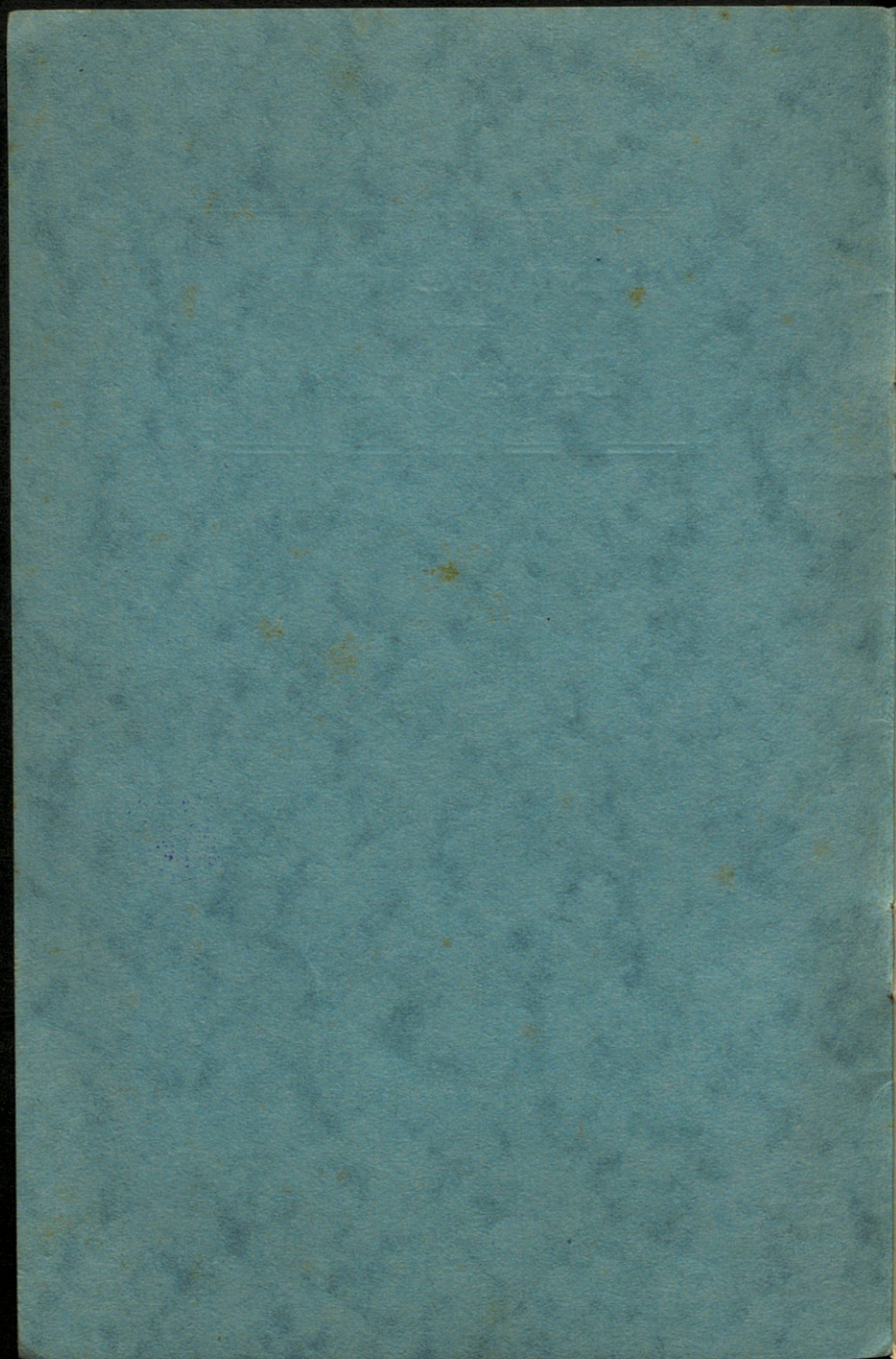

MINIATURE ESSAYS

Gustav Holst

29

MINIATURE ESSAYS : :

GUSTAV HOLST

Price 6d. (fr. 1.00) Net.

J. & W. CHESTER LTD.

London :—11, Great Marlborough St., W. 1

Seuls Dépositaires

France :

ROUART, LEROLLE & CIE,
29, Rue d'Astorg, PARIS.

Hollande :

BROEKMANS & VAN POPPEL,
92, Baerlestraat, AMSTERDAM.

Belgique :

MAISON CHESTER,
86, Rue de la Montagne, BRUXELLES.

Italie :

PIZZI & CIE,
Via Zamboni 1, BOLOGNA.

Copyright, 1924, by J & W. Chester Ltd.

Reproduced by permission from "Modern British Composers" (F. & B. Goodwin, Ltd.)

GUSTAV HOLST

GUSTAV HOLST

GUSTAV HOLST was born at Cheltenham on September 21st, 1874. Of Swedish origin, his family has been settled in England ever since his great-grandfather emigrated from Riga, where he had at first taken up his residence. Gustav Holst's father was well-known as a pianist and organist at Cheltenham. He wished his son to devote himself to the piano, and the boy learned both that instrument and the organ under his guidance. But at an early age his real ambition was to make his way as a composer, and he never at any time evinced any great liking for performing on the two instruments of his earliest acquaintance.

Before Gustav Holst could take the first steps towards embarking on a composer's career, that is to say, before he undertook any systematic study to that end, he gained considerable experience as organist at a village church, where he learnt much that was useful to him of choral singing, and was even given the opportunity of some orchestral experience with a small band which he conducted. Such works as "Turn back, O man" and "Festival Chime," which supply the need of amateur choirs and orchestras, were produced during that period.

But the decisive step of coming to London had sooner or later to be taken, and Holst eventually entered the Royal College of Music, where he was instructed in the art of composition by Sir Charles Stanford. About this time Holst, like his fellow-student, Vaughan Williams, began to feel the powerful influence of English folk-song, the outcome of which were not only the numerous folk-song settings for unaccompanied choir scattered throughout the list of his works, but a distinctly national note that makes itself heard in much of his music.

By this time the prospect of ever playing the piano for any but practical purposes were frustrated by attacks of neuritis and writer's cramp, and, need-

less to say, the organ had to be given up for the same reason. Yet Holst realized the necessity of perfecting himself on some instrument or another, even if it were only as a precaution against the vicissitudes of so uncertain a career as that of a budding composer. He chose, as his second study, the trombone, the knowledge of which instrument was to stand him in good stead later on, for there is no doubt that his particularly brilliant writing for brass instruments is to be attributed to it.

Later Gustav Holst joined the orchestra of the Carl Rosa Opera Company as trombone player. Although the repertory was a comparatively small one, and did not open up a wide field of music to him, the appointment proved fruitful in experience of another kind, for owing to his superior musical gifts he was entrusted with the task of rehearsing the singers. A very much wider orchestral activity was later offered to him by an appointment as trombone player in the Scottish Orchestra.

Meanwhile, Gustav Holst devoted himself ardently to composition, for beyond his aim of acquiring practical orchestral routine lay the higher one of the creative artist. An Opera and a Ballet Suite for orchestra were among his early and tentative works, while the "Cotswold Symphony" reflected the impressions received from the surroundings of his youth. With these works must be mentioned a second Opera, "Sita," composed in 1906, and a Scena for soprano and orchestra, "The Mystic Trumpeter," which found its way into the Philharmonic Society's programmes the same year.

Holst had now made the first strides forward on a path that was to lead him rapidly to a distinctive position in the musical world. He became Musical Director at the Passmore Edwards Settlement, a post which he subsequently relinquished for a similar appointment at Morley College. Here he found the experience gained earlier as choirmaster and conductor invaluable, and he especially distinguished himself by a concert rendering of Purcell's "Fairy Queen" and a pageant performance of the same master's "Diocletian," the latter the first for about 250 years. An appointment that was to bring him, if possible, still greater honour, was

that of Head Music Master at St. Paul's Girls' School, for which institution he wrote, in 1909, music for a Masque performed there to celebrate the 400th anniversary of the foundation of St. Paul's School. It is doubtless to his activities there that we owe his numerous works for female chorus, all of which are conceived and executed with the most perfect understanding of this somewhat restricted medium. As a teacher, Holst has won for himself the respect and affection of a vast number of disciples.

In 1918, Holst rendered signal services to the Y.M.C.A., who sent him to Salonica as lecturer and organiser of choral competitions. The task of teaching soldiers to sing and love good music took him as far as Constantinople and Asia Minor, and in the summer of 1919 he returned to England.

In 1907, beside a "Somerset Rhapsody" for orchestra, the "Vedic Hymns" for voice and piano were written. The eastern phase which is so prominent a feature in Holst's music, must not be looked upon as the result of a mere superficial predilection for the picturesque qualities of Oriental subjects. It represents a genuine artistic trend in his personality, expressed musically with the utmost sincerity, and it has in fact proved so powerful as to induce him to make a study of Sanscrit, in order that he might make his own translations. The settings of some of the Hymns from the most important work of the ancient sacred literature of India conclusively prove that it was not so much its pictorial as its mystical side that attracted him. That peculiar blend of the concrete and the occult which distinguishes the religious poetry dedicated to the Vedic gods, is realized to perfection in a music that is certainly colourful, but still more profound.

The composer, once engrossed in this fascinating subject, could not help seeing that it would lend itself still better to a treatment on a larger scale, and one free from a medium so essentially Western and modern as the pianoforte; thus followed, in 1908, the magnificent choral settings of another group of Vedic Hymns, more elemental and more appropriate to the subject perhaps than the first set, although the latter is quite as perfect in its own way, and at any rate has the advantage of being designed to be more

frequently heard.

Contemporary with the Choral Hymns is another very important work on an Indian subject, the one-act Opera "Savitri." The libretto, written by the composer himself, is drawn from the "Mahabharata" and deals with the beautiful subject of a conjugal love that is stronger than death itself. The feeling of mysticism underlying this story from the great Indian epic is intensified by the composer with the simplest, but most original and impressive, of means. The accompaniment consists merely of a small chamber orchestra and a chorus of female voices heard behind the scenes and used in a purely instrumental manner. The effect is touching in the extreme, and the whole of the music is pervaded by an atmosphere that is curiously appropriate to the subject without any attempt at using a particularly Oriental idiom, much less any of the current pseudo-Eastern formulas. It is simply the composer's obvious sincerity and a certain mysterious affinity of his individuality with the theme that makes the work so completely convincing.

Two orchestral works on extra-European subjects may be mentioned here: the Suite "Beni Mora," inspired by impressions gathered on the North African coast, and the "Japanese Suite." They were composed in 1910 and 1916 respectively.

The year before the second of these Suites was finished, Gustav Holst had set out to work at the most important orchestral piece he has yet given us, and the one which has earned him the most complete success. It is hardly necessary to say that this is "The Planets," a great symphonic work in seven movements dealing with the mysterious qualities associated with the chief celestial bodies. Holst, who is no mere dabbler in astrology, gives an accurate and detailed musical outline of the human passions and experiences which each planet is said to influence. But although its occult foundation can, from its very nature, never appeal to the public at large, this work grips the hearer by the sheer force of its inspiration, its melodic spontaneity, its immense rhythmic strength, its vivid and strongly contrasting colour, and its masterly orchestration.

Whether he is dealing with astrology, with a sub-

ject taken from one of the most ancient of the world's literatures, or with an old folk-song, Gustav Holst invariably proves a master in the art of conveying the remoteness of such subjects by means that are entirely modern. In 1917 a large work was finished that employed the same gifts in a different direction. This was the magnificent "Hymn of Jesus" for chorus and orchestra. Among the smaller works possessing similar qualities must be mentioned the "Songs for Voice and Violin," a most characteristic setting of four mediæval poems. The medium of expression here is as uncommon as it is appropriate. The composer uses a single violin as a support for the voice, a device that gives these songs a primitive feeling which is exactly suited to the words. In spite of the limited resources of the two parts, they are so admirably handled and blended that they give an astonishing impression of completeness.

—A Gustav Holst's most extensive work so far, the Opera "The Perfect Fool," begun in 1918 and produced by the British National Opera Company at Covent Garden in 1923, at once provoked so much comment that a detailed discussion of it, for which space is lacking here, can easily be sought elsewhere by those who are anxious to study the work. It is sufficient to point out here how characteristic this skit on operatic conventions and foibles is of a composer who, throughout his career, has devoted his great creative gifts to the destruction of all that is false and to the preservation of the finest traditions in musical history, not by slavish imitation, but by a thoughtful re-moulding of them into a living, original and modern art.

USTAVE HOLST est né à Cheltenham le 21 Septembre 1874. D'origine suédoise, sa famille s'établit en Angleterre après que son grandpère eut quitté Riga où il avait résidé quelque temps. Le père de Gustave Holst était bien connu à Cheltenham comme pianiste et organiste. Il désira voir son fils se consacrer au piano et c'est sous sa direction que l'enfant apprit à la fois le piano et l'orgue. Mais, dès son jeune âge, Gustave Holst avait l'ambition de devenir compositeur et ne manifesta jamais un goût bien vif pour l'un ou l'autre de ces instruments.

Avant de faire ses premiers pas dans la carrière de compositeur, c'est à dire avant qu'il pût entreprendre des études systématiques dans ce but, il acquit une fort utile expérience comme organiste dans une église de campagne où il lui fut possible d'accroître ses connaissances en matière de chant choral, et il eut même l'occasion de se livrer à quelques essais orchestraux avec un petit ensemble qu'il conduisait. C'est à cette époque qu'il composa "Turn back, O man" et "Festival Chime" qui peuvent satisfaire choeurs et orchestres d'amateurs.

Il lui fallut bien venir à Londres et il entra au "Royal College of Music" où l'art de la composition lui fut enseigné par Sir Charles Stanford. C'est à cette époque, que Holst, comme son condisciple Vaughan Williams, commença à ressentir l'influence puissante de la chanson populaire anglaise; le résultat de cette influence ne fut pas seulement les nombreuses transcriptions de chants populaires pour choeurs que l'on rencontre dans la liste de ses œuvres, mais encore une note distinctement nationale qui se fait entendre généralement dans sa musique.

Des crises de névrite et de crampe des écrivains l'obligèrent à renoncer à la carrière de pianiste aussi bien que d'organiste. Cependant Holst comprenait la nécessité de perfectionner un instrument quelconque pour parer aux vicissitudes possibles d'une carrière aussi incertaine que celle de compositeur. Il se consacra alors à l'étude du trombone, dont la connaissance devait lui être d'un véritable profit par la suite. Il n'est pas douteux que l'écriture particulièrement brillante de Holst en ce qui touche les cuivres est due à cette étude spéciale.

Le jeune compositeur entra en qualité de trombone à l'orchestre de la compagnie d'opéras Carl Rosa. Encore que le répertoire fût comparativement restreint et ne lui donnât pas accès à un vaste champ musical, cet engagement lui fut profitable d'une autre manière ; grâce, en effet, à ses remarquables dons musicaux, il se vit bientôt confier la tâche de faire répéter les chœurs. Les ressources de l'orchestre lui furent plus généreusement révélées lorsque, par la suite, il devint trombone de l'*Orchestre Ecossais*.

Cependant Gustave Holst se consacrait ardemment à la composition et, au delà du but qu'il poursuivait d'acquérir la routine de l'orchestre, il distinguait celui, plus élevé, de devenir un artiste créateur. Un opéra et une *Suite en forme de ballet*, pour orchestre, furent parmi ses premières œuvres, tandis que la "*Cotswold Symphony*" reflétait les impressions qu'avaient laissées sur lui les lieux où s'était passée sa jeunesse. Outre ces œuvres, il faut encore citer un second opéra "*Sita*," composé en 1906, et une scène pour soprano et orchestre, "*Le Trompette Mystique*," qui fut inscrite au programme des concerts de la Société Philharmonique cette même année.

Holst avait, dès lors, fait vraiment ses premiers pas dans une voie qui allait le conduire rapidement à une position des plus distinguées dans le monde musical. Il devint le directeur musical du *Passmore Edwards Settlement*, poste qu'il quitta pour en remplir un semblable au Morley College. L'expérience qu'il avait acquise précédemment comme chef de chœurs et d'orchestre se révéla alors de quelque profit pour lui, et il se distingua particulièrement lors d'une exécution au concert de la "*Reine des Fées*" de Purcell, et d'une exécution en costumes du "*Dio-clétien*" du même compositeur, la première qui eut lieu de cette œuvre depuis deux-cent cinquante ans. Un poste qui devait lui valoir encore plus d'honneur fut celui de directeur de l'enseignement musical au Collège Saint-Paul pour jeunes filles. En 1900, il écrivit, pour cette institution de la musique pour une représentation destinée à célébrer le quatrième centenaire de la fondation du collège : et son activité professorale nous a valu de nombreuses œuvres pour chœurs de femmes qui sont

toutes conçues et rendues avec la compréhension la plus parfaite des ressources et des limites de cette forme musicale. En tant que professeur, Holst s'est acquis le respect et l'affection d'un grand nombre d'élèves.

En 1918 il rendit de grands services à l'Association Chrétienne de Jeunes Gens qui l'envoya à Salonique comme conférencier et organisateur de concours de chœurs. La tâche d'enseigner des soldats à chanter et à aimer de la bonne musique le mena à Constantinople et en Asie Mineure et dans l'été de 1919 il revint en Angleterre.

Dès 1907, outre la "*Symphonie du Somerset*" pour orchestre, il avait écrit les "*Hymnes Védiques*" pour voix et piano. La phase orientale qui est un fait si frappant dans la musique de Holst n'est pas le résultat d'une prédilection superficielle pour les qualités pittoresques que comportent les sujets orientaux. Elle représente une tendance naturelle à sa personnalité, exprimée musicalement avec la plus profonde sincérité, et elle l'a entraîné même à étudier le sanscrit pour pouvoir faire lui-même ses traductions. Les Hymnes qu'il a écrites d'après l'ouvrage le plus considérable de l'ancienne littérature sacrée de l'Inde prouvent indubitablement qu'il n'était pas autant attiré par leur aspect pittoresque que par leur côté mystique. Le mélange très particulier de concret et d'occulte qui distingue la poésie religieuse consacrée aux dieux védiques, est parfaitement exprimé dans une musique qui est assurément colorée, mais qui n'en est pas moins profonde.

Le compositeur, une fois plongé dans ce fascinant sujet, vit bientôt qu'il se prêterait à une interprétation plus large, une fois libérée d'un moyen aussi essentiellement moderne et occidental que le piano : en 1908, naquit ainsi ce magnifique groupe d'autres *Hymnes Védiques*, écrit cette fois pour un chœur, et plus approprié au sujet que la première série, quoique celle-ci soit parfaite en son genre, et possède en outre l'avantage de pouvoir être entendue plus fréquemment.

De la même époque que les *Hymnes Chorales* date un ouvrage très important sur un sujet hindou, l'opéra en un acte intitulé "*Savitri*." Le livret en fut écrit par le compositeur lui-même, il est tiré du

“ Mahabarata ” et a trait à l'admirable sujet de l'amour conjugal plus fort que la mort même. Le sentiment mystique qui imprègne cette histoire empruntée au grand poème épique de l'Inde se trouve accru par le compositeur à l'aide des moyens les plus simples, les plus originaux et à la fois plus impressionnants. L'accompagnement consiste simplement en un petit orchestre et un chœur de voix de femmes derrière la scène et est traité de façon purement instrumentale. L'effet est des plus émouvants et toute la musique est envahie d'une atmosphère singulièrement bien appropriée au sujet, encore qu'on n'y trouve nulle part l'emploi d'un idiome particulièrement oriental, et encore moins des habituelles formules pseudo-orientales. C'est l'évidente sincérité du compositeur et une certaine affinité mystérieuse de sa personnalité avec le sujet lui-même qui rendent cette œuvre si pleinement convaincante.

On doit encore mentionner ici deux autres œuvres sur des sujets extra-européens : la suite *Beni Mora*, inspirée par des impressions recueillies sur la côte septentrionale d'Afrique, et la *Suite Japonaise*, qui furent composées respectivement en 1910 et 1916.

L'année qui précéda l'achèvement de cette seconde suite, Gustave Holst entreprit le plus important des ouvrages symphoniques qu'il nous ait donnés jusqu'alors et celui qui lui valut son plus complet succès. Il va sans dire qu'il s'agit ici des “ *Planètes* ” grande œuvre symphonique en sept mouvements qui prend pour sujet les mystérieuses qualités qui ont été associées avec les principales planètes. Holst qui n'est pas un simple barbouilleur en astrologie a tracé une évocation musicale soigneuse et détaillée des passions humaines qui passent pour être influencées par telle ou telle planète. Mais si ces fondements occultes peuvent bien, à vrai dire, ne pas intéresser le grand public, cette œuvre retient vivement l'auditeur par la seule force de son inspiration, sa spontanéité mélodique, son immense force rythmique, sa couleur vive et fortement contrastante, et son orchestration magistrale.

Qu'il ait à traiter d'astrologie ou d'un sujet emprunté à l'une des plus anciennes littératures, ou n'eût-il même qu'à harmoniser une mélodie populaire,

Gustave Holst montre également à quel point il sait communiquer le sentiment d'une atmosphère ancienne par des moyens qui sont entièrement ceux de son temps, sans faire le moins du monde violence à ses idées essentielles. C'est ainsi que 1917 vit paraître une autre œuvre qui utilisait les mêmes dons dans une direction toute différente : la magnifique "*Hymne à Jésus*" pour chœur et orchestre.

Parmi ses œuvres plus courtes et qui expriment des émotions du même genre, il faut citer : les *Mélodies pour voix et violon*, très caractéristique interprétation musicale de quatre poèmes du Moyen-Age, sacrés et profanes. Le mode d'expression est ici aussi inhabituel que bien approprié. Dédaignant le piano, le compositeur fait usage d'un simple violon comme support de la voix, et cela communique à ces mélodies un sentiment primitif parfaitement bien adapté aux paroles. En dépit des ressources limitées des deux parties, elles sont si admirablement traitées et conduites qu'elles vous donnent l'impression étonnante d'un tout.

L'œuvre de Gustave Holst la plus étendue, son opéra "*Le Parfait Niais*," commencée en 1918 et représentée à Covent Garden par les soins de la Compagnie Anglaise d'Opéra National en 1923 a provoqué de si nombreux commentaires que les étudier en détail dépasserait les bornes de l'espace qui nous est assigné ici et force nous est d'y renvoyer ceux qui souhaitent d'étudier cette œuvre. Qu'il suffise de dire combien cette raillerie des conventions et des faiblesses de l'opéra est caractéristique d'un compositeur qui, au cours de toute sa carrière, a consacré ses grands dons créateurs à combattre tout ce qui est faux et à la défense des plus belles traditions de l'histoire musicale, non pas selon une imitation servile, mais en s'efforçant de les rajeunir sous les aspects d'un art vivant, original et moderne,

+ Mai 25, 1934

[illegible]

2. *rustan Hekt*

From "MERCURY" (THE PLANETS)

By kind permission of Messrs. F. & B. Goodwin, Ltd.

GUSTAV HOLST

SONGS

ROMANCES

Op. 24

VEDIC HYMNS for Solo Voice and Piano

In three books—en trois recueils

Price each, chaque 2/- net

English Words—Paroles anglaises

Medium or low voice—Voix moyenne ou grave

BOOK I.

1. Ushas (Dawn)
2. Varuna I. (Sky)
3. Maruts (Stormclouds)

BOOK II.

4. Indra (God of Storm and Battle)
5. Varuna II. (The Waters)
6. Song of the Frogs

BOOK III.

7. Vac (Speech)
8. Creation
9. Faith

Op. 35

FOUR SONGS for Voice and Violin

Quatre Chants pour Voix et Violon

English Words—Paroles anglaises

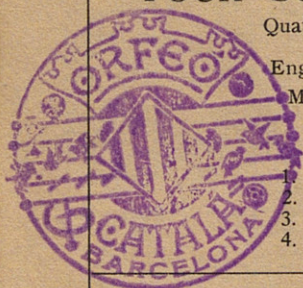
Medium Voice—Voix moyenne

Price, 2/6 net

1. Jesu Sweet, now will I sing.
2. My Soul has nought but fire.
3. I sing of a Maiden.
4. My Leman is so true.

All Prices net cash

*Les prix pour la France, la Belgique et la Suisse
sont à raison de frs. 1.50 par shilling*

Works of GUSTAV HOLST

In the CURWEN EDITION.

FULL ORCHESTRA

The Planets, Suite (90725)

1.—Mars, the bringer of war	5.—Saturn, the bringer of old age
2.—Venus, the bringer of peace	6.—Uranus, the magician
3.—Mercury, the winged messenger	7.—Neptune, the mystic
4.—Jupiter, the bringer of jollity	

1st ed. 200 copies, folio.

Full Score (folio), net cash 63/- Miniature Score, net cash 10/-

COLUMBIA GRAPHOPHONE RECORD

Jupiter (from the Planets) ... 7/6
Venus (from the Planets) ... 7/6

The other numbers in active preparation.

Beni Mora, Oriental Suite in E Minor (990704)

1.—First Dance. 2.—Second Dance. 3.—Finale, "In the Street of the Ouled Nails"

Score ... net cash 15/-	Extras :—Viola, net cash 1/6
Parts ... " 21/-	'Cello " 1/6
Extras :—Viol. 1 " 2/-	Bass " 1/-
Viol. 2 " 2/-	

STRING ORCHESTRA

St. Paul's Suite, (90718) Full Score... net cash 7/6

Parts (each) ... " 1/6

1.—Jig. 2.—Ostinato. 3.—Intermezzo. 4.—Finale, The Dargason.

OPERA

Savitri, (3651) Opera in one act. Vocal Score, net cash 10/-

Libretto ... 6d. Full Orchestral Score (in the press)

PIANO SOLO

St. Paul's Suite (99024) (transcribed by Vally Lasker) ... 3/-

PIANO DUET

The Planets (99022) (transcribed from the Score by Vally Lasker and Norah Day) ... net cash 10/-

VIOLIN AND PIANO

Intermezzo } From St. Paul's Suite ... In the Press
Jig }

(Transcribed from the Score by Vally Lasker.)

UNISON SONG

I Vow to Thee, my Country (71632) (Cecil Spring Rice) 4d.

Orchestral accompaniment (*ad lib.*) on hire.

PORTRAIT

Portrait, Herbert by Lambert (91105) suitably mounted for framing... net cash 1/6

(from "Modern British Composers," 15/-)

London: J. CURWEN & SONS, Ltd.,

24, Berners Street, W. 1.

MINIATURE ESSAYS

Essays on the following
Composers, published . .
in English and French:

Sont publiés, en français et
en anglais, des essais sur
les compositeurs suivants:

*GRANVILLE BANTOCK	D. E. INGHELBRECHT
*ARNOLD BAX	*JOHN IRELAND
*LORD BERNERS	*JOSEPH JONGEN
ARTHUR BLISS	PAUL DE MALEINGREAU
*ALFREDO CASELLA	*G. FRANCESCO MALIPIERO
LOUIS DUREY	ERKKI MELARTIN
*MANUEL DE FALLA	*SELIM PALMGREN
*EUGENE GOOSSENS	ILDEBRANDO PIZZETTI
GABRIEL GROVLEZ	POLDOWSKI
JOHN R. HEATH	*FRANCIS POULENC
JOSEF HOLBROOKE	JEAN SIBELIUS
*GUSTAV HOLST	*IGOR STRAWINSKY
ARTHUR HONEGGER	GERMAINE TAILLEFERRE

* Now Ready.

Price 6d. (fr. 0.75) each

J. & W. CHESTER Ltd.

11, Great Marlborough Street, London, W. 1

ORFEÓ CATALÀ
BIBLIOTECA

BARCELONA

Reg. H81 120
Sig. 78:92(42)
(Hol)
17-VIII-C/5

78:92(4)
(104)