

TESTAMENT

booklet note

English

Bernard Walton (1917-72) was one of the finest orchestral musicians of his age. Though barely known to the public at large – he shunned the kind of media exposure won by his contemporary Jack Brymer (1915-2003) and made few solo recordings – he was revered by fellow musicians. A professional's professional, he was heir to an élite line of clarinetists that included the founding-fathers of the modern English school, Charles Draper (1869-1952) and his nephew Haydn (1889-1934), and their two most celebrated pupils, Frederick Thurston and Reginald Kell.

Walton spent the greater part of his 35 years as a professional musician with two orchestras, the London Philharmonic and the Philharmonia. In other circumstances the position of principal clarinet of the Berlin Philharmonic might have been his for the asking. No one rated Walton's playing more highly than Herbert von Karajan. At the time of his appointment as conductor for life of the Berlin Philharmonic in 1955, he told the founder of the Philharmonia Orchestra, Walter Legge: "If we were not old friends I would immediately engage Walton for my Berlin orchestra". After six years as the Philharmonia's principal conductor in all but name, Karajan knew at first hand that there was not a clarinetist in Europe capable of matching Walton's combination of mellifluous tone, strength and subtlety of articulation, and superlative breath-control.

Karajan also knew that Walton was a team-player, more than usually gifted when it came to matching his own sound, phrasing and intonation to that of his colleagues. Legge himself described Walton's tone as being "as equable as his disposition". Indeed, it was this very equability – a certain reticence in Walton's style and personality – that caused Legge to offer the 31-year-old Walton the position of second clarinet in the Philharmonia when Reginald Kell vacated the principal's position in 1948. The post of principal went to a former BBC player, the 47-year-old Frederick 'Jack' Thurston, from whose 'expansive style', Legge suggested, Walton might usefully learn. With typical modesty, Walton accepted the offer.

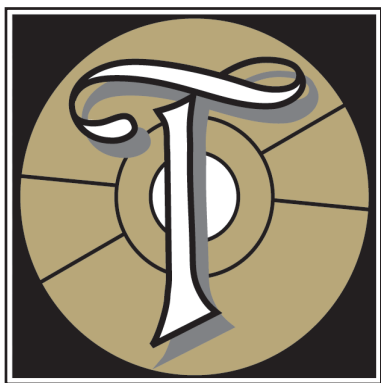
In the event, he was no mere deputy. What no one knew at the time was that within a couple of years Thurston would start showing signs of the illness which would eventually kill him. Legge later recalled an Edinburgh Festival concert: "It was typical of Walton's gentle and modest nature that he played all the exposed first clarinet passages so superbly that neither Herbert von Karajan nor I noticed the ruse. Only later did Thurston tell me how Walton had helped him". One wonders whether anyone, other than fellow clarinetists, appreciated Walton's technical gifts, not least his ability to control absolutely the power, reach and duration of a given note at

a given moment in a particular work in a particular hall. His own analysis and understanding of these techniques was to make him a highly influential teacher with an international impact, especially as Professor of Clarinet at the Royal College of Music from 1954 until his death.

The family into which Walton was born in 1917 was a musical dynasty in its own right. His grandfather, the son of a Leeds cabinet-maker, had been a cellist in the Hallé Orchestra under the eponymous Charles Hallé. Winters were spent in Manchester, summers in Llandudno where Walton's father played during the summer season. He had started playing in the orchestra at the age of 12 and it was there that he met his future wife, herself a member of an extended musical family. (Walton later recalled, "It was difficult to visit a musical centre anywhere in the country without finding a relative playing there".) Shortly after Bernard's birth, the family moved to London where his father played in the Queen's Hall Orchestra and the Covent Garden opera seasons (the young John Barbirolli a co-cellist), whilst back in the family's large Victorian house in North London the sounds of cello, double-bass, harp, piano, trumpet and violin filled the air. ("Our neighbours must have been long-suffering.") Young Bernard took to the clarinet, taught by the 'kind and patient' George Anderson, principal clarinet of the London Symphony Orchestra, who had played in the orchestra's inaugural concert under Hans Richter in 1904.

At the age of 15, Walton won a scholarship to the Royal College of Music. Two years later he took up the post of principal clarinet of the Sadler's Wells Opera Orchestra. Then, in 1937, a few days before his 20th birthday, he was appointed principal clarinet of the London Philharmonic Orchestra, the new, young virtuoso ensemble which Sir Thomas Beecham had founded in 1932. Since Walton's father, uncle and brother – principal trumpet Richard 'Bob' Walton – were already members of the LPO, it might be thought that nepotism played a part in the appointment. To be sure, the Waltons would be the first to know about Reginald Kell's defection to the LSO but young Bernard's reputation preceded him. Beecham asked him to play the cadenza from Rimsky-Korsakov's *Le Coq d'Or* and the job was his. Walton was no prodigy. He was something far more useful: a skilled instrumentalist of proven pedigree with an in-built capacity to listen and learn.

For Beecham, only the best would do. LPO guest conductors, for whom the young Walton found himself playing, included Furtwängler, Kleiber, Mengelberg, Reiner, Szell, Walter and Weingartner whom Walton particularly admired. Weingartner, he observed, "achieved maximum result with minimum effort". This was Walton's style, too; the 20-year-old clarinetist finding a soul-mate in the 75-

TESTAMENT

booklet note

English

year-old maestro. One of Walton's first experiences in the recording studio came in October 1938 when Weingartner recorded what remains to this day one of the finest of all accounts of Brahms's elusive Third Symphony, as well as what the label announced as Beethoven's '11 Viennese Dances' [11 *Mödlinger Tänze* attributed to Beethoven] with their occasionally colourful clarinet writing.

The LPO woodwind section, Beecham's so-called 'royal family', was led by oboist Leon Goossens, the most influential wind player of the age. Goossens, Walton claimed, taught him how to make music on the instrument rather than merely play it. Sitting alongside Goossens became a masterclass in the art of phrasing, subtlety of nuance, breathe control and many other finer points of musicianship.

After the outbreak of war in 1939, Walton was drafted into the band of the Irish Guards where – a gifted transposer – he further honed his ability to play any clarinet in any key. That same year, Beecham, having announced that he could no longer keep the LPO in being, presided over a liquidation meeting. Like Legge's liquidation of the Philharmonia in 1964, it did not succeed in killing off the orchestra, which survived under a very different kind of management. When Beecham founded the Royal Philharmonic Orchestra in 1946, he again engaged Reginald Kell as principal clarinet. When Kell resigned, Beecham, quixotic as ever, summoned the talented but largely self-taught Jack Brymer to take his place.

Walton first worked as a soloist with Karajan in November 1953 when the so-called Philharmonia Wind Quartet – Sidney Sutcliffe, oboe, Dennis Brain, horn, Cecil James, bassoon and Walton himself – recorded Mozart's Sinfonia Concertante in E flat, K297b with members of the Philharmonia Orchestra (Testament SBT 1091). In April 1955, the same players were joined by Walter Gieseking for a celebrated recording of the Mozart and Beethoven piano and wind quintets (also on Testament SBT 1091).

The present recording of Mozart's Clarinet Concerto was made later that same year in July 1955. Mozart's last concerto – his last completed work of any kind – drew on a movement for basset horn and orchestra he had sketched two years previously in the autumn of 1789. The concerto is a work of seemingly effortless beauty which exploits to the full the instrument's potential without so much as a hint of virtuoso display. 'Maximum result with minimum effort'. How Bernard Walton must have cherished it! Perversely, because Walton wasn't thought to be 'doing' anything with the concerto, the performance received an indifferent review in *The Gramophone*. Yet it was appreciated by the public at large. It stayed in the catalogues well into the stereo age and was successfully reissued on LP in 1981.

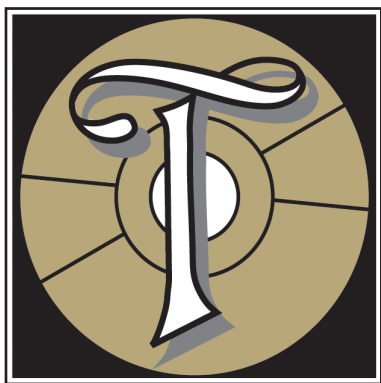
Quality lasts: in this case, the pedigree of the solo playing and the stylish contribution of a slimmed-down Philharmonia under Karajan's crisp yet unassuming direction. Interestingly, Karajan's father, a surgeon by profession, had been a distinguished amateur clarinetist specialising in the basset horn. Of the three recordings Karajan made of the concerto – the first with the Vienna Philharmonic's Leopold Wlach, the last with the Berlin Philharmonic's Karl Leister – the Walton is the finest by some distance.

Walton was one of the guests at the dinner on 8 March, 1964, when Walter Legge announced "We cannot go on. I intend to suspend the Philharmonia". On 17 March, a rescue bid was launched out of which the New Philharmonia was born. A new governing body was elected with Bernard Walton as Chairman, leader Hugh Bean, Gareth Morris, Alan Civil and William Monro as council members, and barrister Robert Wright, a friend of Walton, as the orchestra's legal adviser. Walton worked tirelessly for the new organisation, not least in running a tour of South America in the summer of 1965. (A keen golfer, he played – in altitude terms – the highest round of his career, at 8000 feet.)

Legge described Walton as "the most cooperative of men with an extraordinary sense of fairness which made him the ideal link between the management and members of the orchestra". It was not to be. Walton's absorption in his new task and the unremitting effort it involved convinced him he should retire from full-time clarinet playing and become the orchestra's General Manager. The idea ran into trouble with an influential faction within the orchestra and failed by seven votes to win the necessary 75% agreement. Walton resigned as Chairman only to find the selfsame faction manoeuvring to block his resuming his position as a player only. In April 1966, he left the orchestra. He rejoined the LPO but also made time for more chamber music. With leader Hugh Bean, who left the New Philharmonia at much the same time, he joined cellist Eileen Croxford and pianist David Parkhouse to form the nucleus of the Music Group of London, whose account of Brahms's Clarinet Quintet we hear on this record.

This is another late composition where refined musicianship takes precedence over all form of virtuoso display. It is an elegiac work, written when Brahms was 58. Brahms survived another six years. Bernard Walton, a good man and a fine musician, died in 1972 at the unaccountably early age of 55.

© Richard Osborne, 2007

SBT 1381

TESTAMENT

booklet note

German

Bernard Walton (1917-72) war einer der besten Orchestermusiker seiner Generation. Obwohl er, im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Jack Brymer (1915-2003), keine Beziehungen zu den Medien unterhielt und nur wenige solistische Platten einspielte, wurde er von seinen Kollegen hoch geehrt. Er war ein echter Profi, der Nachfolger berühmter Klarinettenisten, darunter die Gründer der modernen englischen Schule – Charles Draper (1869-1952) und dessen Neffe Haydn (1889-1934), sowie ihre beiden angesehensten Schüler, Frederick Thurston und Reginald Kell.

Den größten Teil der 35 Jahre, in denen Walton als Berufsmusiker tätig war, verbrachte er bei zwei Orchestern: den Londoner Philharmonikern und der Philharmonia. Gewiss hätte er auch Solo-Klarinetist bei den Berliner Philharmonikern werden können, denn niemand schätzte ihn höher als Herbert von Karajan. Als dieser 1955 zum Musikalischen Leiter auf Lebenszeit ernannt wurde, teilte er Walter Legge, dem Gründer der Philharmonia, mit: "Wenn wir nicht alte Freunde wären, würde ich Walton auf der Stelle nach Berlin engagieren." Karajan war sechs Jahre lang Chefdirigent der Philharmonia, also wusste er aus erster Hand, dass sich in ganz Europa kein Klarinetist in Bezug auf die Kombination des einschmeichelnden Tons, kräftiger und zugleich subtiler Artikulation und fabelhafter Atemführung mit ihm messen konnte. Karajan wusste auch, wie team-fähig Walton war und dass er die Kunst, seine Phrasierung, Intonation und den Klang dem seiner Kollegen anzupassen, ganz genial beherrschte. Legge beschrieb Waltons Tongebung als "so ausgeglichen wie sein Temperament". Genau dieser Ausgeglichenheit – eine gewisse stilistische und persönliche Zurückhaltung – war es zuzuschreiben, dass Legge dem 31-jährigen Walton 1958 die Position des zweiten Klarinettenisten bei der Philharmonia anbot, als Reginald Kell als Solo-Klarinetist zurücktrat. Kells Pult ging an Frederick "Jack" Thurston, dessen 'expansiven' Stil Legge Walton als Vorbild nahelegte. Mit der ihm typischen Bescheidenheit nahm Walton die Stelle an.

Indes war er keineswegs nur die Zweitbesetzung. Damals wusste niemand, dass Thurston innerhalb zweier Jahre an dem Leiden laborieren würde, dem er schließlich erlag. Legge erinnerte sich an ein Konzert in Edinburgh: "Mit seinem typisch feinfühligem, bescheidenen Naturell übernahm Walton alle für die erste Klarinette geschriebenen exponierten Passagen so großartig, dass weder Herbert von Karajan noch ich den Trick durchschauten. Thurston berichtete mir erst später, dass Walton ihm ausgeholfen hatte." Man fragt sich, ob Leute, die nicht berufliche Klarinettenisten waren, Waltons technische Gaben richtig beurteilen konnten – nicht zuletzt seine Beherrschung der Dynamik, Reichweite und Dauer des Tons zu jeder Zeit, in allen Werken und in allen möglichen Sälen. Dank seiner Analyse und Einsicht in diese technischen Fragen entwickelte sich Walton zu

einem einflussreichen, international geachteten Pädagogen, namentlich in seiner Funktion als Professor für Klarinette am Royal College of Music von 1954 bis an sein Lebensende.

Bernard Walton, der Sprößling einer musikalischen Dynastie, kam 1917 auf die Welt. Sein Großvater war der Sohn eines Möbelschreiners in Leeds, der in Charles Hallés gleichnamigem Orchester Cello spielte. Den Winter verbrachte die Familie in Manchester, die Sommermonate in Llandudno, wo Waltons Vater schon als 12-Jähriger während der Sommersaison mitwirkte. Dort lernte er seine zukünftige Frau kennen, die selber einer großen musikalischen Familie angehörte. (Wie Walton später feststellte, konnte man kaum irgendwo im Land ein musikalisches Zentrum aufsuchen, ohne ein Familienmitglied anzutreffen, das dort spielte.) Kurz nach seiner Geburt zog die Familie nach London. Sein Vater spielte im Orchester der Queen's Hall und während der Saison im Graben von Covent Garden; ein Kollege war der junge Cellist John Barbirolli. Aus dem großen Einfamilienhaus in Nordlondon drangen die Klänge des Cellos, Kontrabasses und Klaviers, der Harfe, Trompete und Geige ans Ohr. ("Unsere Nachbarn waren gewiss schwer geprüft.") Der junge Bernard verlegte sich auf die Klarinette; sein Lehrer war der "gutmütige, geduldige" George Anderson, Solo-Klarinetist des London Symphony Orchestra, der 1904 bei dem Antrittskonzert des Orchesters unter der Leitung von Hans Richter mitgewirkt hatte.

Mit 15 Jahren erhielt Walton ein Stipendium am Royal College of Music, und zwei Jahre darauf wurde er als Solo-Klarinetist an das Opernorchester Sadlers Wells engagiert. 1937, kurz vor seinem 20. Geburtstag, wurde er zum Solo-Klarinettenisten des von Sir Thomas Beecham im Jahr 1932 neu gegründeten, virtuoson London Philharmonic Orchestra ernannt. Da Waltons Vater, Onkel und Bruder – der Solo-Trompeter Richard "Bob" Walton – bereits Mitglieder des Orchesters waren, liegt der Verdacht nahe, dass Vetternwirtschaft dabei eine Rolle spielte. Sicher wussten sie, dass Reginald Kell zur Konkurrenz, dem London Symphony Orchestra, übergelaufen war. Doch das Renommee des jungen Bernard war ihm vorausgegangen: Beecham ließ ihn die Kadenz aus Rimsky-Korsakovs 'Le Coq d'Or' vorspielen und die Sache war erledigt. Walton war kein Wunderkind, sondern viel dienlicher: ein tüchtiger Instrumentalist mit angeborener, beglaubigter Hellhörigkeit und Lernfähigkeit.

Beecham gab sich nur mit dem Besten zufrieden. So kam es, dass der junge Walton unter ganz großen Gastdirigenten spielte: Furtwängler, Kleiber, Mengelberg, Reiner, Szell, Walter und Weingartner, den Walton besonders bewunderte. Er erklärte, Weingartner sei imstande, mit minimaler Anspannung maximale Resultate zu erzielen. Dass der 20-jährige Klarinetist mit dem 75-jährigen Maestro eine Seelenverwandtschaft empfand, entsprach genau seinem Naturell. Eine seiner ersten Erfahrungen im Schallplattenstudio machte er im Oktober

TESTAMENT

booklet note

German

1938, als Weingartner die dritte Symphonie von Brahms einspielte, die noch heute als eine der besten Interpretationen dieses nicht leicht zugänglichen Werks gilt; ferner wurden die Beethoven zugeschriebenen 11 Mödlinger Tänze (auf dem Etikett sind sie als '11 Wiener Tänze' angeführt) mit ihrem farbfrohen Klarinettenersatz aufgenommen.

Beechams sogenannte 'königliche Familie', die Holzbläser der Londoner Philharmoniker, wurde vom Solo-Oboisten Leon Goossens, dem einflussreichsten Bläser der Epoche, angeführt. Walton behauptete, Goossens habe ihn gelehrt, sein Instrument nicht nur zu spielen, sondern darauf wirklich zu musizieren. Wer neben ihm saß, erlebte einen Meisterkurs in der Kunst des Phrasierens, feinsten Nuancierung, Atemführung und vieler anderer Details.

Bei Kriegsausbruch im Jahr 1939 wurde Walton in die Kapelle der Irish Guards eingezogen, wo er sich dank seiner Geschicklichkeit im Transponieren im Spiel aller erdenklichen Klarinettenstimmungen perfektionierte. Im gleichen Jahr verlaublich Beecham, dass er die Londoner Philharmoniker nicht weiterhin tragen könne; er nahm sogar bei der Liquidation den Vorsitz. Allerdings fiel er damit nicht das Todesurteil über das Orchester (1964 wiederholten sich die Ereignisse mit Walter Legge und der Philharmonia); vielmehr erlebte es mit einer anderen Art von Management seine Wiedergeburt. Als Beecham 1946 das Royal Philharmonic Orchestra gründete, engagierte er Reginald Kell wieder als Solo-Klarinettenisten, und als dieser zurücktrat, ersetzte ihn der unberechenbare Dirigent mit dem talentierten Jack Brymer, der weitgehend Autodidakt war.

Seinen Einstand als Solist machte Walton im November 1953 unter Karajan, als das sogenannte Philharmonia Bläserquartett – Sidney Sutcliffe, Oboe, Dennis Brain, Horn, Cecil James, Fagott, und Bernard Walton – mit Mitgliedern der Philharmonia die Sinfonia Concertante in Es-dur, KV.297b aufnahm (auf Testament SBT 1091 erhältlich). Im April 1955 spielte dasselbe Ensemble mit Walter Gieseking eine gefeierte Schallplatte der Quintette für Klavier und Bläser von Mozart und Beethoven ein (ebenfalls auf Testament SBT 1091).

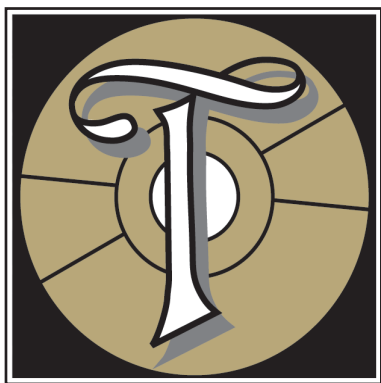
Das vorliegende Klarinettenkonzert KV.622 wurde im Juli des gleichen Jahres aufgenommen. Mozarts letztes Instrumentalkonzert – sein letztes vollständiges Werk überhaupt – bedient sich eines Satzes für Bassethorn und Orchester, den er im Herbst 1789, also zwei Jahre zuvor, skizziert hatte. Die scheinbar mühelose Vollendung des Konzerts wertet das Potential des Instruments aus, ohne im Geringsten mit Virtuosität zu paradieren. "Maximale Leistung mit minimaler Anspannung" – genau nach Waltons Geschmack. Paradoxiert wurde seine Interpretation von der Fachzeitschrift *Gramophone* sehr zurückhaltend rezensiert, weil er das Konzert 'nicht herausgearbeitet hatte'. Das Publikum wusste es allerdings zu würdigen. Die Platte wurde noch nach der Ankunft des Stereo-Zeitalters im Katalog geführt und 1981 erfolgreich als Langspielplatte neu veröffentlicht.

Die Qualität kann sich immer durchsetzen – in diesem Fall der hervorragende Beitrag des Solisten und die stilichere Begleitung der ausgerichteten Philharmonia unter Karajans schneidigem und dabei diskretem Dirigat. Eine interessante Randbemerkung: Karajans Vater war beruflich Chirurg, aber nebenbei ein namhafter Amateurklarinettenist und Spezialist auf dem Bassethorn. Insgesamt machte Karajan drei Aufnahmen dieses Konzerts: das erste mit Leopold Wlach, dem Solisten der Wiener Philharmoniker, das letzte mit Karl Leister, dem Solisten der Berliner Philharmoniker. Die Einspielung mit Bernard Walton ist mit Abstand die beste.

Walton war einer der Gäste des Dinners am 8. März 1964, bei dem Walter Legge verkündete: "So geht es nicht weiter. Ich gedenke, die Philharmonia aufzulösen." Daraufhin wurde am 17. März ein Rettungsplan in die Wege geleitet, aus dem die New Philharmonia hervorging. Im neu gewählten Vorstand saßen: Bernard Walton, Vorsitzender; Hugh Bean, Konzertmeister; Gareth Morris, Alan Civil und William Monro als Mitglieder des Vorstands und Robert Wright, ein mit Walton befreundeter Rechtsanwalt, als Rechtsberater des Orchesters. Walton setzte sich unermüdlich für die neue Organisation ein, nicht zuletzt, indem er im Sommer 1965 eine Tournee nach Südamerika organisierte. (Ein enragierter Golfspieler, erzielte er bei dieser Gelegenheit die 'höchste' Runde seiner Karriere, nämlich fast 3000m über dem Meeresspiegel).

Legge beschrieb Walton als äußerst zuvorkommend; dank seiner ungewöhnlichen Fairness war er der ideale Mittelsmann zwischen dem Management und dem Orchester. Es kam aber anders. Walton vertiefte sich dermaßen in seine neuen, aufreibenden Aufgaben, dass er den Entschluss fasste, seinen Hauptberuf als Klarinettenist aufzugeben und Geschäftsführer des Orchesters zu werden. Dieser Plan wurde von einer einflussreichen Fraktion opponiert und verfehlte mit sieben Stimmen die erforderlichen 75%. Walton demissionierte als Vorsitzender, aber dann stellte sich heraus, dass dieselbe Fraktion gegen seine Rückkehr in das Orchester intrigierte. Im April 1966 trat er aus und ging wieder zu den Londoner Philharmonikern. Nun sorgte er dafür, Zeit für kammermusikalische Tätigkeiten zu haben. Gemeinsam mit dem Konzertmeister Hugh Bean, der auch aus der New Philharmonia ausgeschieden war, der Cellistin Eileen Croxford und dem Pianisten David Parkhouse gründete er die 'Music Group of London', deren Interpretation des Klarinettenquintetts von Brahms hier vorliegt. Auch hier handelt es sich um ein Spätwerk, in dem kultiviertes Musizieren den Vorrang über Virtuosität hat. Der Komponist war 58 Jahre alt, als er dieses elegische Quintett komponierte. Brahms lebte noch sechs Jahre lang weiter. Bernard Walton, ein guter Mensch und ein begnadeter Musiker, war erst 55 Jahre alt, als er 1972 starb.

Richard Osborne, 2007
Übersetzung: Gery Bramall

SBT 1381

TESTAMENT

booklet note French

Bernard Walton (1917-72) faisait partie de l'élite des musiciens d'orchestre de son temps. Bien que très peu connu du grand public – il évita le genre de publicité réservée à son contemporain Jack Brymer (1915-2003) et grava peu de disques en soliste – il était estimé et respecté par ses collègues musiciens. Professionnel par excellence, il était l'héritier d'une lignée prestigieuse de clarinettes comprenant entre autres les pères fondateurs de l'école anglaise moderne de clarinette, Charles Draper (1869-1952) et son neveu Haydn (1889-1934) ainsi que leurs deux élèves les plus renommés, Frederick Thurston et Reginald Kell.

Walton passa l'essentiel de ses trente-cinq années de musicien professionnel dans deux orchestres, le London Philharmonic Orchestra et le Philharmonia Orchestra. En d'autres circonstances, il aurait pu prétendre au poste de première clarinette de la Philharmonie de Berlin. Il n'y avait pas d'admirateur plus fervent du jeu de Walton qu'Herbert von Karajan. A l'époque où il fut nommé chef à vie de la Philharmonie de Berlin en 1955, il déclara à Walter Legge, fondateur du Philharmonia: "Si nous n'étions pas si bons amis, j'engagerais sur-le-champ Walton pour mon orchestre de Berlin". Ayant été six ans durant le principal chef (sans pour autant être chef principal) du Philharmonia, Karajan savait par expérience qu'aucun autre clarinetiste en Europe ne pouvait égaler l'art de Walton, cette fusion de sonorités mélodieuses, de puissance et d'une grande subtilité d'articulation, sans oublier un contrôle du souffle exceptionnel.

Karajan savait aussi que Walton avait l'esprit d'équipe et le don d'adapter son timbre, son phrasé et son intonation à ceux de ses collègues. Legge lui-même qualifia le son de Walton "d'aussi constant que son caractère". C'est d'ailleurs cette constance – une certaine réserve dans le style et la personnalité de Walton – qui poussa Legge à offrir au musicien de 31 ans le poste de deuxième clarinette dans le Philharmonia lorsque Reginald Kell libéra celui de clarinette solo en 1948. Ce dernier poste alla à un ancien membre du BBC Orchestra, Frederick 'Jack' Thurston, alors âgé de 47 ans, un musicien au 'style communicatif' au contact duquel, selon Legge, Walton apprendrait beaucoup. Toujours modeste, Walton accepta cette offre.

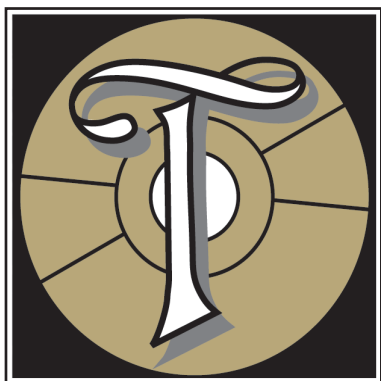
En réalité il s'avéra bien plus qu'un numéro deux. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que moins de deux ans plus tard Thurston commencerait à souffrir de la maladie qui finirait par l'emporter. Legge évoqua plus tard un concert du Festival d'Edimbourg: "Walton, avec une modestie et une gentillesse bien typiques, joua tous les passages très exposés de clarinette solo avec un tel brio que ni Karajan ni moi-même ne nous aperçûmes de la supercherie. Ce n'est que plus tard que Thurston me révéla comment Walton l'avait aidé". Qui donc, en dehors de ses collègues clarinettes, put apprécier les dons techniques de Walton, en particulier sa maîtrise absolue de la

puissance, de la portée et de la durée d'une note donnée à un moment donné dans telle ou telle œuvre, dans telle ou telle salle? Son aptitude à comprendre et à analyser ces techniques allaient faire de lui un professeur extrêmement influent sur la scène internationale, en particulier lorsqu'il enseigna la clarinette au Royal College of Music de 1954 à sa mort.

Walton naît en 1917 dans une véritable dynastie de musiciens. Son grand-père, fils d'un ébéniste de Leeds, a été violoncelliste dans le Hallé Orchestra sous la baguette de son fondateur, Charles Hallé. La famille passe l'hiver à Manchester et l'été à Llandudno au Pays de Galles où le père de Walton joue dans le cadre de la saison d'été. Il a commencé à jouer dans l'orchestre à douze ans et c'est d'ailleurs là qu'il rencontre sa future épouse, elle-même membre d'une famille étendue de musiciens. (Walton déclara plus tard: "Impossible de se rendre dans un centre musical du pays sans y rencontrer un membre de notre famille au travail".) Peu après la naissance de Bernard, la famille part s'installer à Londres. Son père joue dans le Queen's Hall Orchestra et pour les saisons lyriques de Covent Garden (partageant le pupitre des violoncelles avec un jeune John Barbirolli) tandis que dans la grande maison de famille victorienne d'un quartier nord de Londres résonnent le violoncelle, la contrebasse, la harpe, le piano, la trompette et le violon. ("Nos voisins devaient avoir une patience à toute épreuve.") Le jeune Bernard se met à la clarinette, guidé par un homme 'gentil et patient', George Anderson, clarinette solo du London Symphony Orchestra qui avait participé au tout premier concert de l'orchestre sous Hans Richter en 1904.

A l'âge de quinze ans, Walton remporte une bourse pour le Royal College of Music. Deux ans plus tard, il est nommé clarinette solo du Sadler's Wells Opera Orchestra. Puis en 1937, quelques jours avant son vingtième anniversaire, il devient clarinette solo du London Philharmonic Orchestra, jeune ensemble virtuose que Sir Thomas Beecham a fondé cinq ans plus tôt. Comme le père et l'oncle de Walton, ainsi que son frère – le trompette solo Richard 'Bob' Walton – font déjà partie de cet orchestre, faut-il voir dans cette nomination un degré de népotisme? Il est certain que les Walton auraient été parmi les premiers informés de la défection de Reginald Kell en faveur du London Symphony Orchestra mais la réputation du jeune Bernard le précède. Beecham lui demande de jouer la cadence du *Coq d'or* de Rimski-Korsakov et s'empresse de lui offrir le poste. Walton n'est pas un prodige. Il est bien plus utile que cela: un instrumentiste talentueux, au pedigree excellent ayant la faculté innée d'écouter et d'apprendre.

Beecham vise toujours à l'excellence. Parmi les chefs invités du London Philharmonic sous lesquels le jeune Walton va jouer, il y a Furtwängler, Kleiber, Mengelberg, Reiner, Szell, Walter ainsi que Weingartner, que Walton admire tout particulièrement. Weingartner, selon lui, "atteint un résultat optimum avec un minimum d'effort". Tout à fait le style de Walton. Le clarinetiste de vingt ans

TESTAMENT

booklet note French

trouve l'âme sœur chez un maestro de soixante-quinze ans. L'un des tout premiers enregistrements en studio de Walton a lieu en octobre 1938 lorsque Weingartner grave ce qui reste à ce jour l'une des plus belles lectures de l'insaisissable Troisième Symphonie de Brahms, ainsi que '11 danses viennoises' de Beethoven [11 *Mödlinger Tänze* attribuées à Beethoven], avec leur écriture pour clarinette parfois très pittoresque.

La section des vents du London Philharmonic Orchestra, que Beecham surnomme sa 'famille royale', est emmenée par l'hautboïste Leon Goossens, le musicien à vent le plus influent de son temps. Selon Walton, Goossens lui apprend à faire de la musique plutôt qu'à simplement jouer de son instrument. En côtoyant Goossens, il apprend l'art du phrasé, des subtilités de nuance, de la maîtrise du souffle et bien d'autres techniques musicales.

Lorsque la guerre éclate en 1939, Walton est mobilisé dans la fanfare des Irish Guards où – doué pour la transposition – il approfondit sa connaissance des clarinettes de tous genres et de toutes tonalités. Cette année-là, ayant annoncé qu'il ne peut maintenir à flot le London Philharmonic Orchestra, Beecham préside une réunion de liquidation. Tout comme la liquidation du Philharmonia en 1964 par Legge, cette opération ne réussit pas à tuer l'Orchestre qui survit avec une direction bien différente. Lorsque Beecham fonde le Royal Philharmonic Orchestra en 1946, il choisit à nouveau Reginald Kell comme clarinette solo. Lorsque Kell démissionne, Beecham, Don Quichotte par excellence, fait appel à Jack Brymer, un musicien talentueux certes mais essentiellement autodidacte.

Walton fait ses débuts de soliste avec Karajan en novembre 1953 lorsque le Quatuor à vent du Philharmonia – Sidney Sutcliffe, hautbois, Dennis Brain, cor, Cecil James, basson et Walton lui-même – enregistre la Symphonie Concertante en mi bémol, K 297b de Mozart avec certains membres du Philharmonia Orchestra (Testament SBT 1091). En avril 1955, ces mêmes musiciens s'associent à Walter Gieseking pour un enregistrement célèbre des quintettes pour piano et vents de Mozart et Beethoven (également sur Testament SBT 1091).

L'enregistrement que voici du Concerto pour clarinette de Mozart est réalisé quelques mois plus tard en juillet 1955. Ce dernier concerto de Mozart – en fait la toute dernière œuvre qu'il ait jamais achevée – s'inspire d'un mouvement pour cor de basset et orchestre qu'il avait esquissé deux ans plus tôt durant l'automne de 1789. Le concerto est une œuvre d'une beauté apparemment très naturelle qui exploite au maximum les possibilités de l'instrument sans jamais tomber dans l'étalage virtuose. "Un résultat optimum avec un minimum d'effort". Comme cela devait plaire à Bernard Walton! Par esprit de contradiction, les critiques estiment que Walton ne 'fait' rien avec ce concerto et sa lecture est accueillie avec indifférence par la revue *The Gramophone*. Mais elle plaît au grand public. Elle reste inscrite aux catalogues même après l'avènement de la stéréophonie et ressort avec

succès sur 33 tours en 1981. La qualité résiste au temps: dans le cas présent, un soliste de grand pedigree et la contribution élégante d'un Philharmonia aux forces réduites sous la direction vive mais modeste de Karajan. Fait intéressant: le père de Karajan, chirurgien de profession, avait été un clarinettiste amateur émérite spécialiste du cor de basset. Des trois enregistrements de ce concerto par Karajan – le premier avec Leopold Wlach de la Philharmonie de Vienne, le dernier avec Karl Leister de la Philharmonie de Berlin – celui de Walton est de loin le meilleur.

Walton est au nombre des invités au dîner du 8 mars 1964 durant lequel Walter Legge annonce: "Nous ne pouvons pas continuer. J'ai l'intention de suspendre le Philharmonia". Le 17 mars, une opération de sauvetage est lancée, opération dont émerge le New Philharmonia Orchestra. Un nouveau conseil d'administration est élu avec Bernard Walton comme président, le premier violon Hugh Bean, Gareth Morris, Alan Civil et William Monro comme membres, tandis que Robert Wright, avocat ami de Walton, devient le conseiller juridique de l'orchestre. Walton travaille d'arrache-pied pour ce nouvel ensemble, organisant entre autres une tournée en Amérique du sud durant l'été de 1965. (Golfier enthousiaste, il joue la partie la plus élevée de sa carrière – du moins en terme d'altitude – à plus de 2400 mètres.)

Legge voit en Walton "un homme extrêmement coopératif avec un sens profond de la justice, ce qui lui permettra d'être le lien idéal entre la direction et les membres de l'orchestre". Mais il n'en sera rien. Absorbé comme il l'est par sa nouvelle tâche et l'effort constant qu'elle exige, il décide de prendre sa retraite de clarinettiste à plein temps pour devenir directeur général de l'orchestre. Mais cette décision se heurte à une faction influente de l'orchestre et il lui manque sept voix pour obtenir les 75% nécessaires. Walton démissionne de son rôle de président mais ceux qui l'ont fait échouer font tout pour l'empêcher de retrouver sa place dans l'orchestre qu'il quitte en avril 1966. Il rejoint les rangs du London Philharmonic Orchestra mais consacre également plus de temps à la musique de chambre. Avec le premier violon Hugh Bean, qui quitte le New Philharmonia à peu près à la même époque, il s'associe à la violoncelliste Eileen Croxford et au pianiste David Parkhouse pour former le noyau du Music Group of London qui nous offre la présente version du Quintette pour clarinette de Brahms.

Il s'agit là aussi d'une composition de la fin de la vie du musicien dans laquelle le raffinement prend le pas sur toute forme d'étalage virtuose. C'est une œuvre élégiaque, écrite par Brahms à cinquante-huit ans. Brahms écut encore six ans. Bernard Walton, homme bien et excellent musicien, s'éteint prématurément en 1972 à l'âge de cinquante-cinq ans.

Richard Osborne, 2007
Traduction: Nicole Valencia