

North Star

Deborah Calland trumpet

William Whitehead organ

Deux-Elles

North Star

Pieces for Deborah Calland

Brilliant and powerful, with a wide expressive and dynamic range, the trumpet and organ have many qualities in common and would seem to be ideal partners. So it is surprising that, in the past, few composers have considered pairing the instruments. It is this paucity of existing repertoire – together with a keen interest in contemporary music – that led me to seek out new pieces from some very different composers whose compositions I had heard and admired. Five works from my growing collection of commissions receive their world premiere recordings on this disc which, I hope, also serves to celebrate the abundance of talent in British composition today.

To complement the trumpet and organ repertoire on this CD, William has selected some works for solo organ by two other composers who have made a significant impact on modern British composition.

Deborah Calland

Three Orations

Huw Watkins

Huw Watkins was born in Wales and read Music at King's College, Cambridge, studying composition with Robin Holloway and Alexander Goehr, and with Julian Anderson at the Royal College of Music. The first performance of Three Orations was given at the Cheltenham Festival in 2003.

Huw Watkins writes: 'The work consists of three "orations" in which the trumpet's role is that of protagonist, while the organ supports or contradicts it in this role. In between the orations are two short interludes for muted trumpet alone, in which the instrument is sometimes contemplative, sometimes rhetorical, but more detached and remote than in the main sections.'

North Star

Diana Burrell

Diana Burrell is one of the leading composers of her generation and has been commissioned to write works in a variety of genres by many performers and festivals. North Star, for trumpet and organ, was written at the request of Deborah Calland and is her first piece for this combination of instruments.

The North Star, or Pole Star, is the star of the northern hemisphere towards which the axis of the earth points. On account of its brightness it was frequently used as a guide

to navigation. Burrell's works are often initiated by a striking image and it is this rather than any programmatic association that is responsible for the title.

Wedding Introit

James MacMillan

White Note Paraphrase Gaudeamus in Loci Pace

The celebrated Scottish composer James MacMillan has written works for many different instrumental combinations and in a wide variety of genres. His first three pieces for solo organ are heard here. The Wedding Introit is a short occasional piece dating from 1983. White Note Paraphrase (1994), also written for a wedding (his brother's), uses only the white notes of the keyboard. According to the composer, it evokes some of the melodic archetypes he has been interested in over the years, namely Gregorian chant, folksong and Bach chorales. Gaudeamus in Loci Pace ('let us rejoice in the peace of this place'), written in 1998, features plainchant in the middle of the texture but ends with a capricious, somewhat demented, dance at the top of the keyboard, evocative of birdsong.

Threnody with Fanfares

Rhian Samuel

(from Three Pieces for Trumpet and Organ)

Born in Aberdare, Wales, Rhian Samuel is currently Professor of Music at London's City University. A highly respected scholar

and teacher, as well as composer, she was co-editor of the New Grove Dictionary of Women Composers. Her Tirluniau was commissioned by the BBC and first performed at the BBC Proms in 2000.

Rhian Samuel writes: Each of the Three Pieces, which contrast greatly in character, was written with a different trumpeter in mind. The third piece, 'Threnody with Fanfares', was the first to be written. It is dedicated to trumpeter Deborah Calland, who, with her husband Barry Millington, instigated the notion of the work. This piece, the longest of the set, combines two completely opposed motives: the lament or sigh and the royal fanfare.

Into the Silent Land

Ruth Byrchmore

Ruth Byrchmore is Undergraduate Tutor and teacher in the Academic Studies and Composition Departments at the Royal Academy of Music. She won the 2004 Royal Philharmonic Society–Radio 3 Award for Education for her Katerina opera project with Welsh National Opera.

Ruth Byrchmore writes: 'Into the Silent Land was written for the organ of Westminster Cathedral and premiered by Colm Carey in July 1996. The title is a quotation from Christina Rossetti's powerful poem Remember whose overwhelming power and haunting sadness

had a significant impact on the genesis of the piece, my first for solo organ.'

Sortie John Hawkins

John Hawkins is a London-based composer who studied with Malcolm Williamson and Elisabeth Lutyens. A wide range of work includes A Sea Symphony, broadcast three times by the BBC, and a chamber opera which was part of Covent Garden's 'Garden Venture'. Chamber music includes Urizen for viola and piano, which has been widely played (including the International Viola Congresses in New York and England). Educational pieces published by Boosey & Hawkes include the popular Zoo Tunes for piano. Sortie is, in the composer's own words, 'an extrovert and virtuosic piece for trumpet and organ' specially commissioned by Deborah Calland.

Canzona and Toccata Robin Holloway

Robin Holloway writes: 'This piece began life as the second and third movements of a Sonata for solo trumpet. Because of the stamina problems it presented, I then adapted it for two trumpeters, to share the strain, taking the opportunity also to enhance the echo-effect in the Canzona and to open out the antiphonal implications of the Toccata. (The solo version still remains extant, as a kind of ultimate endurance test, if the player can surmount it!)

Even this did not seem quite enough, and I have enjoyed the challenge of developing the same music further still, and realising its latent harmony, in this version for single trumpet with organ. In the process came many changes, expansions, additions; entirely new is the long continuation of the echo-canzona (a 'middle eight' that far outlasts the original melody before and after); and the original material of the toccata takes many new twists and turns before homing in on a triumphal chorale-like ending that clearly could not have been possible in either of the previous incarnations.

The music itself remains (I trust) self-explanatory and unproblematic. The purpose is to exploit the trumpet's brilliance, nimbleness, declamatory rhetoric, technical bravura and sheer power.

© 2006 Barry Millington

North Star

Pieces for Deborah Calland

Magnifiques et puissants, offrant un étendu registre expressif et dynamique, la trompette et l'orgue ont en commun de nombreuses qualités qui sembleraient en faire les partenaires idéaux. Il est donc surprenant que, dans le passé, peu de compositeurs aient réuni ces deux instruments. C'est le manque actuel de ce répertoire, ainsi qu'un intérêt accru pour la musique contemporaine, qui m'ont poussée à m'adresser à des compositeurs très variés dont j'avais entendu et admiré les compositions. Ce CD propose les enregistrements pour la première fois dans le monde de cinq créations de ma collection grandissante de commandes, ce qui servira, j'espère, à célébrer l'abondance de talents de la composition britannique actuelle.

Deborah Calland

Three Orations Huw Watkins

Huw Watkins est né au Pays de Galle, étudia la musique au King's College de Cambridge, dont la composition avec Robin Holloway et Alexander Goehr, et avec Julian Anderson au Royal College of Music. La première représentation de Three Orations fut donnée lors du Cheltenham Festival en 2003.

Huw Watkins écrit : « Cette œuvre se compose de trois « oraisons » (orations) dans lesquelles la trompette tient le rôle principal, tandis que l'orgue la soutient ou la contredit dans ce rôle. Entre les oraisons, on peut entendre deux courts intermèdes pour trompette bouchée, dans lesquels l'instrument est tour à tour contemplatif et rhétorique, mais plus détaché et plus lointain que dans les parties principales.

North Star Diana Burrell

Diana Burrell fait partie des compositeurs les plus importants de sa génération et c'est à elle que beaucoup de musiciens et festivals ont commandé des œuvres de genres divers. North Star, pour trompette et orgue, fut écrit à la demande de Deborah Calland et constitue son premier morceau pour ces deux instruments.

L'étoile du nord, ou étoile polaire, est l'étoile de l'hémisphère nord vers laquelle se dirige l'axe de rotation de la Terre. En raison de

sa luminosité, elle a souvent servi d'aide à la navigation. Les œuvres de Burrell ont souvent pour point de départ une image frappante, et c'est de cela, et non d'une association programmatique, que vient ce titre.

Wedding Introit James MacMillan
White Note Paraphrase
Gaudeamus in Loci Pace

Le célèbre compositeur écossais James MacMillan a composé pour beaucoup de combinaisons instrumentales différentes et dans des genres très variés. On peut trouver ses trois premiers morceaux pour orgue sur ce CD. Wedding Introit est un court morceau de musique de circonstance datant de 1983. White Note Paraphrase (1994), écrit également pour un mariage (celui de son frère) n'utilise que les touches blanches du clavier. Selon le compositeur, il évoque certains archétypes mélodiques auxquels il s'est intéressé au fil des années, notamment les chants grégoriens, le chant populaire et les œuvres chorales de Bach. Dans Gaudeamus in Loci Pace (« Réjouissons-nous dans la paix de ce lieu »), écrit en 1998, on peut entendre du plain-chant au milieu de la structure, mais ce morceau se termine par une danse capricieuse et un peu folle sur la partie haute du clavier, qui rappelle le chant des oiseaux.

Threnody with Fanfares Rhian Samuel
(de Three Pieces for Trumpet and Organ)

Née à Aberdare, au Pays de Galle, Rhian Samuel est actuellement professeur de musique à la City University de Londres. Respectée pour son érudition et la qualité de son enseignement, mais aussi pour ses compositions, elle fut la co-rédactrice du New Grove Dictionary of Women Composers. Son œuvre intitulée Tirluniau est une commande spéciale de la BBC et c'est au cours des BBC Proms de l'an 2000 qu'on en donna la première représentation.

Rhian Samuel écrit : Chacun des Trois Morceaux (Three Pieces), qui diffèrent tant les uns des autres en caractère, fut écrit avec un trompettiste différent en tête. C'est le troisième morceau, « Threnody with Fanfares », qui fut composé en premier. Il est dédié à la trompettiste Deborah Calland, qui, avec son mari Barry Millington, sont les instigateurs de la notion de ce morceau. C'est le plus long des trois morceaux et il combine deux motifs complètement opposés : la plainte et la fanfare royale.

Into the Silent Land Ruth Byrchmore

Ruth Byrchmore est directrice d'études pour les étudiants de licence et professeur des facultés d'Etudes Supérieures et de Musique de la Royal Academy of Music. Elle a rem-

porté le Royal Philharmonic Society-Radio 3 Award for Education pour son opéra intitulé Katerina avec l'Opéra National Gallois.

Ruth Byrchmore écrit « Into the Silent Land fut écrit pour l'orgue de la cathédrale de Westminster et c'est Colm Carey qui en donna la première représentation en juillet 1996. Le titre est une citation tirée d'un poème de Christina Rossetti intitulé Remember dont l'irrésistible puissance et la tristesse obsédante eurent un effet primordial sur la genèse de ce morceau, mon premier pour solo d'orgue. »

Sortie John Hawkins

John Hawkins est un compositeur basé à Londres qui a étudié avec Malcolm Williamson et Elisabeth Lutyens. Parmi ses nombreuses œuvres, on compte A Sea Symphony, retransmise trois fois par la BBC, et un opéra de chambre qui figura parmi la « Garden Venture » de Covent Garden. La musique de chambre inclut Urizen pour violon alto et piano (dont les International Viola Congresses de New York d'Angleterre). Parmi les morceaux éducatifs publiés par Boosey & Hawkes figurent les célèbres Zoo Tunes pour piano. Sortie est, comme l'a dit le compositeur lui-même, « un morceau extraverti et virtuose pour trompette et orgue », commande spéciale de Deborah Calland.

Canzona and Toccata Robin Holloway

Robin Holloway écrit : « Ce morceau vit le jour comme deuxième et troisième mouvements d'une sonate pour solo de trompette. En raison des problèmes d'endurance qu'il présentait, je l'ai par la suite adapté pour que deux trompettistes puissent partager leurs efforts, j'en ai aussi profité pour augmenter l'effet d'écho de la canzone et pour développer les implications antiphonaires de la Toccata. (La version solo subsiste, comme un test d'endurance ultime, si l'exécutant peut en venir à bout!)

Même cela ne semblait pas suffisant, et j'ai éprouvé un grand plaisir à relever le défi que représentaient le développement encore plus poussé de la même musique et la réalisation de son harmonie latente, dans cette version pour trompette et orgue. Il en résulte de nombreux changements, expansions et ajouts; la longue continuation de la canzone à écho (un « middle eight » qui plus que survit à la mélodie originale avant et après), et le matériau d'origine de la toccata fait de nombreux zigzags avant d'atteindre une fin triomphale presque chorale qu'aucune version précédente, sans l'ombre d'un doute, n'aurait pu rendre possible.

La musique elle-même se passe d'explication et ne pose aucune difficulté. Son objectif est l'exploitation de l'éclat, de la vivacité, de la rhétorique déclamatoire, de la bravoure technique et de la puissance pure de la trompette.

© 2006 Barry Millington

North Star

Pieces for Deborah Calland

Brillant und kraftvoll, mit einem breiten Spektrum an Ausdruckskraft und Dynamik, teilen Trompete und Orgel viele gemeinsame Qualitäten, die sie als ideale Kombination erscheinen lassen. Es ist daher erstaunlich, dass in der Vergangenheit nur wenige Komponisten erwogen haben, diese beiden Instrumente zu kombinieren. Es ist dieser Mangel an bestehendem Repertoire, verbunden mit meinem großen Interesse an zeitgenössischer Musik, der mich dazu veranlasst hat, neue Werke von einigen äußerst unterschiedlichen Komponisten herauszusuchen, deren Kompositionen ich gehört habe und hoch schätze. Fünf Werke aus meiner wachsenden Sammlung von Auftragskompositionen werden auf dieser CD zum ersten Mal aufgeführt (world premiere recording) und ich hoffe, damit gleichzeitig die Fülle an Talent in der zeitgenössischen britischen Komposition zu würdigen.

Deborah Calland

Three Orations

Huw Watkins

Huw Watkins wurde in Wales geboren und belegte Musik am King's College, Cambridge, wo er bei Robin Holloway und Alexander Goehr Komposition studiert hat, sowie bei Julian Anderson am Royal College of Music. Die Uraufführung der Three Orations fand beim Cheltenham Festival in 2003 statt.

Huw Watkins schreibt: „Die Komposition besteht aus drei ‚Orationen‘, in denen die Trompete die Rolle des Protagonisten einnimmt, während die Orgel diese Rolle sowohl unterstützt als ihr auch widerspricht. Die Orationen dazwischen sind zwei kurze Zwischenspiele für gedämpfte Solotrompete, wobei das Instrument manchmal kontemplativ oder rhetorisch ist, jedoch losgelöster und distanzierter als in den Hauptteilen.“

North Star

Diana Burrell

Diana Burrell gehört zu den führenden Komponisten ihrer Generation und hat für viele Musiker und Festivals Auftragskompositionen in einer großen Vielfalt von Genres geschrieben. North Star für Trompete und Orgel entstand auf Wunsch von Deborah Calland und ist ihr erstes Werk für diese Instrumentenkombination.

Der Nord- oder auch Polarstern ist der Stern der nördlichen Hemisphäre, an dem sich die

Nordrichtung der Erdachse ausrichtet. Aufgrund seines hellen Lichts wurde er oft als Fixpunkt in der Navigation benutzt. Burrells Werke werden häufig von einem markanten Bild inspiriert, das dann eher für den Titel verantwortlich ist als irgend eine programmatische Verbindung.

Wedding Introit White Note Paraphrase Gaudeamus in Loci Pace

James MacMillan

Der gefeierte Schottische Komponist James MacMillan hat Werke für viele verschiedene Instrumentenkombinationen und Genres geschrieben. Seine ersten drei Stücke für Orgel-solo sind hier zu hören. Das Wedding Introit ist ein kurzes Gelegenheitswerk von 1983. In White Note Paraphrase (1994), das ebenfalls für eine Hochzeit (die seines Bruders) komponiert wurde, werden nur die weißen Tasten der Tastatur benutzt. MacMillan zufolge ruft dies Erinnerungen an einige der melodischen Archetypen hervor, für die er sich seit Jahren interessiert, darunter vor allem der Gregorianische Gesang, Volkslieder und Bach-Choräle. Das 1998 komponierte Gaudeamus in Loci Pace („Lasst uns freuen über den Frieden an diesem Ort“) enthält in der Mitte des Werkaufbaus einen Cantus Firmus, der dann aber mit einem kapriziösen, etwas verrückten Tanz auf dem oberen Ende der Orgeltastatur endet, was an Vogelgesang erinnert.

Threnody with Fanfares

Rhian Samuel

(aus Three Pieces für Trompete und Orgel)

Rhian Samuel wurde in Aberdare, Wales, geboren und ist derzeit Professor für Musik an der City University in London. Sie ist sowohl eine hochangesehene Wissenschaftlerin und Lehrerin, als auch Komponistin und sie war Mitherausgeberin für das New Grove Dictionary of Women Composers. Ihr Tirluniau war eine Auftragskomposition für die BBC und wurde bei den BBC Proms 2000 uraufgeführt. Rhian Samuel führt aus: „Jedes Stück der Three Pieces, die sich ganz gravierend voneinander unterscheiden, wurde für einen anderen Trompetertyp komponiert. Das dritte Stück Threnody with Fanfares wurde als erstes geschrieben. Es ist der Trompeterin Deborah Calland gewidmet, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Barry Millington die Idee zu dem Werk angeregt hat. Dieses Stück, das längste des Satzes, verbindet zwei vollkommen gegensätzliche Motive: das Klagelied und die königliche Fanfare.“

Into the Silent Land

Ruth Byrchmore

Ruth Byrchmore ist Tutorin und Lehrerin für die Academic Studies and Composition Departments der Royal Academy of Music. 2004 gewann sie den Royal Philharmonic Society-Radio 3 Award for Education für ihr Opernprojekt Katerina mit der Welsh National Oper. Ruth Byrchmore erklärt: „Into the Silent Land ist eine Komposition für die

Orgel der Westminster Cathedral und wurde im Juli 1996 unter Colm Carey uraufgeführt. Der Titel ist ein Zitat aus Christina Rossetti stark bewegendem Gedicht Remember, dessen überwältigende Kraft und quälende Trauer einen bedeutsamen Einfluss auf die Entstehungsgeschichte dieser Komposition, meinem ersten Orgelsolo, hatten."

Sortie

John Hawkins

John Hawkins ist ein in London lebender Komponist, der bei Malcolm Williamson und Elisabeth Lutyens studiert hat. Zur großen Auswahl seines Werks gehört auch A Sea Symphony, die von der BBC drei Mal übertragen wurde, sowie eine Kammeroper, die mit zum Programm des „Garden Venture“ der Covent Garden Opera gehörte. Zur Kammermusik gehört Urizen für Viola und Klavier, dass vielfach aufgeführt wurde (u.a. auf den International Viola Congresses in New York and England). Zu den Kompositionen für den Unterricht, herausgegeben bei Boosey & Hawkes, gehört auch das beliebte Zoo Tunes für Klavier. Sortie wird vom Komponisten als ein „extrovertiertes und virtuosos Stück für Trompete und Orgel“ beschrieben, dass speziell von Deborah Calland in Auftrag gegeben wurde.

Canzona und Toccata

Robin Holloway

Robin Holloway erklärt: „Dieses Stück bildete zunächst den zweiten und dritten Satz einer

Sonate für Solotrompete. Da sie aber Probleme mit der Ausdauer bereitete, habe ich sie dann für zwei Trompeten umgeschrieben, um einerseits die Anstrengung aufzuteilen, und andererseits den Echoeffekt in der Canzona zu verstärken und die antiphonischen Implikationen der Toccata aufzubrechen. (Die Soloversion besteht weiterhin, sozusagen als ultimativer Durchhaltetest für den Spieler, der ihn bestehen kann!)

Selbst diese Bearbeitung schien noch nicht ganz auszureichen und mir hat die schwierige Aufgabe viel Freude gemacht, dieselbe Musik noch weiter zu entwickeln und ihre verborgene Harmonie in die vorliegende Version für Solotrompete und Orgel umzusetzen. In dem Arbeitsprozess kam es zu vielen Änderungen, Erweiterungen und Zusätzen. Die lange Fortführung der Echo-Canzona (eine so genannte „Middle Eight“, die die ursprüngliche Melodie zuvor und danach bei weitem überdauert) ist gänzlich neu und das Originalmaterial der Toccata erfährt viele neue Drehungen und Wendungen, bevor es auf ein triumphales, choralartiges Ende zuläuft, dass in keiner der vorangegangenen Versionen so möglich gewesen wäre. Die Musik an sich, so hoffe ich, ist weiterhin selbsterklärend und unproblematisch. Sie hat das Ziel, die Brillanz, Finesse, deklamatorische Rhetorik, meisterhafte Technik und reine Kraft der Trompete auszuschöpfen.“

© 2006 Barry Millington

Deborah Calland

Deborah Calland studied at the Royal Academy of Music and has since pursued a multi-faceted career as a trumpet soloist, editor and writer on music. She has given recitals in the USA, France, Germany, Denmark, Finland and Iceland, as well as venues throughout the United Kingdom, including the Cheltenham and City of London Festivals, and has performed concertos with, among others, the Singapore Symphony Orchestra, the Virtuosi di Kuhmo (Finland) and the Britten Sinfonia.

Deborah Calland has a special interest in contemporary music and has played an

active role in increasing the repertoire for her instrument. In addition to the works recorded here, she has also had compositions written for her by the following: Einojuhani Rautavaara, Hugh Wood, Sally Beamish, Bent Lorentzen and Jonathan Dove.

Among her publications are Top Brass, Onstage Brass (both Stainer & Bell) and Trumpet Allsorts (Faber), which have all been represented on the Associated Board and Trinity syllabuses.

William Whitehead

William Whitehead has gained a wide reputation for his engaging and inspiring interpretation of the organ repertoire. Since gaining first prize in the Odense organ competition in 2004, his recital career has become increasingly busy both at home and abroad. Studying at University College, Oxford, and the Royal Academy of Music, and holding the position of Organ Scholar of Westminster Abbey, his teachers have included David Sanger and Dame Gillian Weir.

After four years as Assistant Organist of Rochester Cathedral he took up a position as a Lecturer at the Royal Academy of Music, and became Director of Music of St Mary's Church, Bourne Street. He is a critic for the BBC Music Magazine and a council member of the Royal College of Organists.

North Star

Deborah Calland trumpet

William Whitehead organ

1 - 3	Three Orations ^{12:05}	Huw Watkins
4	North Star ^{7:06}	Diana Burrell
5	Wedding Introit * ^{3:00}	James MacMillan
6	White Note Paraphrase * ^{2:10}	
7	Gaudeamus in Loci Pace * ^{6:07}	
8	Threnody with Fanfares ^{7:26}	Rhian Samuel
9	Into the Silent Land * ^{13:43}	Ruth Byrchmore
10	Sortie ^{4:44}	John Hawkins
11 - 12	Canzona and Toccata ^{15:01}	Robin Holloway

Premiere recordings except track 5

* solo organ

Producer
Recording Engineer
Booklet Notes

Nigel Wilkinson
Patrick Naylor
Barry Millington

Recorded in Douai Abbey, Upper Woolhampton, Berkshire.

© (P) 2006 Deux-Elles Limited, Reading, UK.
www.deux-elles.com

William Whitehead at the Tickell organ,
Douai Abbey.