

CHANDOS

BLISS

**WORKS
FOR
BRASS
BAND**

**BLACK DYKE BAND
JOHN WILSON**

Lebrecht Music & Arts Photo Library/Bridgeman Images

Arthur Bliss, recording the Suite from his music for 'Things to Come', with the London Symphony Orchestra, at the Decca Studios, London, on 3 March 1935

Sir Arthur Bliss (1891–1975)

première recording

1	Welcome the Queen, F 95 (1954) March Arranged 2023 for Brass Band by Michael Halstenson (b. 1956) Moderato ma con brio – L'istesso tempo – Tempo Andante – Coda – Andante maestoso – Con brio	5:46
	Kenilworth, F 13 (1936) Suite for Brass To Kenneth A. Wright	8:39
2	1 At the Castle Gates. In quick march time – At moderate speed –	1:53
3	2 Serenade on the Lake. Fairly slowly, with solos very expressive –	2:02
4	3 March: Kenilworth (Homage to Queen Elizabeth). Introduction. In quick march time – March. [ ] – With slightly more movement – Tempo I – Quicker – Still quicker	4:53

première recording

	Suite from 'Adam Zero', F 1 (1946)	10:28
	Ballet	
	To Constant Lambert	
	Arranged 2023 for Brass Band by Dr Robert Childs (b. 1957)	
5	I Fanfare Overture. Allegro molto - Pochissimo meno mosso	1:37
6	II Dance of Spring. Allegro spirito - [Più mosso]	2:30
7	III Approach of Autumn. Larghetto - Tranquillo - A tempo, but moving a little - Poco meno mosso - A tempo I	3:11
8	IV Dance of Summer. Allegro (maestoso) - Alla marcia	2:28
9	V Fanfare Coda. Allegro molto - Molto vivo	0:28

première recording

Things to Come, F 131 (1934 – 35) **11:29**

Suite from the Music for the Film
Arranged 2016 for Brass Band by Phillip Littlemore (b. 1967)

10	1 Ballet for Children. Moderato – Tempo di valse – Più mosso – Alla Marcia – Tempo I	3:43
11	2 Machines. Moderato	1:30
12	3 Reconstruction. Moderato maestoso – Maestoso	2:19
13	4 March. Moderato	3:47

The Belmont Variations, F 10 (1962) **11:05**

Theme, Six Variations, and Finale
for Brass Band
Arranged by Frank Wright

14	Moderato – Theme [Moderato] –	0:58
15	Variation I. Legato e grazioso –	1:04
16	Variation II. Lightly and staccato (scherzando) –	0:35
17	Variation III. Slow and expressive –	1:52
18	Variation IV. In waltz time, with light accompaniment – Cadenza ad libitum for Cornet, Euphonium, and Trombone – Meno mosso –	2:05
19	Variation V. Brilliant and rhythmic –	0:45
20	Variation VI. Quiet and smooth. Trombone Trio – Quartet –	1:27
21	Finale. In stately and brilliant polonaise rhythm	2:17

première recording

	Music from 'The Royal Palaces', F 128 (1966)	8:55
	Arranged 2023 for Brass Band by Michael Halstenson	
22	Queen Victoria's Call to the Throne. Alla Marcia -	1:30
23	The Ballroom in Buckingham Palace. Fanfare - Tempo di Valse - Fanfare - [Tempo di Valse] - Più animato -	2:28
24	Joust of the Knights in Armour (George IV's Reign). Distantly - Lively -	1:18
25	Melodrama. The Murder of Rizzio in Holyrood House. Slow and Sinister - Quick and Agitated -	1:53
26	The Royal Palace Theme. Maestoso	1:44

Four Dances from 'Checkmate', F 2 (1937) 13:04

Ballet

To R.O. Morris

Arranged 1978 for Brass Band by Eric Ball (1903 - 1989)

[27]	1	Dance of the Four Knights. Allegro moderato sempre robustamente - Allegro risoluto e deciso	3:41
[28]	2	The Red Knight's Mazurka. Allegro gioiosamente - Animato - Tempo I - Pochissimo meno mosso - Pochissimo più mosso - Animato - Tempo I - Animato	2:48
[29]	3	Ceremony of the Red Bishops. Largamente (misticamente) - Più mosso (andante) - Largamente -	2:27
[30]	4	Finale. Checkmate. Allegro vivace e feroce - Moderato maestoso - Grave	3:55

TT 69:51

Black Dyke Band

John Wilson

Black Dyke Band

Professor Nicholas Childs principal conductor and director of music

principal cornet
Richard Marshall

assistant principal cornet
Jonathon Hammond

solo cornet
Timothy Hammond
David Smith
Ben Fearnley

soprano cornet
Connor Lennon

repiano
Laura Conway

second cornet
John O'Brien
Niall Thompson

third cornet
Keith Britcliffe

flugel
Stephanie Binns

solo horn
Siobhan Bates

first horn
Amy Paterson

second horn
Alison Childs

solo euphonium
Adam Bokaris

second euphonium
Ben Wright

first baritone
Michael Cavanagh

second baritone
Rebecca Childs

solo trombone
Adam Warburton

second trombone
Garry Reed

bass trombone
Adam Reed

solo E flat tuba
Gavin Saynor

second E flat tuba
Charlie Cresswell
Will Burton

solo B flat tuba
Matthew Routley

second B flat tuba
Owen Garbutt

principal percussion
Gareth Hand

timpani
Neil Edwards

tuned percussion
Andrea Price

percussion
Logan Thompson
John Mallinson

Bliss: Works for Brass Band

Introduction

With *Kenilworth* and *The Belmont Variations*, Sir Arthur Bliss (1891 – 1975) contributed two enduring classics for brass band that remain greatly admired and enjoyed by musicians and audiences alike. Little wonder, then, that this enthusiasm led bands and arrangers to seek other Bliss works suitable to add to the repertoire, such as Eric Ball and the masterly Four Dances from the ballet *Checkmate*, Phillip Littlemore and the Suite from *Things to Come*, and the three arrangements specially made for this recording by Robert Childs and Michael Halstenson. Taken together, the works recorded here reflect core aspects of the music of Bliss: the inherent drama of his scores for film, ballet, and television; his flair for the ceremonial, especially in the context of his position as Master of the Queen's Music; and his sheer professional accomplishment in responding to commissions. In the notes that follow, the works are discussed in chronological order.

Things to Come

During the 1930s, the British film industry was enlivened by the Hungarian-born film

director Alexander Korda, whose notable legacy included *The Private Life of Henry VIII* and *Things to Come*, the latter based on H.G. Wells's novel *The Shape of Things to Come* (1933). At Wells's invitation, Bliss wrote the music for the film, which quickly attained the status of the first great British score for the medium. Wells instinctively understood the importance of music for heightening a film's action, insisting that Bliss be an integral member of the artistic team.

Much of the music was composed and recorded before filming began, but once the film was completed, modifications became necessary, which were skilfully undertaken by Muir Mathieson, who had conducted the London Symphony Orchestra in the recording. One scene, though, 'Machines', was shot exactly to the score. Bliss conducted the BBC Symphony Orchestra in the first performance of his concert suite, compiled from the film score, at a Queen's Hall Promenade Concert on 12 September 1935. The film was first screened at the Odeon, Leicester Square, on 21 February 1936.

In the novel, Wells envisioned a catastrophic war that would last for decades, the near

destruction of humanity, the building of a new society, and the beginning of the space age. Wells viewed the book as a parable, hoping that it would be, as Bliss commented in his autobiography, *As I Remember*,

an educative lesson to mankind, to emphasise the horror and uselessness of war, the inevitable destruction of civilised life, the rise of gangster dictatorship and oppression.¹

Phillip Littlemore chose four movements of Bliss's concert suite for the arrangement he prepared in 2016. 'Ballet for Children' is taken from the film's opening scene, set in Everytown, in which children are enjoying a Christmas Day party. The youngsters are seen playing with tin soldiers, trumpets, and drums, and although superficially the music evokes the spontaneous gaiety of play, Bliss injects ominous undertones by means of low menacing chords that sound like distant explosions. 'Machines' accompanies one of the finest cinematic sequences of the production, in which the robotic machines of the future rebuild the new world, creating vast cities underground, constructed of steel.

The lofty music of 'Reconstruction', coloured by Elgarian inflections, is adapted from the final sequence of the film, in which a young

man and woman are launched into space for humanity's first mission to the moon. The 'March' superbly captures images of warring armies, mayhem, and destruction, as well as the valour and courage of combatants. The melody of its contrasting section, sorrowful in character, suggests a weary humanity locked in never-ending strife, yearning for peace.

Kenilworth

In 1935, Bliss was commissioned to write a series of articles for *The Listener* (the BBC's house magazine of the day), charting musical activity across England, Scotland, and Wales and the impact on it of broadcasting. For the fifth 'Musical Britain' portrait, Bliss visited 'Four Lancashire Towns', in which, at Westhoughton, near Bolton, he attended a rehearsal of the Wingate's Temperance Band, enthusing that it

bears one of the most famous names in the country... These bands are a very distinctive feature in English musical life... The players are all amateurs in the sense that they all have their own skilled work to do outside music... Their rules are nearly as rigid as those of football teams... and the competitions culminating in the annual Crystal Palace festival are tests of training and discipline.²

---

¹ Arthur Bliss: *As I Remember*, p. 105

² *The Listener*, 30/10/35, pp. 779–80

In his autobiography, he reflected that he was astounded at the virtuosity of the players:

Hearing the sound these twenty-four players can produce, it did not take much to persuade me in the following year to write the Test Piece *Kenilworth*.³

The stimulus for the work came jointly from a visit which Bliss and his wife, Trudy, made to Kenilworth Castle, in Warwickshire, and Sir Walter Scott's 'Waverley' novel of the same title, at the heart of which is Queen Elizabeth I's famous visit, as the preface to the score elaborates:

In 1575 Queen Elizabeth paid her celebrated visit to Kenilworth Castle, given by her some years before to Dudley, Earl of Leicester. At the Gate of the Gallery Tower, the Queen, mounted on a milk white horse, was greeted with a flourish of trumpets, and presented with the keys of the Castle. Immediately on entering the Tilt Yard, the Spirit of the Lake appeared on a floating island, blazing with torches, and welcomed her. The Queen stayed during nineteen days of lively pastimes, plays, masques and pageantry. The great clock stood the whole time at the hour of dining.

In its pageantry, *Kenilworth* points to Bliss, the future Master of the Queen's Music. The

---

³Bliss: *As I Remember*, p. 111

work's dedicatee was Kenneth A. Wright, whom he knew through the BBC music department, and who was an established composer of works for brass band. *Kenilworth* was first performed on 26 September 1936, Bliss conducting, in the competition's final concert, at the Crystal Palace, London.

In the first movement, a flurry of upbeat quick-march excitement announces the Queen's arrival 'At the Castle Gates'. The tempo slows for the ceremony of the keys, in which quiet solo fanfares pass, in call and answer fashion, between cornet and euphonium, supported by other instrumental colours, such as flugelhorn and soprano cornet. The movement flows *attacca* into the welcoming 'Serenade on the Lake', in which the music, displaying a distinct tinge of melancholy, again exploits the expressive qualities of the cornet and euphonium. Bliss's joyous concluding March, 'Kenilworth', is subtitled 'Homage to Queen Elizabeth', its virtuosic writing challenging the players to the full. It is capped by the jubilant return of the music with which the work opened.

Four Dances from 'Checkmate'

Bliss harboured a life-long love of ballet, stemming from the lasting impressions that the pre-First World War visits of Diaghilev's Ballets russes made on him while he was studying

at the Royal College of Music. Conjuring up memories, he wrote in *As I Remember*:

These evenings were shot through with unexpected excitements, as the curtain went up on a Bakst design or the opening notes of a Stravinsky score were heard. On a return home from such a feast we seemed to board the bus with a dash of a Nijinsky leap.⁴

The inspiration behind his first full length ballet, *Checkmate*, arose from another of his favourite pastimes – chess. Bliss described its conception in an article, 'Death on Squares'. In 1923, he was at a dinner party hosted by the dancer Tamara Karsavina, a former member of Diaghilev's company:

...the discussion turned on the drama of games, and the idea of the pitiless queen in chess leapt from someone's brain, to become, as it happened, the starting point of the ballet *Checkmate*.⁵

The image lodged firmly in his mind, but it was not until Ninette de Valois invited him to compose the music for a new ballet which she would choreograph that Bliss suggested the subject to her. With her approval, Bliss created the scenario and, appropriately, dedicated his score to the teacher and composer R.O. Morris,

a dedicated chess player whom Bliss often challenged.

With *Checkmate*, not only did Bliss compose one of his finest scores, but also, combined with de Valois's choreography and Edward McKnight Kauffer's designs, a masterwork of British ballet that still holds the stage. *Checkmate* was first performed on 15 June 1937 at the Théâtre des Champs-Élysées, Paris, by the Vic-Wells Ballet, the Orchestre des Concerts Lamoureux conducted by Constant Lambert. Eric Ball made his arrangement of Four Dances from *Checkmate* in 1978 as the Test Piece for that year's National Brass Band Championships.

In *Checkmate*, the game is ostensibly played between Love and Death, but the ballet caught the Zeitgeist and the dangers wrought by the grim, growing menace of Nazi Germany; indeed, de Valois's choreography was influenced by contemporary newsreels of goose-stepping troops. After the pawns have assembled, the 'Dance of the Four Knights' commences: two Red Knights whom Bliss described as 'fierce and powerful fighters' leap onto the chess board to an accented theme. They are followed by two reconnoitring Black Knights. To bounding martial rhythms, they challenge one another to displays of prowess, in which the first Red Knight outshines them all.

---

⁴Bliss: *As I Remember*, p. 28

⁵Bliss: 'Death on Squares', *Great Thoughts*, January 1938, pp. 18 – 22

However, on the entry of the Black Queen, 'the most dangerous piece on the board', the Red Knight, dazzled by her allure, is ensnared by her guile. He supposes that he has won her love, and 'The Red Knight's Mazurka' is an elated, testosterone-fuelled athletic dance – although near its conclusion the dance undergoes a sinister change of mood, which presages the fatal consequences of his misguided judgement.

In the 'Ceremony of the Red Bishops', the Red Knights are blessed, before the battle to come, with a chant-like theme punctuated by a tolling bell. At the height of the ensuing mêlée, in a moment of indecision on his part, the Red Knight is killed by the Black Queen. In the Finale, 'Checkmate', the Black forces harry the Red King, old and helpless, to relentless violent music. Having no means of escape, he is forced back to his throne; but suddenly, as Bliss vividly conveys in the music's gear-change, he recalls his younger self as a courageous strong sovereign. Momentarily, the Black pieces waver, but behind the Red King the Black Queen stands poised; remorselessly, she plunges her spear into his back – it is Checkmate.

Suite from 'Adam Zero'

Following *Checkmate*, Bliss composed another score for the, by then, Sadler's

Wells Ballet, *Miracle in the Gorbals*, which was choreographed by Robert Helpmann, to a scenario by Michael Benthall. Premiered in 1944, the ballet made a considerable impact and was a box office success. It was followed in turn by a further collaboration with Helpmann and Benthall, *Adam Zero*. This would serve Helpmann, in the eponymous role, as a vehicle in two respects: demonstrating his gifts as a dancer-actor and as choreographer. First performed at the Royal Opera House, Covent Garden, on 8 April 1946, *Adam Zero* was conducted by Constant Lambert, the work's dedicatee. Bliss considered it 'his most varied and exciting ballet score'. Benthall provided a synopsis for the programme:

There is a philosophy that life moves in an endless series of timeless cycles. As Nature passes through Spring, Summer, Autumn and Winter, so man is born, makes a success in his own particular sphere, loses his position to a younger generation, sees his world crumble before his eyes and only finds peace in death. This age-old story is told in terms of a Company creating a ballet and calling on the resources of the theatre to do so. Lighting, stage mechanism, dance conventions, musical forms and costumes and scenery of all periods are used to symbolize the world of 'Adam Zero'.

Apart from Adam, as the Principal Dancer, other main roles included the Stage Director (representing Omnipotence), and Adam's Fates (Designer, Wardrobe Mistress, and Dresser). 'The Woman in this allegory', wrote Bliss,

under the symbol of the Choreographer,
was both the creator and destroyer of
Adam: his first love, his wife, his mistress,
and finally the figure of beneficent Death.

When the curtain rose, the

audience saw the Covent Garden stage
right back to the wall, completely empty
except for the protagonists,⁶

the Company poised, still and expectant, as they await the birth of... Adam Zero.

Unfortunately, soon after the première, Helpmann injured himself and had to withdraw from the remaining performances. Despite generally positive reviews, the ballet did not capture the imagination of audiences and, to Bliss's considerable disappointment, was not revived. Seventy years would elapse before its first major return to the stage, in 2016, performed by the ballet company of Stadttheater Bremerhaven with choreography by Sergei Vanaev.

Bliss extracted a concert suite from the ballet, conducting its first performance

with the City of Birmingham Symphony Orchestra on 28 October 1948. For his own suite, arranged for brass band in 2023, Dr Robert Childs chose three dances linked to the seasons, book-ending them with the ebullient 'Fanfare Overture' and 'Fanfare Coda'. After Adam has grown to manhood, his Fates clothe him in a costume synonymous with confident youth, appropriate for the virile, ardent 'Dance of Spring'. In the 'Approach of Autumn', Adam, now wearing a sombre costume, has grown older: his Fates have streaked grey in his hair and put lines on his face. But they had earlier raised Adam to the zenith of his power, and the 'Dance of Summer' depicts him in the prime of life, in music of sweeping grandeur. The 'Fanfare Coda' signals that the next cycle of life is about to begin.

Welcome the Queen

Following the death of Sir Arnold Bax, Bliss was appointed Master of the Queen's Music, on 17 November 1953 (although he preferred to use the older spelling, 'Musick'). From the outset he determined, as his friend George Dannatt wrote, 'to make something new and memorable of that office.'⁷ In taking up the role, Bliss was conscious of his place in a tradition

---

⁶ Bliss: *As I Remember*, p. 169

---

⁷ George Dannatt: *Introduction to Arthur Bliss. Catalogue of the Complete Works*, p. 19

of ceremonial music that stretched back to the seventeenth century, and earlier, aware that great national events – a coronation, a royal wedding, the investiture of a Prince of Wales – become part of a nation's history, and that the music he might compose to celebrate such occasions would become part of the historical heritage.

In response to one of his first assignments in the new post, Bliss composed the March *Welcome the Queen* for an Associated British Pathé film marking the safe return, in May 1954, of H.M. Queen Elizabeth II and H.R.H. Prince Philip after their extensive tour of Commonwealth countries. Heard at the end of the film (the rest of the music was written by Malcolm Arnold), the March is an example of Bliss's facility for composing such occasional music quickly. Having seen only the first rushes, he knew exactly what he wanted, the march's main theme taking shape immediately in his mind; in the film, the slower central section of the March sets words by John Pudney. The music was recorded by the London Symphony Orchestra, conducted by Muir Mathieson, and the film was first screened, at the National Film Theatre, on 20 May 1954. It was also Mathieson who conducted the première of the version of the March that Bliss adapted for concert performances; this took place with the BBC Concert Orchestra

and the London Light Orchestra, on 17 June the same year. The march is heard here in an arrangement for brass band made by Michael Halstenson in 2023.

The Belmont Variations

Bliss's second commission for the National Brass Band Championships was *The Belmont Variations*, composed in 1962 as the 1963 Test Piece, and premièred on 19 October that year, by the competing finalists, at the Royal Albert Hall. Bliss turned to Frank Wright, an eminent figure in the post-Second World War brass band movement, asking him to score the work. The expertise of Wright as an arranger had been acknowledged by Bliss's friend Herbert Howells in the programme for the 1960 finals of the championships,

His brilliance as an arranger of my own and other works is widely known.

The 'Belmont' of the work's title refers to the town in Massachusetts where Bliss's wife was born, and in an article in *The Musical Times*, Stephen Arthur Allen advances a compelling argument that the work recalls the state of mind that Bliss experienced when he found himself stranded in the USA, in 1939, at the outbreak of World War II.⁸ After the première of

---

⁸Stephen Arthur Allen: 'Bliss in brass'. *The Musical Times*, Summer 2023, pp. 19 – 38

the Piano Concerto, in New York in June 1939, the composer and his family remained for an extended holiday, and found themselves still in that country when war was declared between Great Britain and Germany, in September. It was an unsettling time for the composer, torn between serving his country by returning home, and leaving his beloved family. Bliss sought advice from the conductor Sir Adrian Boult, as to what practical use he might be in England: Boult urged him to remain in the States for the time being. Consequently, the family moved to Belmont, staying for several months until Bliss took up a temporary teaching post, at the University of California.

During his period living in Belmont, Bliss was

haunted by the thought of what our absent friends in England were enduring and wondering what was the right thing for me to do.⁹

In Professor Allen's cogent view, his memories of those months flooded back to Bliss while he was composing *The Belmont Variations* and account for the darkness that at times intrudes. After four bars of brooding introduction, played by the trombones, the elegiac Theme is announced by means of

melodic lines led by cornet and euphonium respectively. The first variation flows in a pastoral-like lilting rhythm, whereas the second is playful, fast quaver movement and hocket-like call and answer colouring the discourse among the instruments. The third variation features the euphonium in a lyrical solo against distinctly bluesy harmonies.

Variation IV is a wistful waltz in which the cornet is to the fore; it is interrupted by cadenzas for cornet, euphonium, and trombone. After a further hint of the waltz, the variation ends tenderly. The fifth variation is energetic; and, in arguably the most innovative aspect of the work, Variation VI comprises a trio for the trombones, a quartet for flugel horn, solo and first horn, and euphonium, and a final *tutti*. Bliss rounds off the work with a spirited and stately polonaise, thematically related to the introductory bars.

Music from 'The Royal Palaces'

Throughout his career, Bliss lavished care on the occasional music he wrote, which is why it is invariably so successful. This is exemplified by his music for the joint ITV / BBC film *The Royal Palaces of Britain*, for, given the subject of the documentary, as Master of the Queen's Music Bliss was the natural choice of the producer and director Anthony de Lotbinière. Narrated by Kenneth Clark, the film

---

⁹ Bliss: *As I Remember*, p. 122

was first televised on Christmas Day 1966, the music having been recorded by the Sinfonia of London, conducted by Muir Mathieson. Lotbinière was full of admiration for Bliss's efforts, writing to thank him:

This is just to tell you how absolutely delighted I am with your music. I spent all day yesterday in a kind of trance, not really believing my ears – as each new piece came up it was exactly what I had hoped for, only far better than I had begun to imagine. Do please accept my most heartfelt thanks for all the care and trouble you went to for this programme.¹⁰

Michael Halstenson made his arrangement of the suite for brass band in 2023. Vivid in their variety, the movements open with 'Queen Victoria's Call to the Throne', which in a regal march portrays the Queen's summons to duty. 'The Ballroom in Buckingham Palace' is an infectious waltz, an earworm of a tune that lodges long in the memory, while the fanfares that open the 'Joust of the Knights in Armour' recall the ceremony of the keys in *Kenilworth*, before giving way to the drama of the tilts. The Melodrama 'The Murder of Rizzio in Holyrood House' is an example of the agitated, nightmarish passages, redolent with

---

¹⁰ Bliss: *As I Remember*. Second edition, revised and enlarged by Trudy Bliss and Andrew Burn, p. 294

dissonance and unease, that from time to time seemingly well up from nowhere in Bliss's music. The suite concludes with the verve and nobility of 'The Royal Palace Theme'. As much as his major works, this short suite bears witness to a composer who throughout his career showed himself a true 'master', in every sense of the word.

© 2024 Andrew Burn

In 1816, Peter Wharton founded a brass and reed band in the Yorkshire village of Queenshead – later to become Queensbury. John Foster, apart from being the founder of Black Dyke Mills, played French horn in this band. It has been said on many occasions that **Black Dyke Band** was formed from it; however, this is not strictly true, as 'Peter Wharton's band went out of existence through loss of members'. In 1833 a new band was formed, named Queenshead Band, which may well have contained players from the former band. It is reported that this band reached its zenith during the period 1838 – 43, at which time it consisted of eighteen musicians. Black Dyke Band, tracing its continuous history back to 1855, is the most recorded band in the world, having produced a discography of more than 350 recordings, growing every year. In October 2020 the Band's recording of music

by John Rutter became the first by a brass band to reach No. 1 in the classical music chart. It is also the most successful contesting band in the world, having won the European Championships thirteen times, most recently in 2015; the British Open no fewer than thirty times, most recently in 2014; and the National Championships of Great Britain twenty-four times, most recently in 2023. In 2009, and again in 2011, 2012, and 2013, it became Champion Band at the English National Championships, and in 2014 was named English National Champions by virtue of having won the National Brass Band Championships in October that year. Black Dyke Band secured an unprecedented hat trick of wins at the Yorkshire regional championships in 2016, 2017, and 2018, which it followed up with further wins in 2020, 2022, and 2023 – there was no contest in 2021 owing to Covid-19. www.blackdykeband.co.uk

Born in Gateshead and since 2011 a Fellow of the Royal College of Music where he studied composition and conducting, **John Wilson** is now in demand at the highest level across the globe and has over the past thirty years conducted many of the world's finest orchestras. In 2018 he relaunched Sinfonia of London, which *The Arts Desk* described as 'the most exciting thing currently happening

on the British orchestral scene'. His much-anticipated BBC Proms début with this orchestra, in 2021, was praised by *The Guardian* as 'truly outstanding' and admired by *The Times* for its 'revelatory music-making'. They are now highly sought-after across the UK, the 2023/24 season notable for returns to the BBC Proms, Aldeburgh Festival, and London's Barbican Centre, among other festivals and venues. Their large and varied discography having received near universal critical acclaim, in the autumn of 2023 they released their seventeenth album since 2019. Their CDs have earned several awards, including, for three successive years, the *BBC Music Magazine Award* in the Orchestral category: for recordings of Korngold's Symphony in F sharp (2020), Respighi's Roman Trilogy (2021), and Dutilleux's *Le Loup* (2022). *The Observer* described the Respighi recording as 'Massive, audacious and vividly played' and *The Times* declared it one of the three 'truly outstanding accounts of this trilogy' of all time, alongside those by Toscanini (1949) and Muti (1984). In March 2019, John Wilson was awarded the prestigious Distinguished Musician Award of the Incorporated Society of Musicians for his services to music and in 2021 was appointed Henry Wood Chair of Conducting at the Royal Academy of Music.

Black Dyke Band, with its Musical Director, Professor Nicholas Childs, at the Royal Northern College of Music, January 2024

Bliss: Werke für Blaskapelle

Einleitung

Mit *Kenilworth* und *The Belmont Variations* steuerte Sir Arthur Bliss (1891 – 1975) zwei fortdauernde Klassiker zum Repertoire für Blechblaskapelle bei, die nach wie vor von Musikern und Publikum gleichermaßen verehrt und genossen werden. Daher ist es wenig verwunderlich, dass dieser Enthusiasmus Ensembles und Arrangeure dazu veranlasste, weitere geeignete Werke von Bliss zu suchen, um sie diesem Repertoire hinzuzufügen, so wie etwa Eric Ball die meisterhaften Vier Tänze aus dem Ballett *Checkmate*, Phillip Littlemore die Suite aus *Things to Come*, und Robert Childs und Michael Halstenson die speziell für diese Aufnahme vorgenommenen drei Bearbeitungen. Zusammengekommen spiegeln die hier eingespielten Werke zentrale Aspekte von Bliss' Musik wider: die seinen Kompositionen für den Film, das Ballett und das Fernsehen ureigene Dramatik; sein Gespür für das Zeremonielle, insbesondere im Kontext seiner Position als Master of the Queen's Music; und seine schiere professionelle Leistung, was die Ausführung von Kompositionsaufträgen angeht. In den

folgenden Anmerkungen werden die Werke in chronologischer Reihenfolge besprochen.

Things to Come

Während der 1930er Jahre wurde die britische Filmindustrie durch den in Ungarn geborenen Filmregisseur Alexander Korda belebt, zu dessen beträchtlichem Vermächtnis *The Private Life of Henry VIII* und *Things to Come* gehören, wobei letzteres auf H.G. Wells' Roman *The Shape of Things to Come* (1933) basiert. Auf Wells' Einladung hin schrieb Bliss die Partitur zu dem Film, die schnell den Status der ersten bedeutenden britischen Filmmusik erlangte. Wells verstand instinktiv den Stellenwert der Musik zur Steigerung der Filmhandlung und bestand darauf, dass Bliss ein festes Mitglied des künstlerischen Teams sein sollte.

Ein Großteil der Musik wurde vor Beginn der Filmarbeiten geschrieben und aufgenommen, doch als der Film dann fertig war, wurden Änderungen nötig, welche Muir Mathieson, der das London Symphony Orchestra für die Aufnahme dirigiert hatte, geschickt vornahm. Eine Szene, "Machines", wurde jedoch genau gemäß der Partitur gefilmt. Für

die Uraufführung seiner aus der Filmpartitur zusammengestellten Konzertsuite bei den Queen's Hall Promenade Concerts am 12. September 1935 dirigierte Bliss selbst das BBC Symphony Orchestra. Der Film hatte am 21. Februar 1936 im Odeon am Leicester Square in London Premiere.

In dem Roman malte sich Wells einen katastrophalen Krieg aus, der Jahrzehnte dauern würde, die annähernde Zerstörung der Menschheit, den Aufbau einer neuen Gesellschaft und den Beginn des Weltraumzeitalters. Wells sah das Buch als eine Parabel und hoffte, es sei, wie Bliss in seiner Autobiografie *As I Remember* anmerkt,

eine lehrreiche Lektion für die Menschheit, um die Schrecken und die Sinnlosigkeit des Kriegs hervorzuheben, die unabwendbare Zerstörung zivilisierten Lebens, den Aufstieg verbrecherischer Diktatur und Unterdrückung.¹

Phillip Littlemore wählte für seine 2016 entstandene Bearbeitung vier Sätze aus der Konzertsuite aus. "Ballet for Children" (Kinderballett) entstammt der in Everytown spielenden Eröffnungsszene des Films, in der Kinder eine Feier am Weihnachtstag genießen. Man sieht sie mit Zinnsoldaten,

Trompeten und Trommeln spielen, und obwohl die Musik an der Oberfläche die spontane Fröhlichkeit des Spiels evoziert, lässt Bliss mit Hilfe von tiefen drohenden, wie entfernte Explosionen klingenden Akkorden unheilvolle Untertöne einfließen. "Machines" (Maschinen) begleitet eine der herausragendsten filmischen Sequenzen der gesamten Produktion, in welcher die Roboter der Zukunft die neue Welt wiederaufbauen und riesige unterirdische, aus Stahl konstruierte Städte erschaffen.

Für die erhabene, mit an Elgar erinnernder Tongebung eingefärbte Musik von "Reconstruction" (Wiederaufbau) wird die Schlusszene des Films adaptiert, in welcher ein junger Mann und eine junge Frau für die erste Mondmission der Menschheit ins Weltall entsandt werden. Ebenso wie die Tapferkeit und den Mut der Kämpfer fängt "March" (Marsch) in meisterhafter Art und Weise Bilder von sich bekriegenden Armeen, Chaos und Zerstörung ein. Die traurige Melodie seines kontrastierenden Abschnitts suggeriert eine erschöpfte, in einem niemals endenden Konflikt gefangene Menschheit, die sich nach Frieden sehnt.

Kenilworth

Im Jahr 1935 erhielt Bliss den Auftrag, eine Reihe von Artikeln für *The Listener*

---

¹ Arthur Bliss: *As I Remember*, S. 105

(die damalige Hauszeitschrift der BBC) zu schreiben, in denen er musikalische Aktivitäten in ganz England, Schottland und Wales sowie die Auswirkungen, die das Radio auf sie hatte, aufzeichnete. Für das fünfte Porträt der Reihe "Musical Britain" besuchte Bliss "Four Lanchashire Towns", wo er in Westhoughton in der Nähe von Bolton einer Probe der Wingates Temperance Band beiwohnte, über die er enthusiastisch anmerkte:

Sie trägt einen der berühmtesten Namen im Land ... Diese Kapellen sind ein unverwechselbarer Aspekt des englischen Musiklebens ... Die Spieler sind alle Laien, denn sie alle arbeiten außerhalb der Musik in ihren eigenen Fachberufen ... Ihre Regeln sind fast so streng wie diejenigen von Fussballmannschaften ... und die Wettbewerbe, die im jährlichen Crystal Palace Festival ihren Höhepunkt finden, sind Erprobungen ihres Trainings und ihrer Disziplin.²

In seiner Autobiografie verlieh er seinem Erstaunen ob der Virtuosität der Spieler Ausdruck:

Als ich den Klang hörte, den diese vierundzwanzig Spieler erzeugen können, brauchte es nicht mehr viel, um mich

davon zu überzeugen, im folgenden Jahr das Pflichtstück *Kenilworth* zu schreiben.³

Der Anstoß zu dem Werk kam sowohl von einem Besuch, den Bliss zusammen mit seiner Frau Trudy Kenilworth Castle in Warwickshire abstattete, als auch von Sir Walter Scotts gleichnamigem Roman aus der "Waverley"-Reihe, in dessen Zentrum der berühmte Besuch von Königin Elisabeth I. steht, wie das Vorwort der Partitur ausführt:

Im Jahr 1575 stattete Königin Elisabeth Kenilworth Castle, das sie einige Jahre zuvor Dudley, dem Earl of Leicester zum Geschenk gemacht hatte, ihren berühmten Besuch ab. Am Tor zum Gallery Tower wurde die Königin, die ein schneeweißes Pferd ritt, mit Trompetenfanfaren empfangen, und ihr wurden die Schlüssel der Burg übergeben. Sobald sie den Turnierplatz betreten hatte, erschien auf einer schwimmenden, von Fackeln erleuchteten Insel der Geist des Sees und hieß sie willkommen. Die Königin blieb für neunzehn Tage voll lebhaftem Zeitvertreib, Schauspiel, Maskeraden und Gepränge. Die große Uhr stand während des gesamten Aufenthalts auf der Essenszeit.

In seinem Prunk verweist *Kenilworth* bereits auf Bliss, den zukünftigen Master

---

² *The Listener*, 30/10/35, S. 779–80

³ Bliss: *As I Remember*, S. 111

of the Queen's Music. Das Werk ist Kenneth A. Wright gewidmet, den Bliss durch die Musikabteilung der BBC kannte und der ein etablierter Komponist von Stücken für Blaskapelle war. *Kenilworth* wurde am 26. September 1936 unter der Leitung von Bliss im letzten Konzert des Wettbewerbs im Crystal Palace in London uraufgeführt.

Im ersten Satz kündigt ein Gestöber fröhlicher Erregung im schnellen Marschtempo in "At the Castle Gates" (Am Burgtor) die Ankunft der Königin an. Das Tempo verlangsamt sich für die Zeremonie der Schlüsselübergabe, in welcher, unterstützt von weiteren Instrumentalfarben wie etwa Flügelhorn und Soprankornett, leise Solo-Fanfaren in einer Art von Frage und Antwort zwischen Kornett und Euphonium hin und her gehen. Der Satz geht *attacca* in die begrüßende "Serenade on the Lake" (Serenade auf dem See) über, deren Musik, die eine deutliche melancholische Einfärbung aufweist, wiederum die Ausdrucksfähigkeit von Kornett und Euphonium nutzt. Bliss' abschließender euphorischer Marsch "Kenilworth" trägt den Untertitel "Homage to Queen Elizabeth" (Hommage an Königin Elisabeth), und seine virtuose Kompositionsweise stellt für die Spieler eine große Herausforderung dar. Er wird von der jubelnden Rückkehr der Anfangsmusik des Werks gekrönt.

Vier Tänze aus "Checkmate"

Bliss hegte eine lebenslange Liebe für das Ballett, die von den bleibenden Eindrücken herrührte, welche die Londoner Gastspiele von Djagilews Ballets Russes während seiner Studienzeit am Royal College of Music vor dem Ersten Weltkrieg hinterlassen hatten. Seine Erinnerungen heraufbeschwörend, schrieb er in *As I Remember*:

Diese Abende waren von unerwarteten Aufregungen durchsetzt, wenn sich etwa der Vorhang hob, um ein Bühnenbild von Bakst zu enthüllen oder die Eröffnungstöne einer Partitur von Strawinsky zu hören waren. Bei der Heimfahrt nach einem solchen Fest schienen wir mit dem Hauch eines Nijinsky-Sprungs in den Bus einzusteigen.⁴

Die Inspiration zu seinem ersten abendfüllenden Ballett *Checkmate* bezog Bliss aus einer weiteren bevorzugten Freizeitbeschäftigung, nämlich dem Schachspiel. In dem Artikel "Death on Squares" beschreibt er die Entstehung des Werks. 1923 war er bei der Tänzerin Tamara Karsawina, ehemals Mitglied von Djagilews Truppe, zum Abendessen eingeladen:

... das Gespräch drehte sich um die Dramatik von Spielen, und die Idee der

---

⁴ Bliss: *As I Remember*, S. 28

erbarmungslosen Dame im Schach
kam auf, um dann tatsächlich zum
Anfangspunkt des Balletts *Checkmate* zu
werden.⁵

Das Bild setzte sich in seinen Gedanken fest, doch erst als Ninette de Valois ihn einlud, die Musik zu einem neuen Ballett zu schreiben, welches sie choreografieren würde, schlug ihr Bliss das Sujet vor. Mit ihrer Zustimmung schuf Bliss das Szenario und widmete die Partitur angemessener Weise dem Lehrer und Komponisten R.O. Morris, einem passionierten Schachspieler, den Bliss oft herausforderte.

Mit *Checkmate* schuf Bliss nicht nur eines seiner herausragendsten Werke, sondern zusammen mit de Valois' Choreografie und dem Bühnenbild von Edward McKnight Kauffer auch ein Meisterwerk des britischen Balletts, welches bis heute seinen Platz auf der Bühne behauptet. *Checkmate* wurde am 15. Juni 1937 im Théâtre des Champs-Élysées in Paris vom Vic-Wells Ballet und dem Orchestre des Concerts Lamoureux unter der Leitung von Constant Lambert uraufgeführt. Eric Ball unternahm seine Bearbeitung von Vier Tänzen aus *Checkmate* im Jahr 1978 als Pflichtstück für die National Brass Band Championships desselben Jahres.

---

⁵ Bliss: "Death on Squares". *Great Thoughts*, Januar 1938, S. 18 - 22

Augenscheinlich findet das Spiel in *Checkmate* zwischen Liebe und Tod statt, doch das Ballett fing den Zeitgeist und die Gefahren ein, welche die beängstigende, wachsende Bedrohung durch das nationalsozialistische Deutschland mit sich brachte. Tatsächlich wurde de Valois' Choreografie von den Wochenschauen der Zeit mit ihren im Stehschritt marschierenden Truppen beeinflusst. Nachdem sich die Bauern gesammelt haben, beginnt der "Dance of the Four Knights" (Tanz der vier Springer): Zwei rote Springer, die Bliss als "grimmige und kraftvolle Kämpfer" beschreibt, springen zu einem akzentuierten Thema auf das Schachbrett. Ihnen folgen zwei erkundende schwarze Springer. Sie fordern sich zu hüpfenden, kriegerischen Rhythmen gegenseitig zur Zurschaustellung ihres Könnens heraus, wobei der erste rote Springer alle übertrifft.

Allerdings wird der rote Springer beim Auftritt der schwarzen Dame, "der gefährlichsten Figur auf dem Brett", geblendet durch ihren Reiz, von ihrer Hinterlist umgarnt. Er glaubt ihre Liebe gewonnen zu haben, und "The Red Knight's Mazurka" (Die Mazurka des Roten Springers) ist ein erregter, durch Testosteron angefachter, athletischer Tanz – doch dieser erlebt gegen Ende eine unheimliche

Stimmungsänderung, welche die fatalen Konsequenzen seines fehlgeleiteten Urteils ankündigt.

In der "Ceremony of the Red Bishops" (Zeremonie der roten Läufer) werden die roten Springer vor der nahenden Schlacht mit einem psalmodierenden Thema, welches immer wieder von einer schlagenden Glocke unterbrochen wird, gesegnet. Auf dem Höhepunkt des sich anschließenden Handgemenges wird der rote Springer in einem unentschlossenen Moment von der schwarzen Dame getötet. Im Finale "Checkmate" (Schachmatt) bedrängen die schwarzen Truppen zu unnachgiebiger, brutaler Musik den roten König, der alt und hilflos ist. Ohne eine Möglichkeit der Flucht wird er zurück zu seinem Thron gezwungen, doch plötzlich erinnert er sich – und Bliss transportiert dies plastisch im Gangwechsel der Musik – an sein jüngeres Ich als mutiger starker Herrscher. Für einen Moment wanken die schwarzen Figuren, doch die schwarze Dame steht hinter dem roten König bereit und treibt ihren Speer ohne Gnade in seinen Rücken – Schachmatt.

Suite aus "Adam Zero"

Nach *Checkmate* schrieb Bliss eine zweite Ballettmusik für das inzwischen so genannte Sadler's Wells Ballet, nämlich *Miracle in*

the Gorbals, choreografiert von Robert Helpmann und mit einem Szenario von Michael Benthall. Das 1944 uraufgeführte Ballett hatte beachtliche Wirkung und war ein Kassenschlager. Ihm folgte eine weitere Zusammenarbeit mit Helpmann und Benthall und zwar *Adam Zero*. Dieses Werk sollte Helpmann, der die namengebende Rolle tanzte, in zweierlei Hinsicht zu Gute kommen, nämlich indem er sowohl seine Fähigkeiten als Tänzer-Darsteller als auch als Choreograf unter Beweis stellen konnte. *Adam Zero* wurde am 8. April 1946 am Royal Opera House, Covent Garden, unter dem Dirigat von Constant Lambert, dem es auch gewidmet ist, uraufgeführt. Bliss erachtete das Werk als "seine vielseitigste und aufregendste Ballettmusik". Benthall steuerte für das Programmheft eine Zusammenfassung bei:

Es gibt eine Philosophie, nach der das Leben sich in einer endlosen Reihe zeitloser Kreise bewegt. Wie die Natur Frühling, Sommer, Herbst und Winter durchschreitet, so wird der Mensch geboren, ist in seiner besonderen Sphäre erfolgreich, verliert seine Position an eine jüngere Generation, sieht die Welt vor seinen Augen zerfallen und findet Frieden allein im Tod. Diese uralte Geschichte wird anhand einer Kompanie erzählt, die ein Ballett erschafft und dazu auf die

Mittel des Theaters zurückgreift. Licht, Bühnentechnik, tänzerische Konventionen, musikalische Formen sowie Kostüme und Bühnenbild aus allen zeitlichen Perioden werden eingesetzt, um die Welt von "Adam Zero" zu symbolisieren.

Neben Adam, dem Solotänzer, gehören zu weiteren Hauptrollen der Regisseur (der Allmacht repräsentiert) und Adams Schicksalsgöttinnen (Ausstatterin, Gewandmeisterin und Ankleiderin). "Die Frau in dieser Allegorie", so Bliss,

war unter dem Symbol des Choreografen sowohl die Erschaffende als auch die Zerstörende Adams: seine erste Liebe, seine Ehefrau, seine Geliebte und schließlich die Figur des segensreichen Todes.

Als sich der Vorhang hob,

sah das Publikum die Bühne des Covent Garden ganz bis zur hinteren Wand, vollkommen leer bis auf die Darsteller,⁶

die Kompanie bereit, bewegungslos und erwartungsvoll, wartend auf die Geburt von ... Adam Zero.

Leider zog sich Helpmann kurz nach der Premiere eine Verletzung zu und musste die verbleibenden Aufführungen absagen. Trotz im allgemein positiver Besprechungen

gelang es dem Ballett nicht, das Publikum zu begeistern, und es wurde zu Bliss' großer Enttäuschung nicht wiederaufgenommen. Bis zu einer groß angelegten Rückkehr des Werks auf die Bühne im Jahr 2016 durch die Ballettkompanie des Stadttheaters Bremerhaven in der Choreografie von Sergej Wanajew sollten siebzig Jahre vergehen.

Bliss entnahm dem Ballett eine Konzertsuite und dirigierte am 28. Oktober 1948 deren Erstaufführung mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra. Für seine eigene, 2023 für Blaskapelle eingerichtete Suite wählte Dr. Robert Childs drei mit den Jahreszeiten verbundenen Tänze und klammerte sie mit den überschwänglichen "Fanfare Overture" und "Fanfare Coda" ein. Nachdem Adam das Erwachsenenalter erreicht hat, kleiden ihn seine Schicksalsgöttinnen in ein mit zuversichtlicher Jugend gleichbedeutendes Kostüm, passend zu dem virilen, feurigen "Dance of Spring" (Frühlingstanz). In "Approach of Autumn" (Nahen des Herbsts) ist Adam, der jetzt ein dunkles Kostüm trägt, älter geworden: Seine Schicksalsgöttinnen haben sein Haar mit grau durchzogen und sein Gesicht mit Falten gezeichnet. Doch zuvor hatten sie Adam auf den Zenith seiner Kraft erhoben, und der "Dance of Summer" (Sommertanz) zeigt ihn mit Musik von

---

⁶ Bliss: *As I Remember*, S. 169

ausladender Grandezza in der Blüte des Lebens. Die "Fanfare Coda" signalisiert den baldigen Beginn des nächsten Lebenszyklus.

Welcome the Queen

Nach dem Tod von Sir Arnold Bax wurde Bliss am 17. November 1953 zum Master of the Queen's Music berufen (er zog allerdings die alte Schreibweise "Musick" vor). Wie sein Freund George Dannatt schrieb, war Bliss von Anfang an entschlossen, "aus diesem Amt etwas Neues und Denkwürdiges zu machen".⁷ Indem er den Posten annahm, war sich Bliss des Platzes bewusst, den er in einer Tradition zeremonieller Musik einnahm, die sich bis ins siebzehnte Jahrhundert und früher erstreckte, und er wusste auch, dass große nationale Ereignisse wie etwa eine Krönung, eine königliche Hochzeit, die Investitur eines Prince of Wales Teil der Geschichte einer Nation und die Musik, die er zu solchen Anlässen komponierte, Teil des historischen Erbes werden würde.

Als eine seiner ersten Aufgaben im neuen Amt schrieb Bliss für einen Associated British Pathé Film anlässlich der wohlbehaltenen Rückkehr von Königin Elisabeth II. und ihrem Ehemann Prinz Philip nach deren

umfangreicher Reise durch die Länder des Commonwealth im Mai 1954 den Marsch *Welcome the Queen*. Der am Schluss des Films zu hörende Marsch (die übrige Musik stammt von Malcolm Arnold) ist ein Beispiel für Bliss' Fähigkeit, schnell diese Art von Gelegenheitsmusik zu schreiben. Obwohl er nur das erste Filmmaterial gesehen hatte, wusste er genau, was er wollte, und das Hauptthema nahm unmittelbar in seinen Gedanken Gestalt an; in dem Film wird im langsameren Mittelteil des Marschs ein Text von John Pudney vertont. Die Musik wurde vom London Symphony Orchestra unter Muir Mathieson eingespielt, und der Film hatte am 20. Mai 1954 im National Film Theatre Premiere. Mathieson dirigierte ebenfalls die Erstaufführung der durch Bliss angepassten Konzertversion des Marsches am 17. Juni desselben Jahres mit dem BBC Concert Orchestra und dem London Light Orchestra. Der Marsch ist hier in einer Bearbeitung für Blaskapelle von Michael Halstenson aus dem Jahr 2023 zu hören.

The Belmont Variations

The Belmont Variations waren Bliss' zweite Auftragsarbeit für die National Brass Band Championships. Sie entstanden 1962 als Pflichtstück für den Wettbewerb 1963 und wurden am 19. Oktober des Jahres von den

---

⁷ George Dannatt: *Introduction to Arthur Bliss. Catalogue of the Complete Works*, S. 19

teilnehmenden Finalisten in der Royal Albert Hall uraufgeführt. Für die Instrumentierung der Partitur wandte sich Bliss an Frank Wright, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der Blaskapellen-Bewegung eine wichtige Rolle spielte. Der Sachverständige, den Wright als Arrangeur an den Tag legte, war von Bliss' Freund Herbert Howells im Programm zum Finale des Wettbewerbs von 1960 gewürdigt worden:

Seine Bravour als Arrangeur meiner und anderer Werke ist weithin bekannt.

Das "Belmont" des Titels bezieht sich auf die Stadt in Massachusetts, in der Bliss' Ehefrau geboren wurde, und in einem Artikel in *The Musical Times* argumentiert Stephen Arthur Allen überzeugend, dass das Werk den Seelenzustand ins Gedächtnis ruft, den Bliss durchlebte, als er sich 1939 zu Kriegsausbruch in den USA festsitzend wiederfand.⁸ Nach der Uraufführung des Klavierkonzerts im Juni 1939 in New York waren der Komponist und seine Familie für einen verlängerten Urlaub im Land geblieben und befanden sich immer noch dort, als im September der Krieg zwischen Großbritannien und Deutschland erklärt wurde. Es war eine verstörende Zeit für Bliss, der zwischen dem

---

⁸Stephen Arthur Allen: "Bliss in brass". *The Musical Times*, Sommer 2023, S. 19 – 38

Wunsch seinem Heimatland zu dienen, indem er zurückkehrte, und dem Gedanken seine geliebte Familie zurücklassen zu müssen, hin und her gerissen war. Er suchte bezüglich des praktischen Nutzens einer Rückkehr nach England Rat bei dem Dirigenten Sir Adrian Boult: Boult drängte ihn, bis auf Weiteres in den USA zu bleiben. Daraufhin zog die Familie nach Belmont und blieb für mehrere Monate dort, bis Bliss an der University of California eine befristete Lehrposition annahm.

Während dieser Zeit in Belmont wurde Bliss

verfolgt von dem Gedanken, was unsere weit entfernten Freunde in England ertragen mussten, und dem Rätseln darüber, was wohl der richtige Weg für mich war.⁹

Nach Professor Allens stichhaltiger Einschätzung wurden während der Komposition der *Belmont Variations* Bliss' Erinnerungen an jene Monate wieder wach, was auch die Dunkelheit erklärt, die sich mitunter Bahn bricht. Nach vier Takten grübelnder Einleitung in den Posaunen wird das elegische Thema durch von jeweils Kornett und Euphonium angeführten melodischen Linien angekündigt. Die erste Variation fließt in einem pastoral wiegenden

---

⁹Bliss: *As I Remember*, S. 122

Rhythmus dahin, während die zweite spielerisch daherkommt und schnelle Achtelbewegung sowie hoquetusartige Frage und Antwort den Austausch zwischen den Instrumenten färben. In der dritten Variation tritt das Euphonium mit einem lyrischen Solo vor eindeutig bluesigen Harmonien in Erscheinung.

Die vierte Variation ist ein wehmütiger Walzer, in dem das Kornett im Vordergrund steht. Er wird von Kadenz für Kornett, Euphonium und Posaune unterbrochen. Nach einer weiteren Andeutung des Walzers endet der Satz zärtlich. Die fünfte Variation ist energisch, und in dem wohl innovativsten Aspekt des Werks umfasst Variation VI ein Posaunentrio, ein Quartett für Flügelhorn, Solo-Horn, erstes Horn und Euphonium sowie ein abschließendes *tutti*. Bliss rundet das Werk mit einer geistreichen und vornehmen Polonaise ab, die thematisch mit den einleitenden Takten verwandt ist.

Musik aus "The Royal Palaces"

Seine gesamte Laufbahn hindurch verwendete Bliss große Sorgfalt auf die von ihm komponierte Gelegenheitsmusik, weshalb sie ohne Ausnahme so erfolgreich ist. Beispielfhaft hierfür ist seine Musik für die gemeinschaftliche Filmproduktion von ITV und BBC *The Royal Palaces of Britain*, denn

angesichts des Themas des Dokumentarfilms war Bliss als Master of the Queen's Music die naturgemäße Wahl des Produzenten und Regisseurs Anthony de Lotbinière. Der von Kenneth Clark erzählte Film wurde das erste Mal am Weihnachtstag 1966 im Fernsehen ausgestrahlt, und die Musik war von der Sinfonia of London unter Leitung von Muir Mathieson eingespielt worden. Lotbinière war voller Bewunderung für Bliss' Arbeit und schrieb, um ihm zu danken:

Ich möchte Ihnen nur sagen, wie absolut begeistert ich von Ihrer Musik bin. Ich habe den ganzen gestrigen Tag in einer Art Trance verbracht, nicht wirklich meinen Ohren traugend – jedes neue Stück, das begann, war genau, was ich es erhofft hatte, nur noch viel besser, als ich es mir je hätte vorstellen können. Bitte nehmen Sie meinen von Herzen kommenden Dank entgegen für all die Sorgfalt und Mühe, die Sie auf dieses Programm verwendet haben.¹⁰

Michael Halstenson nahm seine Bearbeitung der Suite für Blaskapelle 2023 vor. Die in ihrer Vielfalt lebendigen Sätze beginnen mit "Queen Victoria's Call to the Throne" (Königin Victorias Berufung zum

---

¹⁰ Bliss: *As I Remember*. Zweite Auflage, überarbeitet und erweitert von Trudy Bliss und Andrew Burn, S. 294

Thron), einem königlichen Marsch, der ihren Ruf zur Pflichterfüllung darstellt. "The Ballroom in Buckingham Palace" (Der Ballsaal im Buckingham Palace) ist ein ansteckender Walzer, seine Melodie ein Ohrwurm, der lange in Erinnerung bleibt, während die Fanfaren, welche die "Joust of the Knights in Armour" (Turnierkampf der gerüsteten Ritter) eröffnen, an die Schlüsselzeremonie in *Kenilwarth* erinnern, bevor sie dem Drama des Turniers Platz machen. Das Melodram "The Murder of Rizzio in Holyrood House" (Der Mord an Rizzio im Holyrood House) ist ein Beispiel

für die erregten, alpträumhaften Passagen, voller Dissonanzen und Unbehagen, die ab und an scheinbar aus dem Nichts in Bliss' Musik auftauchen. Die Suite schließt mit dem Schwung und der Noblesse von "The Royal Palace Theme". Gleichmaßen wie seine Hauptwerke zeugt auch diese kurze Suite von einem Komponisten, der seine gesamte Laufbahn hindurch bewies, dass er ein wahrer "Meister" in jedem Sinne des Wortes war.

© 2024 Andrew Burn

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Bliss: Œuvres pour brass band

Introduction

Avec *Kenilworth* et *The Belmont Variations*, Sir Arthur Bliss (1891 – 1975) composa deux classiques durables pour brass band qui demeurent très admirés par les musiciens et le public. Il n'est donc pas étonnant que cet enthousiasme ait conduit les orchestres et les arrangeurs à chercher d'autres œuvres de Bliss pouvant être ajoutées au répertoire, tel Eric Ball avec les magistrales *Quatre Danses* extraites du ballet *Checkmate*, Phillip Littlemore avec la Suite extraite de *Things to Come*, ainsi que les trois arrangements spécialement réalisés pour cet enregistrement par Robert Childs et Michael Halstenson. Considérées dans leur ensemble, les œuvres enregistrées ici reflètent des aspects fondamentaux de la musique de Bliss: le drame inhérent de ses partitions pour le cinéma, le ballet et la télévision; son panache pour le cérémonial, en particulier dans le contexte de sa position de Master of the Queen's Music; et son pur accomplissement professionnel dans sa réponse aux commandes. Dans les notes qui suivent, les œuvres sont discutées dans l'ordre chronologique.

Things to Come

Pendant les années 1930, l'industrie cinématographique britannique fut animée par le metteur en scène d'origine hongroise Alexander Korda, dont le notable héritage inclut des films tels que *The Private Life of Henry VIII* et *Things to Come*, ce dernier s'inspirant du roman de H.G. Wells intitulé *The Shape of Things to Come* (1933). À l'invitation de l'écrivain, Bliss composa la musique du film, celle-ci gagnant rapidement le statut de première grande partition britannique pour le cinéma. Wells comprenait instinctivement l'importance de la musique pour rendre l'action d'un film plus intense, et il insista pour que Bliss soit un membre à part entière de l'équipe artistique.

Une grande partie de la musique avait été composée et enregistrée avant le début du tournage, mais une fois le film terminé, des modifications se révélèrent nécessaires. Elles furent habilement effectuées par Muir Mathieson, qui avait dirigé le London Symphony Orchestra lors de l'enregistrement. Une scène, "Machines", fut cependant filmée en suivant exactement le déroulement de la partition. Bliss dirigea le BBC Symphony

Orchestra pour la première audition publique de sa suite de concert, réunissant des extraits de la musique du film, au Queen's Hall Promenade Concert de Londres le 12 septembre 1935. Le film fut projeté pour la première fois l'année suivante au cinéma Odeon, Leicester Square, le 21 février 1936.

Dans le roman, Wells imagina une guerre catastrophique qui durerait des décennies, conduisant à la quasi-destruction de l'humanité, à la construction d'une société nouvelle et au début de l'ère spatiale. Wells considérait le livre comme une parabole, et espérait qu'il deviendrait, comme Bliss le souligna dans son autobiographie, *As I Remember*:

une leçon éducative pour l'humanité,
soulignant l'horreur et l'inutilité de la guerre,
la destruction inévitable de la vie civilisée,
la montée de la dictature des crapules et de
l'oppression.¹

Pour l'arrangement qu'il réalisa en 2016, Phillip Littlemore sélectionna quatre mouvements de la suite de concert de Bliss. "Ballet for Children" (Ballet pour enfants) est tiré de la première scène du film, dont l'action se déroule à Everytown, et dans laquelle des enfants s'amuse lors d'une fête le jour de Noël. On les voit jouer avec des soldats de

plomb, des trompettes et des tambours, et bien que la musique évoque superficiellement la gaieté spontanée du jeu, Bliss introduit des accords graves menaçants comme des explosions lointaines. "Machines" accompagne l'une des plus belles séquences du film, dans laquelle les robots du futur reconstruisent le nouveau monde, créant de vastes villes souterraines construites en acier.

La musique hautaine de "Reconstruction", colorée par des inflexions elgariennes, est adaptée de la séquence finale du film, dans laquelle un jeune homme et une jeune femme sont lancés dans l'espace pour la première mission de l'humanité sur la lune. La "Marche" capte superbement les images d'armées en guerre, de chaos et de destruction, ainsi que la bravoure et le courage des combattants. La mélodie de la section centrale contrastante, de caractère triste, suggère une humanité exténuée, enfermée dans des conflits sans fin et aspirant à la paix.

Kenilworth

En 1935, on demanda à Bliss d'écrire une série d'articles pour *The Listener* (le magazine de la BBC de l'époque) afin de dresser un tableau de l'activité musicale en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, analysant l'impact de la radiodiffusion sur cette activité. Pour le cinquième portrait de "Musical Britain", Bliss se

---

¹ Arthur Bliss: *As I Remember*, p. 105

rendit dans "Four Lancashire Towns" (Quatre Villes du Lancashire) où, à Westhoughton près de Bolton, il assista à une répétition du Wingate's Temperance Band, expliquant avec enthousiasme que cet ensemble

porte l'un des noms les plus célèbres du pays... Ces orchestres sont un élément très distinctif de la vie musicale anglaise... Les musiciens sont tous des amateurs, en ce sens qu'ils ont tous un travail qualifié à faire en dehors de la musique... Leurs règles sont presque aussi rigides que celles des équipes de football... et les compétitions qui culminent avec le festival annuel de Crystal Palace sont des tests d'entraînement et de discipline.²

Dans son autobiographie, Bliss raconte qu'il avait été stupéfié par la virtuosité des instrumentistes:

En entendant la sonorité que ces vingt-quatre musiciens peuvent produire, il ne m'a pas fallu beaucoup pour me persuader, l'année suivante, d'écrire le morceau de concours *Kenilworth*.³

L'inspiration de l'œuvre naquit d'une visite que Bliss et son épouse, Trudy, firent au château de Kenilworth dans le Warwickshire, et de l'un des romans de Waverley du même nom

---

² *The Listener*, 30 / 10 / 35, pp. 779 – 80

³ Bliss: *As I Remember*, p. 111

de Sir Walter Scott, dans lequel se trouve la célèbre visite de la reine Élisabeth Ire, comme l'explique la préface de la partition:

En 1575, la reine Élisabeth fit sa célèbre visite au château de Kenilworth, qu'elle avait offert quelques années plus tôt au comte Dudley de Leicester. À la porte de la Gallery Tower, la reine, montée sur un cheval blanc comme le lait, avait été accueillie par une fanfare de trompettes et on lui avait présenté les clés du château. Immédiatement après avoir pénétré dans la cour d'honneur, l'Esprit du Lac lui était apparu sur une île flottante illuminée par des torches, et il lui souhaita la bienvenue. La reine est restée pendant dix-neuf jours de fêtes, de pièces de théâtre, de masques et de faste. La grande horloge demeurait immobile à l'heure du dîner.

Le ton de cérémonie de *Kenilworth* annonce le Master of the Queen's Music que Bliss deviendra plus tard. Le dédicataire de l'œuvre était Kenneth A. Wright, un compositeur que Bliss avait connu au département musical de la BBC, et qui était réputé pour ses partitions pour brass band. *Kenilworth* fut créé sous la direction de Bliss le 26 septembre 1936, lors du concert final du concours au Crystal Palace à Londres.

Dans le premier mouvement, l'effervescence d'une marche trépidante annonce l'arrivée de la reine "At the Castle Gates" (Aux portes

du château). Le tempo se ralentit pour la cérémonie des clés, pendant laquelle de calmes fanfares solistes s'échangent, comme des appels et des réponses, entre le cornet et l'euphonium, que soutiennent d'autres couleurs instrumentales, telles que celles du bugle et du cornet soprano. Le mouvement s'enchaîne *attacca* à l'accueillante "Serenade on the Lake" (Sérénade sur le lac), dont la musique, qui affiche une nette teinte de mélancolie, exploite à nouveau les qualités expressives du cornet et de l'euphonium. La joyeuse Marche finale de Bliss, "Kenilworth", est sous-titrée "Homage to Queen Elizabeth" (Hommage à la reine Élisabeth), et son écriture virtuose met pleinement les musiciens à l'épreuve. Elle se voit couronnée par le retour jubilant de la musique avec laquelle l'œuvre a débuté.

Quatre Danses extraites de "Checkmate"

Bliss aima toute sa vie le ballet à cause des impressions durables que lui laissèrent les visites des Ballets russes de Diaghilev avant la Première Guerre mondiale, époque où il était étudiant au Royal College of Music de Londres. Évoquant ses souvenirs, il écrivit dans *As I Remember*:

Ces soirées étaient remplies de sensations inattendues, alors que le rideau se levait sur un décor de Bakst ou que les premières notes d'une partition de Stravinsky se

faisaient entendre. En rentrant après une telle fête, nous avions l'impression de bondir dans le bus avec le saut d'un Nijinsky.⁴

L'inspiration de son premier ballet, *Checkmate*, naquit d'un autre de ses passe-temps préférés: le jeu d'échecs. Bliss décrit sa conception dans un article intitulé "Death on Squares" (La Mort sur les cases). En 1923, il prit part à un dîner organisé par la danseuse Tamara Karsavina, qui avait été membre de la compagnie de Diaghilev:

...la conversation s'orienta vers le drame des jeux, et l'idée de la Dame impitoyable au jeu d'échecs jaillit du cerveau de quelqu'un, et devint le point de départ du ballet

Checkmate.⁵

L'image resta fermement imprimée dans son esprit, mais c'est seulement quand Ninette de Valois l'invita à composer la musique d'un nouveau ballet qu'elle allait chorégrapier que Bliss lui suggéra le sujet. Ayant reçu son approbation, Bliss imagina le scénario et dédia sa partition de manière appropriée au professeur de composition R.O. Morris, un joueur d'échecs passionné avec lequel Bliss s'affrontait souvent.

---

⁴ Bliss: *As I Remember*, p. 28

⁵ Bliss: "Death on Squares". *Great Thoughts*, janvier 1938, pp. 18 – 22

Avec *Checkmate*, Bliss non seulement composa l'une de ses plus belles partitions, mais également, avec la chorégraphie de Ninette de Valois et les décors de Edward McKnight Kauffer, un chef-d'œuvre du ballet britannique qui tient toujours la scène. *Checkmate* fut créé le 15 juin 1937 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, par le Vic-Wells Ballet et l'Orchestre des Concerts Lamoureux placé sous la direction de Constant Lambert. Eric Ball réalisa son arrangement des Quatre Danses extraites de *Checkmate* en 1978 pour servir de morceau de concours pour les National Brass Band Championships de cette année-là.

Dans *Checkmate*, la partie se joue entre l'Amour et la Mort, mais le ballet avait également saisi l'air du temps et les dangers provoqués par la menace sinistre et grandissante de l'Allemagne nazie. En effet, la chorégraphie de Ninette de Valois avait été influencée par les films d'actualités contemporains montrant des soldats défilant au pas de l'oié. Une fois les pions assemblés, la "Dance of the Four Knights" (Danse des quatre Cavaliers) commence: deux Cavaliers rouges, décrits par Bliss comme étant des "combattants féroces et puissants", sautent sur l'échiquier avec un thème accentué. Ils sont suivis par deux Cavaliers noirs avançant en reconnaissance. Sur des rythmes

martiaux bondissants, ils s'affrontent dans des démonstrations de prouesses pendant lesquelles le premier Cavalier rouge les surpasse tous.

Mais avec l'entrée de la Dame noire, "la pièce la plus dangereuse de l'échiquier", le Cavalier rouge, ébloui par son allure, se laisse prendre au piège de sa ruse. Il croit avoir conquis son amour, et "The Red Knight's Mazurka" (La Mazurka du Cavalier rouge) est une danse athlétique exubérante, alimentée par la testostérone. Cependant, vers la fin, la danse subit un changement d'humeur sinistre, qui présage les conséquences fatales de son erreur de jugement.

Dans la "Ceremony of the Red Bishops" (Cérémonie des Fous rouges), les Cavaliers rouges sont bénis avant la bataille avec un thème en forme de plain-chant ponctué par le son d'une cloche. Au plus fort de la mêlée qui s'ensuit, dans un moment d'indécision de sa part, le Cavalier rouge est tué par la Dame noire. Dans le finale, "Checkmate" (Échec et mat), les troupes noires harcèlent le Roi rouge, vieux et sans défense, au son d'une musique violente et implacable. N'ayant aucun moyen de s'échapper, il est forcé de retourner sur son trône. Mais soudain, comme Bliss le communique de manière saisissante avec le changement de vitesse de la musique, le Roi se souvient de son moi plus jeune comme

d'un souverain courageux et fort. Les pièces noires hésitent momentanément, mais derrière le Roi rouge, la Dame noire se tient prête: sans pitié, elle plonge sa lance dans son dos – c'est l'échec et mat.

Suite extraite de "Adam Zero"

Après *Checkmate*, Bliss composa une autre partition pour ce qui était maintenant le Sadler's Wells Ballet, *Miracle in the Gorbals*, sur une chorégraphie de Robert Helpmann et un scénario de Michael Benthall. Représenté pour la première fois en 1944, ce ballet eut un impact considérable et fut un succès au box-office. Il fut suivi d'une autre collaboration avec Helpmann et Benthall, *Adam Zero*. Ce ballet servit à Helpmann, dans le rôle du titre, de support à deux égards: en démontrant ses dons de danseur-acteur et ses qualités de chorégraphe. Créé au Royal Opera House de Covent Garden le 8 avril 1946, *Adam Zero* fut dirigé par Constant Lambert, le dédicataire de l'ouvrage. Bliss le considérait comme "sa partition de ballet la plus variée et la plus excitante". Benthall rédigea un synopsis pour le programme:

Selon une philosophie, la vie se déroule à travers une série infinie de cycles éternels. Comme la Nature passe par le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, ainsi l'homme naît, réussit dans son domaine particulier, perd

sa position au profit d'une génération plus jeune, voit son monde s'écrouler sous ses yeux et ne trouve la paix que dans la mort. Cette histoire millénaire est racontée par une Compagnie qui crée un ballet et fait appel aux ressources du théâtre pour le faire. L'éclairage, les mécanismes de scène, les conventions de la danse, les formes musicales, les costumes et les décors de toutes les époques sont utilisés pour symboliser le monde d'"Adam Zero".

Outre Adam, comme Principal Dancer, les autres rôles principaux sont le Stage Director (représentant l'Omnipotence) et les Adam's Fates (les Destins d'Adam: Designer, Wardrobe Mistress et Dresser). "La femme dans cette allégorie", écrit Bliss,

sous le symbole de la chorégraphe, était à la fois la créatrice et la destructrice d'Adam: son premier amour, son épouse, sa maîtresse, et enfin la figure de la Mort bienfaisante.

Quand le rideau se leva, le

public de Covent Garden vit la scène s'étendant jusqu'à l'arrière du mur, complètement vide à l'exception des protagonistes,⁶

la Compagnie prête, immobile et dans l'expectative, attendant la naissance de... Adam Zero.

---

⁶ Bliss: *As I Remember*, p. 169

Malheureusement, Helpmann se blessa peu après la première et fut contraint de se retirer des représentations restantes. Malgré des critiques généralement positives, le ballet ne capta pas l'imagination du public et à la grande déception de Bliss, il ne fut pas repris. Il faudra attendre soixante-dix ans pour son premier retour sur scène en 2016, présenté avec une chorégraphie de Sergei Vanaev par la compagnie de ballet du Stadttheater Bremerhaven.

Bliss tira du ballet une suite de concert, dont il dirigea la création le 28 octobre 1948 à la tête du City of Birmingham Symphony Orchestra. Pour sa propre suite, arrangée pour brass band en 2023, Robert Childs a choisi trois danses liées aux saisons, et les a encadrées par les exubérantes "Fanfare Overture" et "Fanfare Coda". Une fois parvenu à l'âge adulte, les Destins d'Adam l'habillent d'un costume synonyme de jeunesse confiante, approprié pour la virile et ardente "Dance of Spring" (Danse du printemps). Dans "Approach of Autumn" (Approche de l'automne), Adam porte maintenant un costume sombre, et a vieilli: ses Destins lui ont tracé des mèches grises dans les cheveux et des rides sur le visage. Mais ils avaient auparavant élevé Adam au zénith de sa puissance, et la "Dance of Summer" (Danse de l'été) le montre dans la fleur de l'âge, avec une musique d'une

grande splendeur. La "Fanfare Coda" signale que le prochain cycle de vie est sur le point de commencer.

Welcome the Queen

Après la disparition de Sir Arnold Bax, Bliss fut nommé Master of the Queen's Music le 17 novembre 1953 (il préférerait cependant utiliser l'ancienne orthographe, "Musick"). Comme l'écrivit son ami George Dannatt, Bliss avait décidé dès le début "d'apporter à cette fonction quelque chose de nouveau et de mémorable".⁷ En assurant ce rôle, il était conscient de sa place dans une tradition de musique cérémonielle qui remontait au dix-septième siècle, et même plus tôt, et que les grands événements nationaux – un couronnement, un mariage royal, l'investiture d'un prince de Galles – font partie de l'histoire d'une nation, et que la musique qu'il serait amené à composer pour célébrer de telles occasions deviendrait une partie du patrimoine historique.

En réponse à l'une de ses premières commandes à ce nouveau poste, Bliss composa la Marche *Welcome the Queen* pour un film de l'Associated British Pathé marquant le retour en mai 1954 de la reine Elisabeth II et

---

⁷ George Dannatt: *Introduction to Arthur Bliss. Catalogue of the Complete Works*, p.19

du prince Philip après leur longue tournée dans les pays du Commonwealth. Entendue à la fin du film (le reste de la musique fut confiée à Malcolm Arnold), la Marche est un exemple de la capacité de Bliss à composer rapidement une musique de circonstance. N'ayant vu que les premières épreuves de tournage, Bliss savait exactement ce qu'il voulait, le thème principal de la marche prenant immédiatement forme dans son esprit. Dans le film, la section centrale plus lente de la Marche utilise des paroles de John Pudney. La musique fut enregistrée par le London Symphony Orchestra placé sous la direction de Muir Mathieson, et le film fut projeté pour la première fois au National Film Theatre de Londres le 20 mai 1954. C'est également Mathieson qui dirigea la première de la version de concert de la Marche réalisée par Bliss, le 17 juin de la même année, à la tête du BBC Concert Orchestra et du London Light Orchestra. La Marche est ici entendue dans un arrangement pour brass band réalisé par Michael Halstenson en 2023.

The Belmont Variations

La seconde commande que Bliss reçut des National Brass Band Championships furent *The Belmont Variations*, composées en 1962 pour servir de morceau de concours pour la compétition de 1963, et créées le 19 octobre de cette année-là par les finalistes au Royal

Albert Hall de Londres. Bliss s'adressa à Frank Wright, figure éminente du mouvement des brass bands de l'après Seconde Guerre mondiale, pour lui demander d'instrumenter la partition de l'œuvre. L'expertise de Wright en tant qu'arrangeur avait été reconnue par Herbert Howells, l'ami de Bliss, dans le programme des finales du concours de 1960:

Son brio en tant qu'arrangeur de mes propres œuvres et de celles d'autres compositeurs est très bien connu.

Le "Belmont" du titre de l'œuvre fait référence à la ville du Massachusetts où naquit l'épouse de Bliss, et dans un article publié par *The Musical Times*, Stephen Arthur Allen avance un argument convaincant selon lequel l'œuvre reflète l'état d'esprit dans lequel se trouvait Bliss alors qu'il se voyait bloqué aux États-Unis en 1939 au début de la Seconde Guerre mondiale.⁸ Le compositeur et sa famille étant restés pour des vacances prolongées après la création du Concerto pour piano à New York en juin 1939, ils étaient donc encore dans ce pays au moment de la déclaration de la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne au mois de septembre. Ce fut une période troublante pour Bliss, déchiré entre le désir de servir son pays en rentrant chez lui et quitter

---

⁸Stephen Arthur Allen: 'Bliss in brass'. *The Musical Times*, Été 2023, pp. 19 - 38

sa famille bien-aimée. Il demanda conseil au chef d'orchestre Sir Adrian Boult sur l'utilité pratique de son retour en Angleterre: Boult lui conseilla vivement de rester aux États-Unis pour le moment. La famille s'installa donc à Belmont pendant plusieurs mois jusqu'à ce que Bliss prenne un poste d'enseignant temporaire à l'Université de Californie.

Pendant son séjour à Belmont, Bliss écrivit dans ses mémoires:

[J'étais] hanté par la pensée de ce que devaient endurer nos amis absents en Angleterre, et je me demandais ce que je devais faire.⁹

Selon l'avis pertinent du professeur Allen, les souvenirs de ces mois sont revenus à Bliss quand il composa *The Belmont Variations*, ce qui explique la noirceur qui s'en dégage par moments. Après quatre mesures d'introduction sombre jouées par les trombones, le thème élégiaque est annoncé par des lignes mélodiques confiées respectivement au cor et à l'euphonium. La Variation I se déroule sur un rythme de pastorale, tandis que la Variation II est une page enjouée en croches rapides avec des appels et des réponses en forme de hoquets colorant le discours entre les différents instruments. La Variation III fait entendre

l'euphonium dans un solo lyrique qui utilise des harmonies distinctement blues.

La Variation IV est une valse mélancolique dans laquelle le cor est mis en relief; elle est interrompue par des cadences jouées par le cor, l'euphonium et le trombone. Après une nouvelle allusion à la valse, la variation se termine tendrement. La Variation V est énergique, tandis que la Variation VI est sans doute ce qui constitue l'aspect le plus novateur de l'œuvre, car elle comprend un trio pour trombones, un quatuor pour bugle, cor solo, premier cor et euphonium, et un *tutti final*. Bliss termine l'œuvre par une polonaise vive et majestueuse, thématiquement reliée aux mesures de l'introduction.

Musique extraite de "The Royal Palaces"

Tout au long de sa carrière, Bliss apporta le plus grand soin à ses musiques de circonstance, et c'est pourquoi elles sont invariablement réussies. Un bon exemple est celle qu'il composa pour le film *The Royal Palaces of Britain*, réalisé par ITV et la BBC, car, compte tenu du sujet du documentaire et de sa position de Master of the Queen's Music, Bliss était le choix naturel du producteur et metteur en scène Anthony de Lotbinière. Narré par l'historien de l'art Kenneth Clark, le film fut diffusé pour la première fois à la télévision le jour de Noël 1966, la musique

---

⁹ Bliss: *As I Remember*, p. 122

ayant été enregistrée par le Sinfonia of London placé sous la direction de Muir Mathieson. Anthony de Lotbinière fut rempli d'admiration pour les efforts de Bliss, et lui écrivit pour le remercier:

Ceci est juste pour vous dire combien je suis absolument enchanté par votre musique. J'ai passé toute la journée d'hier dans une sorte de transe, n'en croyant pas mes oreilles – à chaque nouvelle pièce, c'était exactement ce que j'avais espéré, mais bien mieux encore que ce que j'avais commencé à imaginer. Veuillez accepter mes remerciements les plus sincères pour tout le soin et la peine que vous vous êtes donnés pour ce programme.¹⁰

Michael Halstenson a réalisé son arrangement de la suite pour brass band en 2023. Faisant preuve d'une grande variété, les mouvements s'ouvrent avec "Queen Victoria's Call to the Throne" (L'Appel de la reine Victoria au trône), qui dépeint son appel au devoir avec une marche royale. "The Ballroom in

Buckingham Palace" (La Salle de bal du palais de Buckingham) est une valse contagieuse dont l'air reste longtemps dans l'oreille, tandis que les fanfares qui ouvrent les "Joust of the Knights in Armour" (Joute des chevaliers en armure) rappellent la cérémonie des clés dans *Kenilworth*, avant de céder la place au drame des joutes. Le Melodrama "The Murder of Rizzio in Holyrood House" (Le Meurtre de Rizzio au palais de Holyrood) est un exemple des passages agités et cauchemardesques, pleins de dissonances et de malaise, qui, de temps à autres, semblent surgir de nulle part dans la musique de Bliss. La suite se conclut avec la verve et la noblesse de "The Royal Palace Theme" (Le Thème du palais royal). À l'instar de ses œuvres majeures, cette brève suite témoigne d'un compositeur qui, tout au long de sa carrière, s'est révélé un véritable "maître", dans tous les sens du terme.

© 2024 Andrew Burn

Traduction: Francis Marchal

---

¹⁰ Bliss: *As I Remember*. Seconde édition, révisée et élargie par Trudy Bliss et Andrew Burn, p. 294

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 bchallis@chandos.net.

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.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

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.

A **Hybrid SA-CD** is made up of two separate layers, one carries the normal CD information and the other carries the SA-CD information. This hybrid SA-CD can be played on most standard CD players, but will only play normal stereo. It can also be played on an SA-CD player reproducing the stereo or multi-channel DSD layer as appropriate.

Microphones

Thuresson: CM 402 (main sound)

Schoeps: MK22 / MK4 / MK6

DPA: 4006 & 4011

Neumann: U89

CM 402 microphones are hand built by the designer, Jörgen Thuresson, in Sweden.

Acknowledgements

Chandos Records and Black Dyke Band would like to thank The Bliss Trust and the Arthur Bliss Society for their kind support of this recording.

The Bliss Trust promotes the music of Sir Arthur Bliss (1891 - 1975) and supports young composers and musicians. www.blisstrust.org

The Arthur Bliss Society fosters the appreciation, understanding, and knowledge of the music of Sir Arthur Bliss. Further details about its activities and membership at www.arthurbliss.org

Recording producer Brian Pidgeon

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineer Alexander James

Editor Alexander James

A & R administrators Sue Shortridge and Karen Marchlik

Recording venue Dewsbury Town Hall, Dewsbury; 16 and 17 March 2024

Front cover Scene from the film *Things to Come* (1936), with a script written by H.G. Wells, photograph now in a private collection © Look and Learn / Bridgeman Images

Back cover Photograph of John Wilson by Sim Canetty-Clarke Photography

Design and typesetting Cass Cassidy

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Kirklees Music, Brighouse (West Yorkshire) (*Welcome the Queen*, Music from *The Royal Palaces*), R. Smith & Co. Ltd, London (*Kenilworth*), Prima Vista Musikk Ltd, Neath (Wales) (Suite from *Adam Zero*), Novello & Co. Ltd, London (*Things to Come*, Four Dances from *Checkmate*), W. Paxton & Co. Ltd, London (*The Belmont Variations*)

© 2024 Chandos Records Ltd © 2024 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

CHANDOS DIGITAL

CHSA 5344

CHANDOS

CHANDOS

SIR ARTHUR BLISS (1891-1975)

PREMIERE RECORDING

1 WELCOME THE QUEEN, F 95 (1954) **5:46**
MARCH

2-4 KENILWORTH, F 13 (1936) **8:39**
SUITE FOR BRASS

PREMIERE RECORDING

5-9 SUITE FROM 'ADAM ZERO', F 1 (1946) **10:28**
BALLET

PREMIERE RECORDING

10-13 THINGS TO COME, F 131 (1934-35) **11:29**
SUITE FROM THE MUSIC FOR THE FILM

14-21 THE BELMONT VARIATIONS, F 10 (1962) **11:05**
THEME, SIX VARIATIONS, AND FINALE
FOR BRASS BAND

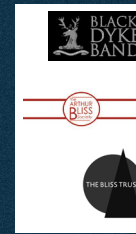
PREMIERE RECORDING

22-26 MUSIC FROM 'THE ROYAL PALACES',
F 128 (1966) **8:55**

27-30 FOUR DANCES FROM 'CHECKMATE',
F 2 (1937) **13:04**
BALLET

TT 69:51

BLACK DYKE BAND
JOHN WILSON

Black Dyke Band/Wilson

BLISS: WORKS FOR BRASS BAND

CHSA 5344

CHSA 5344

© 2024 Chandos Records Ltd © 2024 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

SA-CD and its logo are trademarks of Sony.

All tracks available in stereo and multi-channel

This Hybrid SA-CD can be played on most standard CD players.