

GERALD FINZI

Clarinet Concerto
Dies Natalis
Prelude

Susanna Rigacci *soprano*
Roberta Gottardi *clarinet*

Benedetto Marcello
Chamber Orchestra
Flavio Emilio Scogna

SHC

Gerald Finzi 1901-1956

DIES NATALIS Op.8

Cantata for Soprano (or Tenor) solo and string orchestra
words by Thomas Traherne (1636/37–1674)

1. I. Intrada	5'31
2. II. Rhapsody	7'10
3. III. The rapture	4'12
4. IV. Wonder	4'48
5. V. The salutation	3'58
6. PRELUDE <i>for string orchestra</i>	4'59

CLARINET CONCERTO Op.31

7. I. Allegro vigoroso	8'42
8. II. Adagio, ma senza rigore	10'55
9. III. Rondo, Allegro giocoso	8'53

Susanna Rigacci *soprano* Roberta Gottardi *clarinet*

Benedetto Marcello Chamber Orchestra*

Flavio Emilio Scogna *conductor*

**1st violins* Gianfranco Lupidii, Piergiorgio Troilo, Maria Vittoria Di Donato, Antonio Pirozzolo

2nd violins Luca Matani, Morena Di Gennaro, Kristina Esekova

Viola Clara Campi, Chiara Piersanti, Olga Moryn

Cello Galileo Di Ilio, Federico Perpich

Contrabass Emiliano Macrini

The fruit of the apple tree

In an illuminating and surprising text from 1938, Arnold Schoenberg wrote about George Gershwin: 'An artist is like an apple tree: when the season has come, he begins to blossom and then to produce apples. And just as an apple tree does not pose the problem of the value that will be attributed to its fruit by the market experts, so the true composer does not pose the problem of whether or not his products will please the experts in the 'serious' arts. He feels he must express something and he expresses it: that is all'. In these words, written by the father of dodecaphony a year after the death of the author of *Porgy and Bess*, lies the secret of the music of **Gerald Finzi**, the British composer, born to a German-Italian family of Jewish origin in London on 14 July 1901 and who died in Oxford on 27 September 1956. It is no coincidence that Finzi was a passionate grower and breeder of apples, to which we owe the survival of some very rare species. This passion was linked to a desire to give prominence and continuity to neglected composers such as Hubert Parry and Ivor Gurney, and with his Newbury String Players (an English string ensemble founded in 1940 by Finzi to give concerts at a time, during the Second World War, when there was little live music, whose members were mostly amateur musicians, with a few professional musicians), revived forgotten 18th century composers such as John Stanley and Richard Mudge and promoted the music of his contemporaries, e.g. Edmund Rubbra and Herbert Howells and young talents such as Kenneth Leighton. For Finzi, a passionate and tireless reader who amassed a unique and valuable library of poetry, philosophy and English literature of over three thousand volumes, the choice of a rarity, be it music, beautiful writing or a particular species of apple was a joy to perpetuate. Finzi's music is rooted in the tradition of Elgar, Parry and Vaughan Williams, but Bach was also a very significant influence for him.

In the precious selection of this 'live' CD, the masterly interpretation of Flavio Emilio Scogna, conducting the 'Benedetto Marcello' Chamber Orchestra - a formation that has increasingly devoted its attention in recent years to the Italian and international repertoire of our time - tackles the complex personality of the British composer with full awareness of the great trajectories of 20th century musical thought. Finzi's music proceeds along a trajectory that could be described as 'fragile' and 'uncertain'; throughout his life he was aware of the fragility of existence; before he was eighteen, the death of his father, three brothers and his first teacher, Ernest Farrar, had profoundly etched within him the sense of uncertainty of life, and at the age of fifty he knew that he would only have a few years of life of him when he was diagnosed with Hodgkin's lymphoma. The sense of transience is the most profound aspect of his art and poetry, along with the theme of the adult experience blurring the innocent world of childhood.

The three Finzi masterpieces presented here - which the live recording makes even closer, alive and present - restore to this singular composer his pre-eminence in 20th-century British music, alongside his predecessors and those who characterised the following decades, such as Britten, Tippett, Maxwell Davies, Cardew, Birtwistle, Harvey, Knussen, up to his contemporaries. Far removed from the historical avant-garde, Finzi's music is, however, at the same time far removed from any rhetorical temptation or immersion in recovering relics from the past.

The disc opens with what many consider to be his absolute masterpiece, the cantata *Dies Natalis*, written over a long period of time, between the mid-1920s and 1938-9, due to the composer's contact with the 'Three Choirs Festival' in Hereford, linked to the memory of Elgar and Vaughan Williams, the latter a fervent supporter of Finzi's music. Conceived for treble voice and strings, *Dies Natalis* uses the verses of the 17th-century metaphysical poet Thomas Traherne (c.1636-1674), who at the time was on the crest of a wave in England for the publication in 1908 of what became his most famous work, *Centuries of Meditations*, the manuscript of which had been found ten years earlier. It is a collection of short paragraphs, from which Finzi drew the lyrics for his cantata, in which he reflects on the Christian life and on ministry, philosophy, happiness, desire and childhood. Traherne's writings explore the glory of creation and what he saw his intimate relationship with God represented in. His writing is imbued with a burning, almost childlike love for God and is compared to the works of later poets such as William Blake, Walt Whitman and Gerard Manley Hopkins on similar themes. His love for the natural world is often expressed in his works by a treatment of nature that evokes Romanticism, two centuries before the advent of the Romantic movement. Themes congenial to Finzi's vision, which in *Dies Natalis* highlights his concern for the brevity of human existence and the experiences of life that blur the innocent state of childhood. What attracted Finzi most to Traherne's texts was the pristine vision of the world perceived by a new-born child. The cantata consists of five movements. The *Intrada*, for strings alone, one of Finzi's finest instrumental compositions, lingers on the themes of the following *Rhapsody*, where the words are skilfully constructed in a combination of recitative and arioso. For the joyous dance of praise of the angels in the following *Rapture* Finzi had a double visual inspiration: the roof with the carved wooden angels of St Wendreda's Church in March, Fenlands, and Botticelli's mystical Nativity, preserved in the National Gallery in London. The spiritual ecstasy expressed in the following *Wonder* is heightened by the subtle use of harmonic contrasts, and finally *The Salutation* takes on the appearance of a Bach chorale prelude, concluding the cantata with the serene unfolding of the melody of the strings, in which the limpid, sighing phrases of the voice vanish in a sort of ecstasy rapt in contemplation. Susanna Rigacci restores an interpretation dense with passion, combined with the melancholic naturalness that pervades the entire composition.

Like many of Finzi's compositions, the *Preludio for Strings*, conceived in the 1920s, was initially intended to be part of a larger project. Finzi's first idea was to include it as a movement of a chamber symphony, then it was to become an orchestral triptych based on the theme of the seasons, entitled The Bud, the Blossom and the Berry, but this project too was not realised. Later The Bud movement was rewritten in the form of the *Prelude for Strings*, which in Finzi's mind should have been accompanied by a contrasting movement. This idea, too, remained in the realm of intentions and the *Prelude for Strings* was therefore first performed posthumously in 1957 by the Newbury String Players conducted by Finzi's eldest son, Christopher.

Finzi had a natural affinity with the timbral quality of sounds, as is evident in the highly personal writing of his *Clarinet Concerto* (1948-9), written for Frederick Thurston, the leading British clarinettist of his time, who first performed it at the Three Choirs Festival in September 1949 under the composer's own direction. Since then, the work has established itself as one of the leading clarinet concertos of the 20th century. Here the intense and deep colours of the clarinet find in Roberta Gottardi's interpretation an extraordinary expressiveness that is accompanied by limpid naturalness and intense lyricism.

© Nicola Sani, Direttore Artistico, Accademia Musicale Chigiana, Siena (Italy)

Translation: BC

I frutti del melo

In un illuminante e sorprendente testo del 1938, Arnold Schoenberg scrisse a proposito di George Gershwin: “Un artista è come un melo: quando è giunta stagione comincia a sbocciare e poi a produrre mele. E come un melo non si pone il problema del valore che verrà attribuito ai suoi frutti dagli esperti di mercato, così il vero compositore non si pone il problema se i suoi prodotti piacciono o meno agli esperti delle arti “serie”. Sente che deve esprimere qualcosa e l’esprime: ecco tutto”. In queste parole, scritte dal padre della dodecafonia a un anno dalla scomparsa dell’autore di *Porgy and Bess*, si cela anche il segreto della musica di Gerald Finzi, compositore britannico, nato da una famiglia italo-tedesca di origini ebraiche a Londra il 14 luglio 1901 e scomparso a Oxford il 27 settembre 1956. Non a caso Finzi è stato un appassionato coltivatore e selezionatore di mele, a cui si deve la sopravvivenza di alcune specie assai rare. Una passione che per il compositore era legata al desiderio di dare risalto e continuità a compositori trascurati come Hubert Parry e Ivor Gurney e con i suoi Newbury String Players (ensemble di archi inglese fondata nel 1940 da Finzi per dare concerti in un periodo, durante la seconda guerra mondiale, in cui c’era poca musica dal vivo, i cui membri erano per lo più musicisti dilettanti, con alcuni musicisti professionisti), fece rivivere compositori dimenticati del XVIII secolo come John Stanley e Richard Mudge e promosse la musica dei suoi contemporanei, ad esempio Edmund Rubbra e Herbert Howells e giovani talenti come Kenneth Leighton. Per Finzi, appassionato e instancabile lettore, che raccolse una biblioteca unica e preziosa di poesia, filosofia e letteratura inglese di oltre tremila volumi, la scelta di una rarità, che si tratti di musica, bella scrittura o di una particolare specie di mela era una gioia da perpetuare. La musica di Finzi è radicata nella tradizione di Elgar, Parry e Vaughan Williams, ma anche Bach ha rappresentato per lui un’influenza molto significativa.

Nella preziosa selezione di questo cd “live”, la magistrale interpretazione di Flavio Emilio Scogna, alla testa dell’Orchestra da Camera “Benedetto Marcello” - formazione che sempre di più negli ultimi anni ha dedicato la sua attenzione al repertorio italiano e internazionale del nostro tempo - affronta la complessa personalità del compositore britannico con la piena consapevolezza delle grandi traiettorie del pensiero musicale del XX secolo. Quella di Finzi è una musica che procede lungo una traiettoria che si potrebbe definire “fragile” e “incerta”; per tutta la vita fu consapevole della fragilità dell’esistenza; prima che avesse diciotto anni la morte di suo padre, di tre fratelli e del suo primo insegnante Ernest Farrar, aveva inciso profondamente in lui il senso d’incertezza della vita e a cinquant’anni seppe che avrebbe avuto davanti a sé solo pochi anni di vita, quando gli fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Il senso di transitorietà è l’aspetto più profondo della sua arte e della sua poetica, assieme al tema dell’esperienza degli adulti che offusca il mondo innocente dell’infanzia.

I tre capolavori di Finzi qui presentati - che la registrazione dal vivo rende ancora più vicini, vivi e presenti - restituiscono a questo singolare compositore la sua preminenza nella musica britannica del '900, a fianco dei suoi predecessori e di coloro che hanno caratterizzato i decenni successivi, come Britten, Tippett, Maxwell Davies, Cardew, Birtwistle, Harvey, Knussen, fino ai contemporanei. Lontano dalle avanguardie storiche, la musica di Finzi è però al tempo stesso distante da ogni tentazione retorica o da immersioni nel recupero di reperti del passato. Il disco si apre con quello che molti considerano come il suo capolavoro assoluto, la cantata *Dies Natalis*, scritta in un lungo arco di tempo, tra la metà degli anni '20 e il 1938-9, dovuta al contatto del compositore con il "Three Choirs Festival" di Hereford, legato alla memoria di Elgar e Vaughan Williams, quest'ultimo fervido sostenitore della musica di Finzi. Concepito per voce alta e archi, *Dies Natalis* utilizza i versi del poeta metafisico del XVII secolo Thomas Traherne (ca 1636-1674), che all'epoca era sulla cresta dell'onda in Inghilterra per la pubblicazione nel 1908 di quella che divenne la sua opera più celebre, *Centuries of Meditations*, il cui manoscritto era stato ritrovato dieci anni prima. E' una raccolta di brevi paragrafi, da cui Finzi ha tratto i testi per la sua cantata, in cui riflette sulla vita cristiana e su ministero, filosofia, felicità, desiderio e infanzia. Gli scritti di Traherne esplorano spesso la gloria della creazione e ciò in cui vedeva rappresentata la sua intima relazione con Dio. La sua scrittura è pervasa da un amore ardente, quasi infantile per Dio ed è paragonata a quella, su temi simili, delle opere di poeti successivi, quali William Blake, Walt Whitman e Gerard Manley Hopkins. Il suo amore per il mondo naturale è spesso espresso nelle sue opere da un trattamento della natura che evoca il Romanticismo, due secoli prima dell'avvento del movimento romantico. Temi congeniali alla visione di Finzi che in *Dies Natalis* evidenzia tutta la sua preoccupazione per la brevità dell'esistenza umana e per le esperienze della vita che offuscano lo stato innocente dell'infanzia. Ciò che attirò maggiormente Finzi nei testi di Traherne fu la visione incontaminata del mondo percepito da un bambino appena nato. La cantata è costituita da cinque movimenti. *L'Intrada*, per soli archi, una delle più belle composizioni strumentali di Finzi, si sofferma sui temi della seguente *Rhapsody*, dove le parole sono sapientemente costruite in un insieme di recitativo e arioso. Per la gioiosa danza di lode degli angeli del successivo *Rapture* Finzi ebbe una duplice ispirazione visiva: il tetto con gli angeli di legno intagliato della chiesa di St. Wendreda a March, nelle Fenlands e la Natività mistica di Botticelli, conservata alla National Gallery di Londra. L'estasi spirituale espressa nel successivo *Wonder* è accresciuta dal sottile uso di contrasti armonici e infine *The Salutation* assume le sembianze di un preludio corale di Bach, concludendo la cantata con il sereno dispiegamento della melodia degli archi, in cui svaniscono le frasi limpide e sospiranti della voce in una sorta di estasi rapita nella contemplazione. Susanna Rigacci ne restituisce un'interpretazione densa di passione, unita alla naturalezza malinconica che pervade l'intera composizione.

Come molte delle composizioni di Finzi, anche il *Preludio per Archi*, concepito negli anni '20, era inizialmente destinato a far parte di un progetto di più ampie dimensioni. La prima idea di Finzi era di inserirlo come un movimento di una sinfonia da camera, poi sarebbe dovuto diventare un trittico orchestrale basato sul tema delle stagioni, intitolato *The Bud, the Blossom and the Berry*, ma anche questo progetto non venne realizzato. In seguito il movimento *The Bud* venne riscritto nella forma del *Preludio per Archi*, che nella mente di Finzi si sarebbe dovuto accompagnare a un movimento contrastante. Anche questa idea rimase nel campo delle intenzioni e il *Preludio per Archi* venne quindi eseguito per la prima volta postumo nel 1957 dai Newbury String Players diretti dal figlio maggiore di Finzi, Christopher.

Finzi aveva una naturale affinità con la qualità timbrica dei suoni, come è evidente nella scrittura estremamente personale del suo *Concerto per clarinetto* (1948-9), scritto per Frederick Thurston, il maggiore clarinettista britannico del suo tempo, che lo eseguì per la prima volta al Three Choirs Festival nel settembre 1949 sotto la direzione stessa del compositore. Da allora l'opera si è affermata come uno dei principali concerti per clarinetto del XX secolo. Qui gli intensi e profondi colori del clarinetto trovano nell'interpretazione di Roberta Gottardi una straordinaria espressività che si accompagna a limpida naturalezza e intenso lirismo.

© Nicola Sani, Direttore Artistico, Accademia Musicale Chigiana, Siena (Italy)

DIES NATALIS Op.8

Rhapsody

Will you see the infancy of this sublime and celestial greatness? I was a stranger, which at my entrance into the world was saluted and surrounded with innumerable joys: my knowledge was divine. I was entertained like an angel with the works of God in their splendour and glory. Heaven and Earth did sing my Creator's praises, and could not make more melody to Adam than to me. Certainly Adam in Paradise had not more sweet and curious apprehensions of the world than I. All appeared new, and strange at first, inexpressibly rare and delightful and beautiful. All things were spotless and pure and glorious.

The corn was orient and immortal wheat, which never should be reaped nor was ever sown. I thought it had stood from everlasting to everlasting. The green trees, when I saw them first, transported and ravished me, their sweetness and unusual beauty made my heart to leap, and almost mad with ecstasy, they were such strange and wonderful things.

O what venerable creatures did the aged seem! Immortal cherubims! and the young men glittering and sparkling angels, and maids strange seraphic pieces of life and beauty! I knew not that they were born or should die; but all things abided eternally. I knew not that there were sins or complaints or laws. I dreamed not of poverties, contentions or vices. All tears and quarrels were hidden from mine eyes. I saw all in the peace of Eden. Everything was at rest, free and immortal.

The Rapture

Sweet Infancy!
O heavenly fire! O sacred Light!
How fair and bright!
How great am I
Whom the whole world doth magnify!

O heavenly Joy!
O great and sacred brightness Which I possess!
Sao great a joy
Who did into my arms convey?

From God above
Being sent, the gift doth me inflame, To praise his name.
The stars do move,
The sun doth shine, to show his love.

O how divine
Am I! To all this sacred wealth
This life and health
Who raised? Who mine
Did make the same? What hand divine!

Wonder

How like an angel I came down!
How bright are all things here!
When first among his works I did appear O how their glory did
me crown!

The world resembled his eternity
In which my soul did walk;
And everything that I did see
Did with me talk.

The skies in their magnificence
The lovely, lively air,
O how divine, how soft, how sweet, how fair! The stars did
entertain my sense;
And all the works of God so bright and pure, So rich and great,
did seem,
As if they ever must endure
In my esteem.

A native health and innocence
Within my bones did grow,
And while my God did all his glories show, I felt a vigour in my
sense
That was all spirit: within I did flow
With seas of life, like wine:
I nothing but the world did know
But t'was Divine.

The Salutation

These little limbs, these eyes and hands which I here find,
This panting heart wherewith my life begins;
Where have ye been? Behind what curtain were ye from me hid so long?
Where was, in what abyss, my new made tongue?

When silent I so many thousand thousand years
Beneath the dust did in a chaos lie, how could I smiles, or tears, Or lips,
or hands, or eyes, or ears perceive?
Welcome, ye treasures which I now receive.

From dust I rise and out of nothing now awake,
These brighter regions which salute my eyes,
A gift from God I take, the earth, the seas, the light, the lofty skies,
The sun and stars are mine: if these I prize.

A stranger here, strange things doth meet, strange glory see,
Strange treasures lodged in this fair world appear,
Strange, all, and new to me: But that they mine should be who
nothing was, That strangest is of all; yet brought to pass.

Susanna Rigacci

Roberta Gottardi

Special thanks to Federico Paci, Director of Conservatory “G. Braga”

Live Recording: 15 March 2024, Conservatory "G. Braga", Teramo, Italy

Sound engineer and producer: Giovanni Caruso

Musical supervision: Giovanni Caruso and Gisela Lopez

Editing: Luigi Cozzolino

Artist photos: © Emilia De Leonardis (Scogna); © Michela D'Amico (Rigacci); © MoniQue foto (Gottardi)

Cover by Shout

© & © 2025 Brilliant Classics

BRILLIANT
CLASSICS

97341

www.brilliantclassics.com