

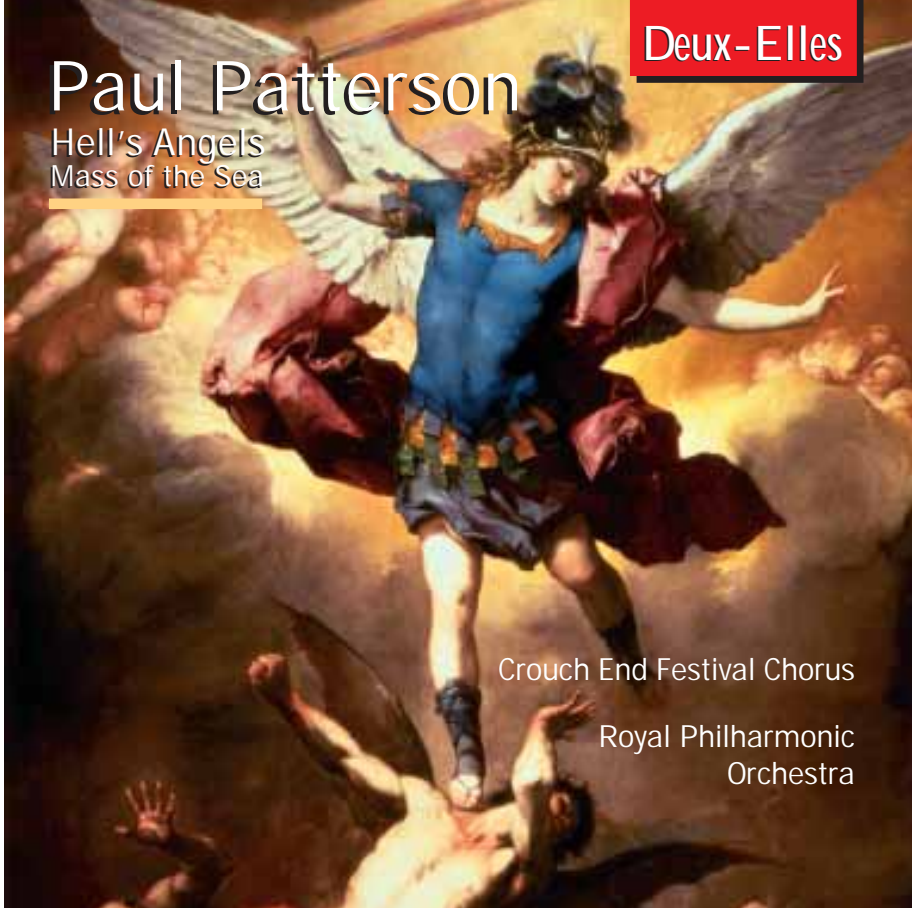
Deux-Elles

Paul Patterson

Hell's Angels
Mass of the Sea

Crouch End Festival Chorus

Royal Philharmonic
Orchestra

Hell's Angels and Mass of the Sea Paul Patterson

"Two sides of the same coin"

It was in 1965 that Paul Patterson burst upon the British musical scene with Rebecca, his outrageous, anything-goes setting of Belloc's macabre cautionary tale. Ever since then, Patterson has been pre-eminent as one of this country's most distinctive and respected composers. One of the most wide-ranging and undogmatic too, to judge from the two works on this CD, with the Mass of the Sea's craftsmanship reflecting his apprenticeship under Richard Rodney Bennett amongst others, and Hell's Angels being the most recent manifestation of his lifelong interest in the techniques espoused by Lutoslawski, Penderecki and the Polish avant-garde in general.

Though he has favoured a more traditional mode of address since 1980, Patterson has never forsaken his old, anarchic roots, and Hell's Angels (1998) is his most significant return to his early, unbuttoned manner. Setting a text by Ben Dunwell interleaved

with excerpts from Milton's Paradise Lost and the Old Testament, Hell's Angels is much closer to the violent, nightmarish phantasmagoria of the Requiem (1973) than to, say, the celebratory Millennium Mass (1999). This kinship acquires a specific level too, as both the Requiem and Hell's Angels make extensive use of the plainchant Dies Irae. The scoring for amplified string quartet and 4 percussionists is a new departure, however, and the resulting new sonorities reveal Patterson's imagination at full stretch. Many examples come to mind, but the bowed polystyrene cups' acrid shrieks which open Destruction! and spur it on to immolation are unique even by his standards.

The first movement is a frantic, fire-breathing roll-call of fallen angels, with Dies Irae broken up into jagged splinters and running rampant before collapsing into the next movement. Within The Clouds of Hell's claustrophobic wasteland, the solo soprano wails its blood-curdling incantations against an oppressive, seething background of clicks, rattles and hisses. All this suffocating tension finally breaks loose in a harsh, roaring outburst, whereupon the music subsides into a black hole of silence.

The more even-tempered third movement brings America's West Coast in sight. A polished send-up of Reichian minimalism, Gonna Take a Run conjures up visions of a huge formation of leather-clad bikers cruising down the California highways as the music imperceptibly accelerates all the time. By the end, we are sonorously careering at a blistering pace when, unexpectedly, Patterson slams on the brakes, and the bikers vanish into the horizon. A baying lynch mob confronts us in the ensuing Destruction!, which also accelerates continuously, but now far more rapidly and disruptively. The chorus, split into two antagonistic halves, jeers, laughs and shouts as the music hurtles to its climactic explosion. From the smouldering ruins, the final subdued Vision steals in, as the work's profoundly ambiguous Credo is at last revealed. The last words we hear are the solo soprano's lines from Psalm 139:

*Whither shall I flee from thy presence?
If I ascend up into Heaven, thou art there,
If I make my bed in Hell, thou art there.*

Nowhere in this work is God mentioned by name, but what Michael Lindvall calls "the dreadful omniscience of God" lies at its core.

And thus Hell's Angels ends: in limbo, unresolved, with the final beatific choral sheen punctured by a last, nagging fragment of Dies Irae.

The earlier Mass of the Sea (1983) might appear to be Hell's Angels' exact opposite. But despite its more approachable language and more conventional forces there are similarities. As in the later work, Mass of the Sea sets a composite text, assembled this time by Tim Rose-Price, combining portions of the Latin Mass with extracts from Genesis and Revelations alongside new material by the librettist. The avant-garde techniques are still present, if less pervasively now. And again, a plainchant (*Ave maris stella*) acts as a thematic scarlet thread. Though the work follows the general contours of innumerable previous settings of the Latin Mass, at every turn Patterson subverts the genre. The opening Kyrie is really a meditation upon the limitless oceanic void before the Creation, with the Kyrie's words confined to the solo soprano's disembodied descant. A hieratic bass recitative and a slowly accumulating choral build-up outlines the Creation of firmament, waters and land before the muscular, almost American-sounding Gloria bursts in. Instead of the

Credo, Patterson paints a powerful portrayal of the Flood which builds remorselessly to its climax. Countering this baleful vision is the Sanctus: not a celebration, for once, but an oasis of quiet serenity. The celebration arrives with the ensuing depiction of Christ walking on the waters, before the grandly climactic irruption of Agnus Dei brings back something like the opening stillness. But an unmistakable ambivalence is now sensed in these subdued closing pages, different from Hell's Angels, but no less disquieting, as the words from Revelations are heard on the soprano:

*And I saw a new heaven and a new earth
For the first heaven and the first earth were
passed away:
and there was no more sea.*

Perhaps a reflection upon the transience of all things, even things as apparently timeless as the seas?

© 2002 Paul Pellay

Hell's Angels and Mass of the Sea Paul Patterson

"Pile et Face"

C'est en 1965 que Paul Patterson fit exploser la scène musicale britannique grâce à *Rebecca*, sa mise en musique scandaleuse et sans interdits du conte édifiant macabre de Belloc. Depuis lors, Patterson figure parmi les compositeurs les plus respectés et les plus caractéristiques de Grande-Bretagne. Mais aussi parmi les plus éclectiques et les moins dogmatiques qu'il soit, à en juger par les deux oeuvres enregistrées sur ce CD. On y trouve la connaissance d'un métier dans *Mass of the Sea*, qui reflète son propre apprentissage sous, entre autres, Richard Rodney Bennett, et, dans *Hell's Angels*, la manifestation la plus récente de son intérêt de toujours pour les techniques adoptées par Lutoslawski, Penderecki et l'avant-garde polonaise dans son ensemble.

Bien qu'il ait montré une préférence pour une approche plus traditionnelle depuis 1980, Patterson n'a jamais renoncé à ses vieilles racines anarchiques, et *Hell's Angels* (1998) est son plus important retour au style débridé de ses débuts. Mise en musique d'un texte de Ben Dunwell interfolié d'extraits du *Paradis Perdu* de Milton et de l'*Ancien testament*, *Hell's Angels* tient plus de la fantasmagorie

violente et cauchemardesque du *Requiem* (1973) que, par exemple, de la *Millennium Mass* (1999). Cette parenté atteint également un niveau particulier, puisque aussi bien le *Requiem* que *Hell's Angels* utilise beaucoup le plain chant *Dies Irae*. L'arrangement pour quatuor à cordes amplifiées et quatre percussionnistes est un nouveau départ, néanmoins, les nouvelles sonorités qui en résultent révèlent l'imagination de Patterson dans toute son ampleur. De nombreux exemples me viennent à l'esprit, mais les cris stridents des gobelets de polystyrène que l'on plie à l'ouverture de *Destruction!* et qui mènent à l'immolation sont uniques en leur genre, même chez Patterson.

Le premier mouvement est un appel effréné et enflammé aux anges déçus, *Dies Irae* brisé en éclats déchiquetés et sévissant pour ensuite sombrer dans le prochain mouvement. Dans la friche claustrophobe de *The Clouds of Hell*, le soprano solo gémit ses incantations à vous tourner le sang sur un fond oppressif et bouillonnant de cliquetis, de fracas et de sifflements. Toute cette tension suffocante finit par s'échapper, dans une explosion rauque et rugissante, après quoi la musique s'engouffre dans un trou de noir de silence.

Le troisième mouvement, d'humeur plus égale, fait apparaître la côte ouest américaine. Une parodie polie de la musique minimale de

Reich, *Gonna Take a Run* évoque une énorme formation de motards aux vêtements de cuir qui roulent sur les grandes routes californiennes tandis que la musique accélère imperceptiblement tout au long du morceau. Vers la fin, alors que nous filons à une vitesse fulgurante sur la voie sonore, Patterson, sans prévenir, freine à mort, et les motards s'évanouissent dans l'horizon. Des lyncheurs aux abois nous font face dans *Destruction!*, le morceau suivant, qui accélère également en continu, mais, cette fois-ci, de manière plus rapide et agitée. Le chœur, séparé en deux moitiés antagonistes, hue, rie et crie pendant que la musique s'élance vers son apogée explosive. Des ruines fumantes, la douce *Vision* finale s'immisce à pas feutrés, le Credo très ambigu de l'oeuvre étant enfin révélé. Les dernières paroles que nous pouvons entendre sont les versets en solo soprano du Psaume 139:

*Whither shall I flee from thy presence?
If I ascend up into Heaven, thou art there,
If I make my bed in Hell, thou art there.*

[Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es; si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.]

Dans cette oeuvre, on ne trouve le nom de Dieu dans aucune référence s'y rapportant, mais ce que Michael Lindvall appelle « la terrible

omniscience de Dieu » réside au cœur de l'œuvre. C'est ainsi que se termine *Hell's Angels*: dans les limbes, non résolu, avec l'éclat de la chorale béatifique transpercée par un dernier extrait tenace du *Dies Irae*.

Mass of the Sea, moins récent (1983), peut donner l'impression d'être exactement l'inverse de *Hell's Angels*. Mais malgré sa langue plus accessible et des forces plus conventionnelles, il existe des similarités entre les deux. A l'instar de *Hell's Angels*, *Mass of the Sea* est une mise en musique d'un texte composite, assemblé cette fois par Tim Rose-Price, qui allie des parties de la Messe Tridentine avec des extraits de la Genèse et de l'Apocalypse, ainsi que de nouveaux travaux du librettiste. Les techniques d'avant-garde sont toujours présentes, mais de façon moins pénétrante. Ici encore, un plain-chant (*Ave maris stella*) sert de fil rouge thématique. Bien que cette œuvre suive la même voie que d'autres innombrables mises en musique de la Messe Tridentine, Patterson en bouleverse le genre à chaque tournant. Le Kyrie d'ouverture est une véritable méditation sur le vide océanique infini d'avant la Création, avec les paroles du Kyrie se limitant à un déchant soprano solo désincarné. Un récitatif (basse) hiératique et une chorale qui s'amplifie lentement dessine la Création du firmament, des eaux et de la terre avant que le musclé

Gloria, aux sonorités presque américaines, ne fasse irruption. A la place du Credo, Patterson dépeint avec force le Déluge qui suit impitoyablement son cours jusqu'à son paroxysme. Le Sanctus riposte contre cette sinistre vision : pas de célébration, pour une fois, mais une oasis de sérénité. La célébration arrive grâce à la représentation du Christ marchant sur les eaux qui suit, avant que l'arrivée majestueusement triomphante de l'Agnus Dei ramène quelque chose comme le calme de l'ouverture. Mais une ambivalence indubitable se fait sentir dans ces dernières pages de douceur, différente de celle de *Hell's Angels*, mais pas moins inquiétante, quand l'on entend ces paroles de l'Apocalypse :

*And I saw a new heaven and a new earth
For the first heaven and the first earth were
passed away: and there was no more sea.*

*[Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle
terre: car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n'était plus.]*

Peut-être est-ce une réflexion sur le caractère éphémère de toute chose, même les choses apparemment autant hors du temps que les mers ?

© 2002 Paul Pellay
(Traduction Florence Grammond)

Hell's Angels and Mass of the Sea Paul Patterson

"Jede Sache hat zwei Selten"

Es war im Jahr 1965, als Paul Patterson mit *Rebecca*, seiner unerhörten, alle Grenzen sprengenden Vertonung von Belloc's makabrer *Klein-Kinder-Bewahr-Anstalt* in die britische Musikszene einbrach. Seit diesem Zeitpunkt gilt Patterson in Großbritannien als einer der unverkennbarsten und meist beachtetsten Komponisten. Er ist aber auch einer der vielseitigsten und undogmatischsten Komponisten, wie die beiden Werke auf dieser CD erkennen lassen. Die Kunstfertigkeit der *Mass of the Sea's* spiegelt seine Lehrzeit u.a. bei Richard Rodney Bennett wieder, und *Hell's Angels* ist das jüngste Werk, das von seinem lebenslangen Interesse an den von Lutoslawski, Penderecki und der Polnischen Avantgarde angewandten Techniken zeugt.

Obwohl Patterson seit 1980 eine traditionellere Kompositionstechnik bevorzugt, hat er doch niemals seine alten anarchistischen Wurzeln aufgegeben. *Hell's Angels* (1998) stellt die bedeutendste Rückkehr zu seinem frühen, ausgelassenen

Kompositionsstil dar. Mit der Vertonung eines Ben Dunwell Texts, der Exzerpte aus Miltons *Paradise Lost* und dem Alten Testament enthält, steht *Hell's Angels* den gewalttätigen und alptraumhaften Phantasmagorien vom *Requiem* (1973) sehr viel näher als z.B. der zelebrierten *Millennium Mass* (1999). Diese besondere Verbindung beruht darauf, dass sowohl im *Requiem* als auch in *Hell's Angels* der Gregorianische Choral *Dies Irae* in hohem Maße eingesetzt wird. Das Arrangement für elektrisches Streichquartett und vier Schlagzeuger stellt eine neue Richtung dar und die damit erzeugten neuen Klangwelten enthüllen Pattersons aktive Vorstellungswelt. Es kommen einem viele Beispiele in den Sinn, aber die schrillen Töne des mit dem Bogen gestrichenen Styroporbeckers, die *Destruction!* eröffnen und bis zur Opferung vorwärts treiben, sind sogar für seine Begriffe einzigartig.

Der erste Satz ist ein rasender, Feuer atmender Namensaufruf gefallener Engel, wobei das *Dies Irae* ungezügelt und in einzelne Splitter aufgebrochen ist, um dann in den nächsten Satz übergehend in sich zusammenzustürzen. Innerhalb des klaustrophobischen Ödlands von *Clouds of Hell* ertönen die grauenhaften Beschwörungsformeln des Solosoprans vor einem brodelnden Hintergrund aus Schnalzen, Rasseln und Zischen. Diese ganze

erdrückende Spannung reißt sich in einem grellen brüllenden Ausbruch los, woraufhin die Musik in einem schwarzen Loch der Stille versinkt.

Die ausgeglichene Stimmung des dritten Satzes bringt Amerikas Westküste in Sicht. *Gonna Take a Run* ist eine geschliffene Parodie auf Reichs Minimalismus und beschwört die Vision von einer riesigen Formation lederbekleideter Motorradfahrer herauf, die die Kalifornischen Highways abfahren, während die Musik in der ganzen Zeit unmerklich immer schneller wird. Schließlich rasen wir klangvoll in mörderischer Geschwindigkeit dahin, wenn Patterson plötzlich unerwartet auf die Bremse steigt und die Motorradfahrer am Horizont verschwinden. Im nachfolgenden *Destruction!* werden wir mit einem grölenden Lynchmob konfrontiert, der zwar auch stetig an Geschwindigkeit zunimmt, jetzt aber weitaus schneller und störender ist. Der in zwei antagonistische Hälften aufgeteilte Chor höhnt, lacht und schreit, während die Musik auf ihren explosiven Höhepunkt zurast. Aus den schwelenden Ruinen steigt die gedämpfte Schlussvision empor, während das äußerst mehrdeutige Credo des Werkes schließlich enthüllt wird. Die letzten Worte, die wir hören, sind die vom Solosopran vorgetragenen Textzeilen von Psalm 139:

*Whither shall I flee from thy presence?
If I ascend up into Heaven, thou art there,
If I make my bed in Hell, thou art there.*

[*wo soll ich hin fliehen vor deinem Angesicht?
Führe ich gen Himmel, so bist du da.
Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da.*]

Der Name Gottes wird zwar an keiner Stelle in diesem Werk genannt, aber „die schreckliche Omnipräsenz Gottes“, wie Michael Lindvall es nennt, steht in seinem Zentrum. Somit endet *Hell's Angels* in einem Schwebestand, ungelöst durch ein letztes quälendes Fragment von *Dies Irae*, das den himmlischen Glanz des Chores am Schluss durchbohrt.

Man könnte annehmen, dass die frühere Komposition *Mass of the Sea* (1983) genau das Gegenteil von *Hell's Angels* ist. Trotz ihrer zugänglicheren Sprache und konventionelleren Stärken bestehen jedoch Ähnlichkeiten. Wie auch in dem späteren Werk handelt es sich bei *Mass of the Sea* um eine Vertonung eines zusammengesetzten Textes. Tim Rose-Price hat hier Teile der lateinischen Messe mit Auszügen aus Genesis und der Offenbarung neben neuem eigenem Material zusammengefügt. Die Avantgarde Techniken sind zwar immer noch vorhanden, allerdings

jetzt weniger durchdringend und wieder dient ein Gregorianischer Choral (Ave maris stella) thematisch als roter Faden. Obwohl das Werk zwar den üblichen Umrissen zahlloser früherer Vertonungen der lateinischen Messe folgt, sabotiert Patterson das Genre an jeder Wendung. Das Kyrie zur Eröffnung ist eigentlich eine Meditation über die unbegrenzte, riesenhafte Leere im Angesicht der Schöpfung, wobei die Wörter des Kyrie auf die ätherische Stimme des Solosoprans beschränkt bleiben. Ein priesterliches Bass-Rezitativ und ein langsam anschwellender Chor skizzieren zunächst die Schöpfung vom Firmament, Land und Wasser, bevor ein kräftiges, fast Amerikanisch klingendes Gloria hineinfährt. Anstelle eines Credos entwirft Paterson eine mächtige Darstellung der Sintflut, die unbarmherzig ihrem Höhepunkt zuläuft. Dieser unheilvollen Vision ist das Sanctus entgegengesetzt, allerdings einmal nicht als Zelebration sondern als eine Oase ruhiger Gelassenheit. Die Zelebration beginnt mit der nachfolgenden Schilderung von Christus auf dem Wasser, bevor der grandiose Höhepunkt mit dem Einfall des Agnus Dei etwas von der Stille zu Beginn des Werkes wiedergibt. Eine unmissverständliche Ambivalenz wird aber auf diesen stillen letzten Seiten fühlbar, die zwar anders als in *Hell's Angels* aber gleichermaßen beunruhigend ist, wenn die Worte der Offenbarung vom Sopran erklingen:

*And I saw a new heaven and a new earth
For the first heaven and the first earth were
passed away:
and there was no more sea.*

[*Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die erste Erde
verging,
und das Meer ist nicht mehr.*]

Vielleicht ist dies eine Reflektion über die Transzendenz aller Dinge, selbst jener, die augenscheinlich zeitlos sind wie die Meere?

© 2002 Paul Pellay
(Übersetzt von Claudia Schottlander)

Hell's Angels

Libretto by Ben Dunwell

Key: original text
Paradise Lost, Milton
Old Testament

1. Fallen Angels

chorus

moloch dagon baalim chemos
astarte thammuz belzebub
satan rimmon ashtaroth

*though of their names in records now
be no memorial, blotted out and razed
by their rebellion, in the book of life*

rebellion and the road from hell to earth

2. The Clouds of Hell

soprano

the clouds of hell hang still
their moisture, leased, is golden, tempting fall
but boils and rise again

the air hangs still
and like a cooling engine cracks and ticks
but does not cool

these salty rock find voice
and finding voice
remember their old names

chorus

belzebub astarte satan

soprano

old names, old names,
rebellion and the road from hell to earth

chorus

rebellion and the road from hell to earth

3. Gonna Take a Run

chorus

take a run
couple hundred bad guys take a run
and you have to be there man
when the hells angels take a run

gonna take the interstate
gonna burn highway 15
gonna lay a trail of dust
gonna burn the interstate
to highway 1

hit the main drag!
dig the sweet sound
the hot sweet throttle
of a hundred Harleys
of the big chopped hog
with a hot sweet throttle
on a run

and you have to be there man
when the hells angels take a run

4. Destruction!

chorus

gon get high
gon light a big one
gon over the high side on a bend

we gotta chain
we gotta knife and sweet old hog
an goin wasting with a cut and burn
over the high side on a bend
we gonna waste it with a sweet swinging cutting
over the high side on a bend
chain it waste it hog it burn it
crucify destruction

chemos satan belzebub dagon

5. Vision

soprano

old names, remember their old names
destruction and the rise from hell to earth

the air hangs still
and like a cooling engine cracks and ticks
but does not cool

*here at least we shall be free
here we may reign secure
better to reign in hell than serve...*

female chorus

for I have set before you life and death
therefore choose life

chorus

choose life

soprano

*perish rather, swallowed up and lost
in this wide womb of uncreated night
devoid of sense and motion
peace is despair'd
black fire and horror shot with equal rage
amongst these angels*

chorus

astarte belzebub

soprano

the clouds of hell hang still
their moisture, leased, is golden, tempting fall
but boils and rise again

chorus

choose life

soprano

whither shall I flee from thy presence
if I ascend up into heav'n thou art there
if I make my bed in hell thou art there

Crouch End Festival Chorus is one of the leading symphony choirs in the country. It was founded in 1984 by David Temple, its Musical Director, and John Gregson and in its nineteen seasons has embraced a wide repertoire encompassing

Paul Patterson studied trombone and composition at the Royal Academy of Music and was the Academy's Head of Composition and Contemporary Music for a prolonged period until the late 1990s. He became the Academy's Manson

Professor of Composition in 1997 and has also held positions with South East Arts, the University of Warwick and the London Sinfonietta. He is presently Composer-in-Residence for the National Youth Orchestra of Great Britain and Visiting Professor at Christchurch University in Canterbury. Patterson is an important figure in the choral field and his enthusiasm for modern works both challenging and enjoyable has produced a series of large-scale works in the *Mass of the Sea* (1983), *Stabat Mater* (1986) and *Te Deum* (1988). His 50th Birthday, in 1997, was marked by a Composer of the Week feature on Radio 3.

both the standard classics and groundbreaking works from the twentieth century. In addition to its own promotions, commissions, recordings and engagements play an important part in CEFC's musical year. Recent highlights have included the choir's second appearance at the Proms, under Thomas Adès and the BBC Symphony Orchestra.

www.cefc.org.uk

Striking Sounds (*percussion*)

Matthew Turner Scott Bywater
Joe Cooper Richard Horne

The Goldberg Quartet

Malcolm Layfield Mia Cooper
David Adams Richard May

Recording Engineer Tony Faulkner
Recording Producers Will Todd (Hell's Angels), Martin Compton (Mass of the Sea)
Booklet Notes Paul Pellay
Production Assistant Emma Morris

Hell's Angels recorded in All Saints Church, East Finchley, London, 17th November 2001.

Mass of the Sea recorded in All Saints Church, Mitcham, 15th and 16th December 1986.

Cover image "*Archangel Michael overthrows the rebel angel*," c. 1660-65, by Giordano.