevor sich die begleitenden Rhythmen zu *Scotch snaps* verengen und die Möwe akrobatischer auftritt.

Nach einer Kadenz fliegt die Möwe in einsamer Höhe und betrachtet den Himmel und das, was dahinter liegen könnte. Dies ist der zweite Satz. Die Harmonien darunter verschieben sich und werfen Fragen auf, aber es breitet sich Ruhe aus.

Der letzte Satz ist eine Versicherung von Kraft und Fluss. Die Möwe ist verklärt, rein in Geist und Licht, und fliegt ungehindert, während unter ihr das Meer und der Wind brodeln. Die Hauptidee des ersten Satzes wird liebevoll wieder aufgerufen, die Erinnerung an ein früheres ozeangebundenes Ich, bevor der Vogel triumphierend aufsteigt.

A Fist Full of Fives

Die Zahl im Titel von *A Fist Full of Fives* spielt eine wichtige Rolle und bringt eine eigene markante Energie mit. Die asymmetrischen Rhythmen des Werks wiegen und tanzen auf natürliche Weise, die Quinten in seinen

Melodien geben Raum und Kühnheit, während die Quinharmonien eine robuste Kantigkeit verleihen.

Sutton weist das Orchester an, "mit gewaltigem Feuer und rhythmischer Energie" aus den Startlöchern zu kommen. Diese explosive Energie wird für die Dauer des Stücks, das nur in der Mitte eine kurze Atempause einlegt, aufrechterhalten.

Passenderweise treten fünf Hauptthemen auf. Das erste ist prägnant und lässt die Streicher gegen die Blechbläser spielen. Das zweite, für ein Kammerquintett, ist ein reizvoller Volkstanz. Das dritte präsentiert einen Tanz in größerem Format, mit absteigenden Tonleitern, die mit einem fröhlichen Quintensprung enden.

In diesem Mittelteil führt ein Bläserquintett ein viertes Thema ein, das ganz und gar offbeat gestaltet ist, wobei die untere und die obere Linie in parallelen Dezimen dahingleiten (typisch für Sutton). Das fünfte Motiv markiert den einzigen anhaltenden Legato-Moment des Stücks, ein erhabenes Thema unter Führung der Streicher.

Der Finalteil stellt einen letzten berauschten Ansturm dar, der die Klarheit und Prägnanz der kammermusikalischen Orchestrierung des Werks optimal nutzt.

Short Story

Ähnlich wie im Fall von Sibelius' *En Saga*

sind die Hörer der *Short Story* eingeladen, die Musik mit einer eigenen Erzählung auszustatten. Sutton gibt uns keinen festen Inhalt, sondern zeichnet nur einen klaren dramatischen Bogen und Hauptcharaktere, die wir im Detail selbst ausarbeiten müssen.

Die Eröffnungsfigur bringt Stillstand und Fluss ins Gleichgewicht: drei sich wiederholende Töne, dann ein Auf- und Abrollen. Dies wird das zentrale generative Motiv sein, das die Geschichte zusammenhält. Die folkloristischen Harmonien suggerieren zunächst die Flur einer pastoralen Szene. Dem folgt jedoch schon bald ein gewisser Expressionismus. Die Stimmung verliert ihre Gelassenheit und wird suchender.

In einer leichteren Episode erinnern Holzbläsersolos an das Hauptmotiv, bevor sie es den als Haupterzähler des Werks wirkenden Streichern überlassen. Ein schneller Spannungsaufbau führt zu dem, was im Novellenformat der Wendepunkt wäre, ein Moment des Konflikts, der eine neue Seite der Charaktere offenbart.

Welche Charaktere sich der Hörer auch immer in dieser Kurzgeschichte vorstellen mag, sie werden in diversem Licht gesehen. Die Musik befindet sich in einem Zustand ständiger und oft subtiler Veränderung und findet erst in den letzten Takten zur Ruhe.

War Horse Orchestral Suite

Michael Morpurgos Buch *War Horse* ist eine klassische Geschichte über den Verlust und die Wiederfindung einer Liebe. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, wird das Arbeitspferd Joey von seinem Bauern an die Kavallerie verkauft. Der junge Albert, der mit Joey auf dem Hof aufgewachsen ist, begibt sich auf eine gefährliche Odyssee, um seinen vierbeinigen Freund zu finden und wieder heimzubringen.

Als das Buch im Jahr 2007 als Theaterstück inszeniert wurde, hatte der Komponist die Aufgabe, ein englisches Volksidom mit sinfonischem Material (das sich sowohl auf englische als auch auf deutsche Traditionen bezieht) zu kombinieren, um die größeren Versatzstücke, wie zum Beispiel die Gefechte, zu untermauern. Neun Jahre später schuf Sutton ein abendfüllendes Konzertwerk, *War Horse: The Story in Concert*, das in der Royal Albert Hall mit Michael Morpurgo und Joanna Lumley als Vorleser aufgeführt wurde. Die *War Horse Orchestral Suite* auf der vorliegenden CD ist eine aktualisierte Auswahl von sechs Glanznummern aus diesem Werk.

In "Devon at Peace" wird das mit Joey verbundene Thema auf einer Trompete vorgetragen. Der kommenden Kriegsdienst kündigt sich an. Die dissonanten Intervalle verbreiten einen Hauch von Finsternis, ein ungutes Gefühl. Später zitieren die Holzbläser

das Volkslied "Only Remembered", das zu einer Hymne für das Drama werden wird.

Noch auf dem Bauernhof wagt der junge Albert seinen "First Gallop" auf Joey. Mit Saitenprallern und pulsierenden Bläsern baut sich Spannung auf. Bald galoppiert Joey mit voller Kraft, und die Orchestrierung der Suite geht meisterhaft aus sich heraus.

In "Crossing the Channel" dämmert den neuen Rekruten der Horror dessen, was sie erwartet. Über einer dunklen Begleitung in tiefer Lage geben Posaunen eine dumpfe Interpretation des Volksliedes "The Scarlet and the Blue".

Emilie ist eine junge Französin, die sich hinter der Front um Joey kümmert. Flöten und hohe Violinen geben einen zarten Ton an, und Sutton fügt Spuren einer exotischeren, französischen Harmonik hinzu. Die Harfe wirft ein beruhigendes Licht, während die Streicher an Joeys Heimthema erinnern.

Die Galoppmusik kehrt in "The Charge" zurück, diesmal mit düsterem Blech und dem Schnarren der Militärtrommel. Dies ist ein beeindruckendes Versatzstück aus dem Bühnenwerk, das den Nervenkitzel und das Drama der Front realisiert und gleichzeitig ihre tragischen Kosten vermittelt.

Nach erschütternden Abenteuern findet Albert endlich Joey und führt ihn heim. Der letzte Satz der Suite greift das Anfangsmaterial

wieder auf, sanfte Streicher begrüßen Joey bei der Rückkehr auf den Hof, und eine Soloklarinette erinnert an das Volkslied.

Five Theatre Miniatures

Die *Five Theatre Miniatures* bestehen aus Versatzstücken, die umfunktioniert und zu neuem Leben erweckt, erweitert und für Sinfonieorchester neu interpretiert wurden.

"The Departure" wurde für eine Produktion von *Murder on the Orient Express* geschrieben und illustriert den titelgebenden Zug, der mit seiner Dampflokomotive immer schneller durch die Landschaft fährt und dann wieder zum Stillstand kommt – komplett mit Trillerpfeifen, klirrenden Kolben und altmodischer Pracht. Man spürt Anklänge an Honeggers *Pacific 231*, ein frühes Lieblingsstück Suttons, aber hier wird die orientalische pentatonische Tonleiter groß geschrieben, zusammen mit einer geistreichen palindromischen Struktur, bei der das gesamte melodische Material und die harmonischen Progressionen der ersten Hälfte in der zweiten umgekehrt werden.

"Intermezzo" wurde ursprünglich für eine kombinierte Bearbeitung von drei Werken des Dramatikers D.H. Lawrence unter dem Titel *Husbands and Sons* komponiert. Die Musik bringt die Sehnsüchte von Frauen zum Ausdruck, die von ihren Ehemännern, Bergarbeitern, zurückgelassen werden und

nun in Mühsal gefangen sind. Diese kurze, aber berede Rhapsodie greift die romantischen Tropen und chromatischen Harmonien von Mahler und Strauss auf, um die innere Zerrissenheit dieser Frauen zu erfassen. Auf nur wenigen Seiten offenbart die Partitur die kollektive Verletzlichkeit und die Rohheit der Emotionen, die hinter einem Leben voller Entbehrungen und edwardianischer Sitten liegen.

Die "Gigue" stammt aus einer von Helen Edmundson erstellten Theaterfassung des Kinderromans *Coram Boy* von Jamila Gavin, in der G.F. Händel sowohl als Inspiration wie auch als Figur auftritt. In dem, was als "Schauspiel mit Musik" bezeichnet wird (im Gegensatz zu einem Musical), kommt der Partitur Suttons sowohl bei der Festlegung des Rahmens als auch der Charakterisierung eine zentrale Rolle zu. Der hier vorliegende Auszug ist ein munterer Pastiche einer barocken Gigue, deren Heiterkeit in ironischem Kontrapunkt zu einem ergreifenden Moment auf der Bühne steht, als die Hauptfigur ihre Stimme verliert.

"Polperro Beach" begleitet eine Szene aus *The Curious Incident of the Dog in the Night-Time* (Theaterfassung von 2012), in der sich Christopher, ein Teenager mit mathematischer Inselbegabung und Asperger-Syndrom, an das Glück und die Freiheit von Badeurlauben mit seiner Mutter erinnert. Es ist ein seltener

Moment des Friedens, wenn sein Geist nicht systematisiert, sich ärgert oder die Welt in mathematischen Beziehungen neu erfindet. Auf einem langsamen Auf und Ab der Streicher überlagern sich Klarinetten in einem wellenartigen Motiv. Die Violinen spielen daraufhin das unbeschwerte Hauptthema, vierzehn Takte reiner Freude. Die Wellen heben sich kurz auf ihren Scheitel – und glätten sich wieder.

"Contagion" ist eine Tarantella mit der hämischen, ansteckenden Energie von Bakterien, die in dem von Stephen Brown und Mark Rylance verfassten Drama *Dr. Semmelweis* um sich greifen und Chaos anrichten. Ignaz Semmelweis ist ein einsamer Prophet im Wien des neunzehnten Jahrhunderts, der Bakterien als stillen Killer identifiziert. Je energischer er mit seiner Entdeckung zu Felde zieht, desto unnachgiebiger wird er vom medizinischen Establishment angefeindet. Die Musik spiegelt den triumphalen Vormarsch der Bakterien wider, wobei ein schiefes Fagottpaar ein Thema einleitet, das bald vom vollen Orchester aufgegriffen wird, komplett mit Spott auf gedämpften Blechbläsern und temperamentvollen Auseinandersetzungen.

© 2024 Jonathan James
Übersetzung: Andreas Klatt

Adrian Sutton and the BBC Philharmonic during the recording sessions

Fenella Humphreys during the recording sessions

© Robin Clewley Photography

Sutton: Concerto pour violon et autres œuvres

Introduction

Adrian Sutton est né dans le Kent, en 1967, puis a passé sa jeunesse au Zimbabwe et en Afrique du Sud avant de revenir étudier la musique à Goldsmiths' College, à l'Université de Londres. Au début de sa carrière, il a écrit des œuvres à la fois pour le studio et pour la scène de concert, et ce double centre d'intérêt caractérise sa production depuis lors.

Après une courte période d'écriture pour la télévision, Sutton a vite trouvé sa vocation en composant pour le théâtre, collaborant avec le National Theatre de Londres à plusieurs productions très populaires comme *War Horse* (2007) et *The Curious Incident of the Dog in the Night-Time* (2012), qui lui ont remporté conjointement le prix Laurence Olivier du meilleur "sound design".

Il a toujours éprouvé de l'attraction pour la sonorité orchestrale britannique du vingtième siècle, la musique de Walton comptant parmi ses premières amours. La vitalité rythmique des partitions de Walton imprègne une grande partie de l'écriture de Sutton, tout comme leurs harmonies anguleuses. On trouve aussi des éléments de Bax et de Finzi, lorsque Sutton est dans un mode plus pastoral, en particulier

dans le lyrisme de ses lignes mélodiques et l'intérêt contrapuntique de ses textures pour cordes. Sa musique manque rarement de flux et d'incidents, et elle montre de vifs changements d'atmosphère et d'harmonie. Une partition de Sutton est toujours dramatique au sens le plus large, qu'elle soit écrite pour la scène ou non.

Concerto pour violon et orchestre

L'inspiration du Concerto pour violon lui est venue sous trois formes. Sur différentes côtes, Sutton observa le vol majestueux d'un goéland et imagina son équivalent musical. Vint ensuite une invitation à écrire une réponse à *The Lark Ascending* de Vaughan Williams, parallèlement à une autre suggestion, en l'occurrence prendre en considération les thèmes positifs de *Jonathan Livingston Seagull* (Jonathan Livingston le goéland) de Richard Bach.

Les trois mouvements du concerto sont conçus d'une seule traite pour constituer un seul voyage, le solo de violon incarnant à la fois le vol du goéland et sa transcendance. L'écriture soliste du compositeur porte la marque de sa profonde connaissance de l'instrument. Une grande partie en fut

essayée sur le violon que jouait Sutton adolescent.

L'œuvre débute avec un panorama de l'océan, les cordes en sourdine et la harpe suggérant les doux tourbillons des courants thermiques. Les larges intervalles dans la ligne soliste évoquent la liberté et la satisfaction, avant que les rythmes qui l'accompagnent se resserrent en "rythmes lombards" ("Scotch snaps") et que le goéland fasse une démonstration plus acrobatique.

Après une cadence, le goéland vole haut et seul, contemplant le ciel et ce qui pourrait se trouver au-delà. C'est le deuxième mouvement. Les harmonies en dessous changent et interrogent, mais un calme se répand.

Le dernier mouvement est une affirmation de puissance et de flux. Le goéland est transfiguré, pur esprit et lumière, et vole sans contraintes, tandis que les mers et le vent bouillonnent en contrebas. L'idée principale du premier mouvement est rappelée avec tendresse, souvenir d'un ancien moi lié à l'océan, avant que l'oiseau s'élève triomphant.

A Fist Full of Fives

Le chiffre du titre occupe une place importante dans *A Fist Full of Fives*, apportant sa propre énergie spécifique. Les rythmes asymétriques de l'œuvre s'infléchissent et dansent naturellement, les quintes dans ses mélodies

donnent de la liberté et de l'audace, et les harmonies en quintes confèrent un contour robuste.

Sutton fait exploser l'orchestre "avec beaucoup d'ardeur et d'énergie rythmique". Cette énergie explosive sera soutenue pendant toute la durée de la pièce, qui ne s'accorde qu'une courte pause pour respirer au milieu.

Il y a cinq thèmes principaux, comme il se doit. Le premier est incisif, les cordes joutant contre les cuivres. Le deuxième, pour un quintette de chambre, est une charmante danse populaire. Le troisième est une danse au format élargi, des gammes descendantes atterrissant sur un joyeux saut de quinte.

Dans cette section centrale, un quintette à vent introduit un quatrième thème entièrement sur les temps faibles, les lignes inférieure et supérieure glissant en dixièmes parallèles (typique de Sutton). Le motif de quintes marque le seul moment *legato* soutenu du morceau, un thème noble conduit par les cordes.

La dernière section est une charge finale exaltante, tirant le meilleur parti de la clarté et du caractère incisif de l'orchestration chambriste de cette œuvre.

Short Story

Un peu comme dans le cas d'*En Saga* (Une légende) de Sibelius, dans *Short Story*

(Nouvelle) les auditeurs sont invités à entendre leur propre histoire dans la musique. Sutton ne nous donne pas une narration préparée d'avance, mais dépeint une arche dramatique claire et des personnages fondamentaux, nous laissant étoffer les détails.

La figure initiale concilie immobilisme et fluidité: trois notes répétées, puis une boucle qui se déroule et qui s'enroule. Ce sera le motif central générateur, liant l'histoire. Au début, les harmonies folkloriques semblent évoquer les champs ouverts d'un cadre bucolique. Mais bientôt cela fait place à quelque chose de plus expressionniste. L'atmosphère perd de sa sérénité et devient plus pénétrante.

Dans un épisode plus léger, des solos de bois rappellent le motif principal avant de le céder aux cordes qui sont les principales narratrices de l'œuvre. Un accroissement rapide de tension mène à ce qui serait le moment charnière dans un format de nouvelle, un moment de conflit qui révèle un nouveau côté des personnages.

Quels que soient les personnages que l'auditeur peut imaginer dans cette courte histoire, il les voit sous de multiples éclairages. La musique est dans un état de flux constant et souvent subtil, ne trouvant aucun repos avant les toutes dernières mesures.

War Horse, Suite d'orchestre

Le livre de Michael Morpurgo *War Horse* (Cheval de Guerre) est une histoire classique d'amour perdu et retrouvé. Comme la Grande Guerre gagne du terrain, un cheval de ferme appelé Joey est séquestré par la cavalerie. Le jeune Albert, qui a grandi avec Joey à la ferme, se lance dans une mission très dangereuse pour le trouver et le ramener chez lui.

Lorsqu'une pièce de théâtre fut tirée du livre, en 2007, le cahier des charges pour la partition consistait à associer un langage folklorique anglais à un matériau symphonique (se référant à la fois aux traditions anglaises et allemandes) qui pourraient étayer les scènes de vastes dimensions comme les charges sur le Front. En 2016, Sutton créa une œuvre de concert durant toute une soirée, *War Horse: The Story in Concert*, d'après la partition du spectacle, qui fut donnée au Royal Albert Hall, Michael Morpurgo et Joanna Lumley racontant l'histoire sur scène. La *War Horse Orchestral Suite*, enregistrée dans ce disque, est une sélection adaptée de six moments essentiels de cette œuvre.

Dans "Devon at Peace", le thème associé à Joey est donné à la trompette, préfigurant son rôle militaire. Il y a une touche d'obscurité dans les intervalles dissonants et le sentiment des conflits à venir. Les bois citent ensuite la chanson traditionnelle "Only Remembered", appelée à devenir un hymne dans la pièce.

Alors qu'il est encore à la ferme, le jeune Albert affronte son "First Gallop" sur Joey. L'énergie se développe par le biais de coups d'archet en ricochet aux cordes et des vents vibrants. Bientôt, Joey est au maximum de ses capacités et l'orchestration à son point le plus grandiose dans cette suite.

Dans "Crossing the Channel", les nouvelles recrues commencent à entrevoir l'horreur de ce qui les attend. Sur un accompagnement sombre, dans le registre grave, les trombones donnent une interprétation caverneuse de la chanson traditionnelle "The Scarlet and the Blue".

Emilie est une jeune fille française qui aime Joey derrière les lignes françaises. Les flûtes et les violons dans l'aigu donnent un ton plus tendre, Sutton ajoutant des touches d'une harmonie française plus exotique. La harpe projette une lumière réconfortante, tandis que les cordes rappellent le thème de base de Joey.

La musique galopante revient dans "The Charge", cette fois chargée de cuivres sinistres et du claquement de la caisse claire. C'est une scène frappante de la pièce, qui fait comprendre les sensations fortes et le drame de la ligne de front tout en traduisant son coût tragique.

Après d'atroces aventures, Albert retrouve finalement Joey et le ramène chez lui. Le

dernier mouvement de la suite revient au matériau initial, les cordes douces accueillant Joey à son retour à la ferme et un solo de clarinette rappelant la chanson traditionnelle précédente.

Five Theatre Miniatures

Les *Five Theatre Miniatures* comprennent cinq répliques de théâtre qui ont été redéfinies et ont connu une nouvelle vie, développées et réimaginées pour orchestre symphonique.

Écrit pour une production de *Murder on the Orient Express* (Le Crime de l'Orient-Express), "The Departure" dépeint le train éponyme avec sa locomotive à vapeur, voyageant à travers les campagnes, puis s'immobilisant – avec les sifflements, le fracas métallique des pistons et la splendeur d'autrefois. Il y a des échos de *Pacific 231* d'Honegger, depuis toujours l'une des œuvres préférées de Sutton, mais ici la gamme pentatonique orientale est poussée à l'extrême, avec une ingénieuse structure palindromique qui voit tout le matériau mélodique et les progressions harmoniques de la moitié initiale inversés à partir du milieu de la pièce.

"Intermezzo" fut composé à l'origine pour une adaptation, intitulée *Husbands and Sons*, de trois pièces de D.H. Lawrence. Sa musique donne libre cours aux aspirations de femmes reléguées dans l'ombre par leur

maris mineurs et maintenant condamnées à faire des corvées. C'est une rhapsodie courte, mais éloquente, qui s'inspire des tropes romantiques et des harmonies chromatiques de Mahler et de Strauss pour rendre le désarroi intime de ces femmes. En quelques pages de partition seulement, nous avons un aperçu de leur vulnérabilité collective et de la brutalité d'émotion sous-jacente à une vie d'épreuves et soumise aux mœurs de l'époque d'Édouard VII.

La "Gigue" provient d'une adaptation théâtrale par Helen Edmundson du roman pour enfants *Coram Boy* de Jamila Gavin. G.F. Haendel y est présenté à la fois comme une inspiration et comme un personnage. Dans ce qu'il appelle une "pièce en musique" (par opposition à une comédie musicale), la partition de Sutton joue un rôle central en établissant à la fois le décor et la représentation des personnages. Cet extrait est un pastiche enjoué d'une gigue baroque, sa gaieté contrastant ironiquement avec un moment poignant sur scène lorsque le personnage principal perd sa voix.

"Polperro Beach" accompagne une scène de *The Curious Incident of the Dog in the Night-Time* ("Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit", l'adaptation de la pièce de 2012) où Christopher, un mathématicien adolescent surdoué atteint du syndrome

d'Asperger, se souvient de bonheur et de la liberté de vacances à la plage avec sa maman. C'est un rare moment de paix où son esprit n'est pas en train de systématiser, de s'inquiéter ou de réinventer le monde en fonction de rapports mathématiques. Sur une lente montée et descente aux cordes, les clarinettes chevauchent avec un motif onduleux. Les violons jouent alors le thème principal insouciant, quatorze mesures de pur bonheur. Les vagues se développent et franchissent une crête avant de se calmer.

"Contagion" est une tarentelle qui revient sur l'énergie contagieuse et joyeuse de la diffusion des bactéries et cause des ravages dans la pièce *Dr Semmelweis*, écrite conjointement par Stephen Brown et Mark Rylance. Ignaz Semmelweis est un prophète solitaire du dix-neuvième siècle à Vienne, qui identifie des bactéries comme une maladie mortelle aux symptômes indécélables. Plus il fait campagne, plus il est mis au pilori par les milieux médicaux. La musique reflète la progression triomphante des bactéries, une paire ironique de bassons lançant un thème qui est bientôt repris par tout l'orchestre, avec des ricanements des cuivres en sourdine et des échanges fougueux.

© 2024 Jonathan James

Traduction: Marie-Stella Paris

Adrian Sutton, with his partner, Matthew Gough, during the recording sessions

You can purchase Chandos CDs and DVDs or download high-resolution sound files online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos products please find application forms on the Chandos website or contact the Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at mhewett@naxosmusic.co.uk

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.x.com/ChandosRecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recordings

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

The BBC word mark and logo are trade marks of the British Broadcasting Corporation and used under licence.
BBC Logo © 2011

Acknowledgements

Adrian is exceptionally grateful to the following people who contributed to making this recording project possible:

Sam Adamson, Jane and Rich Archer, Claire Baughan, Bunnie Christie, Paule Constable, Ruth Gemmell, Laurence and Elizabeth Gough, Jon Lyle, Peter Noble and Lucy Vella, Graham Preskett, Paul Pritchard, Clive Selley and Barbara Catterall, Matthew Sheeran, Robert Taylor and Tristram Wyatt, Michael Thorne, Marc Tritschler and Polly Findlay, and Param Vir

Additional special thanks to:

Laurence Aston, Mike George, Matthew Gough, Fenella Humphreys

Executive producer, Chandos Ralph Couzens

Executive producers Laurence Aston and Adrian Sutton

Recording producers Mike George and Adrian Sutton

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineer John Cole

Editor Matthew Bennett

Chandos mastering Alexander James

A & R administrator Karen Marchlik

Recording venue MediaCityUK, Salford, Manchester; 14 and 15 January 2024

Front cover Original artwork by designer, created with the assistance of Midjourney AI

Back cover Photograph of Adrian Sutton by Robert Taylor Photography

Design and typesetting Cass Cassidy

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Cordafonia Music (www.adriansutton.com) (*A Fist Full of Fives*), Bucks Music Group Ltd, London ('Polperro Beach'), BMG Rights Management (UK) Ltd, London / Adrian Sutton (www.adriansutton.com) (other works)

© 2024 Audio Integer Ltd under exclusive licence to Chandos Records Ltd © 2024 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

© Eric Richmond

Michael Seal

CHANDOS DIGITAL

CHAN 20349

SUTTON: VIOLIN CONCERTO, ETC. – Humphreys/BBC Phil./Seal

SUTTON: VIOLIN CONCERTO, ETC. – Humphreys/BBC Phil./Seal

ADRIAN SUTTON (b. 1967)

première recordings, except 'War Horse Orchestral Suite'

1-3	CONCERTO FOR VIOLIN AND ORCHESTRA (2023)*	25:15
4	SHORT STORY (2022)
for Orchestra	8:11
5	A FIST FULL OF FIVES (2016)	10:22
6-11	WAR HORSE ORCHESTRAL SUITE (2023)
from <i>War Horse: The Story in Concert</i> (2016)	14:44
12-16	FIVE THEATRE MINIATURES (2005, 2023)	15:32
TT 74:21

FENELLA HUMPHREYS VIOLIN*
BBC PHILHARMONIC
YURI TORCHINSKY LEADER
MICHAEL SEAL

90-93FM

The BBC word mark and logo are trade marks of the British Broadcasting Corporation and used under licence. BBC Logo © 2011

CHANDOS
CHAN 20349

CHANDOS
CHAN 20349

© 2024 Audio Integer Ltd under exclusive licence to Chandos Records Ltd
© 2024 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England