

REVIEWS

Healey Willan: Life and Music. By F.R.C. Clarke. Toronto: University of Toronto Press, 1983. 300 pp. \$33.75.

...he made music, cared chiefly for music, reality and meaning for him were music. As a master-craftsman contemptuous of the meretricious, he was repelled by the strident new, the bright facetious...There was a sort of laughter round him. ...he being a man of faith for whom faith (to which I never heard him allude) presumably was luminous assurance transcending reason...
(excerpt for Lament for Healey Willan by John Coulter)

John Coulter's tribute to his friend and collaborator Healey Willan (1880-1968) marked the passing of a unique musician who influenced several generations of Canadians. Willan was probably the most well-known Canadian composer at the end of his life. His anthems, motets, chorale preludes and various organ pieces sold by international publishers such as Oxford, Peters, and Concordia were liturgical bestsellers. In one season alone 14,279 copies of "Hodie Christus natus est" were sold. Although Willan had achieved his measure of success, no major authoritative study was completed during his lifetime. The excellent Healey Willan Catalogue (Ottawa: National Library of Canada, 1972) compiled by Giles Bryant listed for the first time Willan's large number of published and manuscript music. At last, with this publication, we now have the first extensive study of Willan's life and music.

F.R.C. Clarke should be commended for writing this pioneering work. His task was a formidable one. He had to write about a man's life spanning 88 years and discuss more than 800 compositions. Clarke's research was based on Willan's letters, musical manuscripts, tapes, and transcriptions of interviews. The book consists of six chapters on Willan's life and sixteen dealing with his compositions. 475 musical examples are grouped together at the end of the text. Clarke sensibly discusses Willan's life first to give the reader a biographical context in which to approach the large number of compositions.

Willan's English background was important to his development as a musician. He encountered the music dramas of Wagner, the orchestral music of Tchaikovsky and Richard Strauss, chamber music of Brahms and the songs and church music of Parry and Stanford. Clarke convincingly shows how these influences shaped Willan's aesthetic views and compositional technique.

Willan came to Canada in 1913 as head of the theory department at the Toronto Conservatory. He became organist and choirmaster at St. Paul's Anglican Church,

Bloor Street, and quickly established his reputation as a recitalist, composer, choirmaster, church organist and teacher. Eight years after his arrival, Willan was appointed Precentor of the Church of St. Mary Magdalene, an association which was to continue with only one brief interruption for the rest of his life. Clarke describes these early years in great detail and relates some colorful stories which reveal Willan's sense of humour. Only Healey would have improvised a chorale prelude on "How Dry I Am" just after the beginning of Prohibition and played "The Robber's March" during the collection of money at church! Clarke also relates the upheavals when Willan was dismissed as vice-principal of the Conservatory and his years as a professor at the University of Toronto. In these biographical chapters, Clarke presents the reader with some fascinating details about Willan's private and public life. Clarke assesses Willan's repertoire as an organist and how Rheinberger, Bach, Reger, and other composers influenced his organ compositions. He deals less successfully with Willan's character, but perhaps it is impossible to describe in words the personality of such a complex individual.

In the second and larger section of the book, Clarke deals with Willan's compositions by dividing the discussion into broad compositional categories. Most people know the sacred works of Willan and assume he wrote only choral and organ music. The author's concise and perceptive discussions of Behold, the Tabernacle of God (1933), Gloria Deo per immensa saecula (1950), An Apostrophe to the Heavenly Hosts (1921), Prelude and Fugue in C minor (1908), and The Introduction, Passacaglia and Fugue (1916) emphasize why these works are acknowledged masterpieces. However, Clarke clearly demonstrates that the composer produced other important compositions as well. He analyzes the two symphonies, the Piano Concerto in C minor, miscellaneous orchestral works, dramatic cantatas, operas, radio plays, pageants, chamber music, solo piano music, songs, and partsongs. He makes a strong case for performers to discover or revive works such as the Variations and Epilogue on an Original Theme for Two Pianos, the opera Deirdre, and some of the original secular songs.

Some aspects of the organization of the book could have been improved. Clarke refers to 475 musical examples during his discussion of Willan's works. Unfortunately, the examples are not included with the discussion and the reader must regularly refer to them at the end of the book while reading Clarke's excellent musical analyses. Each example has no bar numbers or heading to identify from which work it was taken. Consequently,

the reader cannot easily compare the works from two different periods without first finding the references in Clarke's analyses. There is a brief bibliography which summarizes the numerous magazine articles, unpublished materials, and theses written on Willan's music. Clarke should have provided a selective bibliography of the best published articles to assist the reader in finding additional information.

Healey Willan: Life and Music is a fitting tribute to one of Canada's important composers. Few, if any, other Canadian composers have had such a profound and continuing impact on the sacred and secular lives of so many people.

-Frederick A. Hall
McMaster University.

Les Cahiers de l'ARMuQ. Association pour l'avancement de la recherche en musique du Québec. 1. Avril 1983; 2. Mai 1983; 3. Juin 1984 - Subscr. \$5/issue, \$7 institutions, free to members. Secretariat de l'ARMuQ, C.P. 695, Tour de la Bourse, Montréal H4Z 1J9. Editor: Claude Beaudry.

The aims of ARMuQ, founded in 1980, include publicizing work on the music of Québec, and promoting communication across the country - that recurring profession of the editors of every Canadian music periodical. The first issue of their journal is a report on activities from their first conference, which had the theme "Music and archives". It surveys the state of access to sources, with articles on archival practices at the national libraries of Canada and of Québec, on the computer-assisted listing of the collections of the nine centres of the Archives nationales du Québec, and on the need for an inventory of musical resources in Québec City. Inserted among these useful summaries of current activity, the article on the long-defunct Musicadoc project seems out of place, reprinted as it is from a readily-available earlier periodical.

The second issue is a listing of ARMuQ members, their publications, recordings, and current areas of research. The third issue reports on their second conference, devoted to recent research by members. Although an expectedly wide variety of topics is discussed, the interdisciplinary approach of many of the authors results in an unexpected thematic unity. For example, an outline of salon music in Québec in the period 1880-1915 emphasizes its socio-political significance; a history of the Conservatoire national de musique, from 1922 (after its affiliation with the Faculté de musique, Université de

Montréal) until 1950, is presented as a reflection of the political situation of music education in Québec, including the changing rôle of the clergy; a lengthy piece (based on extensive dissertation extracts) on Québec Inuit music emphasizes anthropological methods. An article by Christiane Plamondon has a wider sweep: entitled "Application possible à la musicologie de méthodes et techniques de recherche en sciences sociales", it suggests that failure to appreciate socio-cultural and economic considerations in historical investigation will result in the confusion of categories and the neglect of significant phenomena. Of course, the history of music in New France is cited as a case in point. Two of the more senior scholars do however stick to conventional musical-historical concerns: Erich Schwandt discusses some examples of 17th-18th century Magnificat settings from Québec City religious archives; Elisabeth Gallat-Morin provides more information on Jean Girard, the musician who brought the Livre d'orgue de Montréal to the city.

Les Cahiers de l'ARMuQ, competently edited and modestly but effectively produced, is a promising addition to the developing literature on music in Canada.

-Kathleen McMorro
University of Toronto

The Canadian Musical Heritage / Le Patrimoine Musical Canadien. 2: Sacred choral music I/ Choeurs religieux et liturgiques I. Clifford Ford, Editor/Directeur de l'ouvrage. Ottawa, 1984. 238 p. \$30.00.

La Société pour le patrimoine musical canadien vient de publier le deuxième volume de son imposante anthologie, consacré cette fois à la musique chorale sacrée.

Voici donc réunies par Clifford Ford 25 oeuvres de compositeurs québécois de tradition catholique et 22 de musiciens canadiens anglais de tradition protestante et, d'après le plan de publication annoncé, une deuxième partie suivra dans quelques temps.

Si le volume précédent -consacré au piano-

s'était révélé riche en surprises, tant par la diversité du répertoire que par le nombre florissant de compositeurs ayant au XIXème siècle excellé dans la littérature de salon, cette nouvelle parution risque de laisser le chercheur comme l'interprète, sur sa faim et de soulever quelques questions tant sur la sélection musicale effectuée que sur la pertinence de prévoir deux volumes pour les chœurs religieux.

La tradition catholique étant essentiellement reliée à la Nouvelle-France, rien d'étonnant

à ce que les 149 premières pages veillent offrir un panorama de la musique religieuse québécoise des XVIIème au XIXème siècles. Le recueil s'ouvre en effet par le célèbre Noël huron Jesous Ahatonhia, attribué au père Jean de Brébeuf, et s'achève par des cantiques d'Ernest Gagnon, publiés en 1908.

Entre les deux figurent la plus que tricentenaire Prose de la Sainte-Famille attribuée à Charles-Amador Martin, puis un motet, le Magnus Dominus pour quatre voix et basse continue - ici réalisée par Clifford Ford - et conservé au monastère des Ursulines de Québec.

La Prose de la Sainte-Famille est ici reproduite deux fois, à partir de d'éditions du siècle dernier. L'Hôtel-Dieu de Québec en possède quelques précieuses copies manuscrites pratiquement d'époque. Quel dommage de s'être contenté d'en citer à peine quelques lignes dans l'introduction de ce volume! Quant au Magnus Dominus, il a déjà été publié, dans une collection certes moins luxueuse, mais à un prix défiant toute concurrence, par le musicologue de l'Université de Victoria, Erich Schwandt. Sachant combien de trésors sommeillent dans les communautés religieuses de Québec, on ne peut qu'être déçu que l'éditeur n'ait pu se procurer une oeuvre inédite...

L'information se raréfiant sur la période ayant succédé aux changements de régime de 1759, le recueil se poursuit par des oeuvres d'Antoine Dessane (1826-1873). Ce musicien français que étudia au Conservatoire de Paris en même temps que César Franck arriva à Québec en 1849 et, exception faite pour les quelques années qu'il passa à New York, déploya de nombreux efforts pour favoriser le développement de la musique dans la Vieille-Capitale. Voilà qui justifie qu'il soit à l'honneur dans ce volume, avec sept de ses compositions religieuses, dont six sont publiées pour la première fois.

C'est dans la collection de l'Université Laval que Clifford Ford a puisé sa matière et, si l'on se fie à cette sélection, Dessane se situe musicalement quelque part entre Cherubini et Gounod. Parfois lyrique, parfois "pompiers", le musicien affectionne le langage homophone et les dialogues systématiques, sans pour autant négliger le contrepoint, qu'il manie prudemment. Effet du hasard ou reflet d'une formation axée sur la tradition du Grand Siècle, le charmant Regina Coeli à quatre voix n'est pas sans rappeler le caractère déclamatoire et les aimables vocalises de l'époque de Delalande.

À la suite de ces témoignages de ce qui a pu se chanter à la Basilique de Québec ou sous les auspices de la Société Sainte-Cécile de Saint-Roch (qui fut dirigée par Dessane), se trouve un petit cantique en français du chanteur et poète d'origine bretonne Emmanuel Blain de Saint-Aubin (1833-1883). Ce Pain des élus, à l'accompagnement carrément pianistique parut en 1862 et sert de transition entre les robustes compositions de Dessane et celles, plus simples d'Ernest Gagnon.

De ce compositeur dont on connaît les nombreuses sphères d'activités, Clifford

Ford a réuni quatorze titres pour la plupart bien connus des Québécois: après un Ave Maria de facture lyrique (accompagné au piano), figurent en effet huit Cantiques populaires du Canada français, parmi lesquels les Noëls que l'on entend chaque année dans nos paroisses: Venez Divin Messie, ça Bergers, Nouvelle agréable, Dans cette étable, Les Anges dans nos campagnes... Cette anthologie étant destinée à l'ensemble du Canada, je conçois qu'on ait eu la bonne idée de faire rayonner ces chants aimés des Québécois. Mais de là à les inclure tous!

Si les oeuvres de Dessane se distinguaient par leur panache, les courtes compositions d'Ernest Gagnon qui succèdent aux Cantiques populaires du Canada français s'adressent aux maîtrises d'enfants ou aux chorales d'amateurs, d'où leur harmonisation assez stricte et leur simplicité.

Comme on l'aura constaté, cette première partie du volume concerne exclusivement de la musique religieuse concernant la ville de Québec. Clifford Ford nous apprend dans son introduction qu'à l'exception de la Messe de Noël de Joseph Julien Perrault (1826-1866) qui paraîtra ultérieurement, il n'a pas retrouvé de musique montréalaise. Voilà de quoi surprendre les chercheurs du Québec! Les archives paroissiales et les bibliothèques institutionnelles et privées croulent sous un tas de vieilles paperasses empoussiérées. Ont-elles fait table rase de tout le répertoire sacré du siècle précédent? Rien qu'au Petit Séminaire de Québec se trouvent la Messe pastorale de Perrault, quelques oeuvres de Jean Baptiste Labelle (1828-1898). On pouvait également se tourner vers les Accompagnements de chants liturgiques (...) harmonisés pour l'orgue d'après la tonalité grégorienne de Romain-Octave Pelletier (1843-1917), parus à Montréal en 1888. Et, pour ne pas oublier les catholiques d'Ottawa, l'Ave Maria (1864) de Gustave Smith (1826-1896) aurait été le bienvenu.

Passons maintenant à la section consacrée à la tradition canadienne protestante. Plus équilibrée que la première partie de cet ouvrage, dont elle occupe les 87 dernières pages, elle couvre essentiellement le XIXème siècle. Faut-il en conclure que les archives des autres provinces sont muettes en ce qui concerne l'implantation de la colonie anglaise au XVIIIème siècle?

Pour qui connaît les ramifications du protestantisme en Amérique du nord, la tradition musicale offre une étonnante diversité: les anglicans, les wesleyens et autres méthodistes constituent autant de noyaux enrichis par les compositeurs.

Tous se sont cependant attachés à un même type de répertoire, généralement harmonique et fonctionnel, plus dépouillé que les pages frôlant la romance de leurs contemporains catholiques.

Ayant délibérément mis de côté le répertoire des minorités ethniques et religieuses moraves, ukrainiennes ou allemandes, Clifford Ford nous propose donc un survol de la vie religieuse des provinces maritimes et de

Toronto. A côté de musiciens totalement inconnus - que l'Encyclopédie de la musique au Canada se contente de mentionner (Edward Mammat et Thomas Turvey), se trouvent des compositeurs qui semblent avoir exercé dans leur milieu une influence aussi notable que Dessane à Québec. Il s'agit de Stephen Humbert (1767-1849) à St-John (N.B.), de l'évêque anglican John Medley (1804-1892) à Fredericton et de James Paton Clarke (1808-1877) à Toronto.

Au style rigoureux des anthems recueillis ou composés par Humbert à la fin du XVIIIème siècle et publiés en 1808, s'ajoutent les oeuvres tout aussi homophones de Turvey et de Clarke. Concernant ce dernier, il est intéressant de retourner déchiffrer ses pages brillantes pour piano, publiées dans le premier volume de la Société pour le patrimoine musical canadien pour se rendre compte de son austerité dans le genre sacré.

Un peu plus émancipé sur le plan contrapuntique semble être John Medley, représenté par treize compositions. Comme il ne brille toutefois pas par une grande richesse stylistique, il me semble qu'on aurait pu - comme dans le cas d'Ernest Gagnon - s'en tenir à un échantillonnage plus restreint.

Ce qui m'amène à tirer quelques conclusions et à me poser des questions: rares sont les oeuvres de cette anthologie à prétendre atteindre un niveau musical exceptionnel;

le répertoire européen de XIXème siècle regorge de pages comme celles que l'on trouve dans ce volume. Personne ne songerait aujourd'hui à les tirer de l'oubli. Dans un souci fort louable de mise en valeur de notre patrimoine musical, nous risquons de donner trop d'importance à un répertoire qui n'en a plus. Si la plupart des anthems protestants trouvent encore leur place durant les offices, peut-on en dire autant des oeuvres de Dessane ou de Gagnon (je ne parle pas ici des Noëls mais des autres compositions figurant dans le présent recueil).

D'autre part, combien d'oeuvres tirées de ces 238 pages de musique feraient encore bonne figure lors d'un concert? Il faut donc en déduire que ce deuxième volume du Patrimoine musical canadien a strictement une valeur documentaire et s'adresse davantage aux musicologues qu'aux exécutants.

Sur le plan pratique, cette collection bénéficie d'une présentation et d'une impression impeccables et invite à la lecture ou au déchiffrement. Quant au choix musical que nous réservera le tome II des Choeurs religieux, il nous faudra attendre le volume 9 de la collection pour voir s'il saura répondre à nos attentes.

-Irène Brisson
Québec
Mars 1985

Tomorrow's Cellist: Exploring the Basis of Artistry. (Harris Performance Series)
Oakville, Ontario. Frederick Harris Music, 1984. x, 120 p. \$14.95

This book offers interest and inspiration to all cellists - students at all levels, teachers, professional, players, virtuosi. Other string players and musicians will also find it stimulating and, to a considerable degree, relevant.

Although Tomorrow's Cellist comes from a publisher well known for its pedagogical material, this is not another cello method book, but the first in the new Harris Performance Series. It contains no musical notes or diagrams of the cello and hand positions and is a supplement to all other method books, study material and repertoire, from the most basic exercises to virtuosic concertos. The author takes a close look at the basis of the cellist's skills and explains what he sees with eloquence and lucidity. These skills, necessary for mastery of the instrument, can lead to artistry if the player accepts the challenge.

Marcus Adeney, a professional cellist for over sixty years, has had an outstanding reputation as a teacher. To write Tomorrow's Cellist, he combined this wealth of experience with both extensive research into cello methods and first-hand study of the teaching and playing of contemporary master cellists, including Pablo Casals, Janos Starker, Leonard Rose, Zara Nelsova and Bernard Greenhouse.

The book is divided into four "Stages," which offer a gradually broadening perspective on the craft of cello playing. Stage I, "Coordination and Control," deals mainly with bow strokes, string crossings, and flexibility and spacing of the left hand. Stage II, "Extended Positions and the Projection of Sound," concerns extensions, some special bowings and pizzicato. Stage III, "The Movable Hand," concerns shifts. In Stage IV, "Cellists and their Musical Context," Adeney gives valuable suggestions for practice which will make every moment count and closes with thoughts on the role of a cellist in society and the importance of ensemble playing.

Ideas are presented clearly and concisely. In a way, this corresponds to Marcus Adeney's philosophy of cello technique. Natural unforced postures are usually the best, and every action must contribute to producing the desired sound. Positions comfortable to the body and sympathetic to the demands of the cello should be used whenever possible. The author stresses that musicality and rhythm are always important, even in practicing exercises, and that accurate intonation is always essential.

Throughout the book points are made with wit and insight. There are references to methods and repertoire that all cellists

would know, such as studies by Dotzauer and Starker, the Brahms Sonatas, Bach Suites and concertos by Saint-Saens, Dvorak and Elgar.

This facilitates understanding, as each reader can relate the ideas to his own experience. Apt and meaningful imagery and metaphors flavour the text. The book is philosophical, yet very practical, and includes a valuable bibliography and an index.

Every technical and musical detail of cello playing is considered. Teachings of the

past and present have been examined and synthesized. Marcus Adeney extracts what is good and relevant today, identifies what is outmoded and explains why. He draws on his long experience as a cellist who has thought very carefully about his art. With the help of Adeney's innovative approach, new heights of artistry may be attained by Tomorrow's Cellist.

-Joan Colquhoun
National Library

Jesous Ahatonhia'

Allegretto
mf

Es - ten - na - ion de tson - oué le sous a - ha - ton - na, On -
5
na - oua - té - oua d'o - li n'om - ouan - da - skous - em - tak En -
9
non - chen skous - tri - ho - tat Non - ouan - di - ion - ra - cha - tha
13 *à tempo*
le sous a - ha - ton - na, le sous a - ha - ton - na, le - sous a - ha - ton - na I

Allegretto
mf

PIANO
ou
ORGUE

Es - ten - na - ion de tson - oué le sous a - ha - ton - na, On -
5
na - oua - té - oua d'o - li n'om - ouan - da - skous - em - tak En -
9
non - chen skous - tri - ho - tat Non - ouan - di - ion - ra - cha - tha

--from *The Canadian Musical Heritage/Le Patrimoine Musical Canadien. 2: Sacred choral music I/Choeurs religieux et liturgiques I*

CAML PUBLICATIONS de l'ACBM

1. Musicians in Canada; a bio-bibliographical finding list / Musiciens au Canada; index bio-bibliographique. 2d. ed. Ed./Réd.: Kathleen M. Toomey, Stephen C. Willis. 1981. 185 p. \$18.00

An index to information on Canadian musicians appearing in over 200 biographical reference books. / Cette liste des sources biographiques porte sur plus de 3000 musiciens qui ont travaillé au Canada ou y travaillent actuellement.

2. Union list of music periodicals in Canadian Libraries / Inventaire des publications en série sur la musique dans les bibliothèques canadiennes. 2d. ed. Ed./Réd.: Larry C. Lewis. 1981. 293 p. \$10.00

Lists over 1700 serial titles showing the holdings of 45 Canadian libraries. / Un des principaux objectifs en est de faciliter la localisation des ouvrages et le prêt entre bibliothèques. Lorsqu'une bibliothèque participante possède des numéros d'un titre, son symbole est suivi de la mention relative à son fonds.

3. Répertoire bibliographique de textes de présentation générale et d'analyse d'œuvres musicales canadiennes (1900-1980) / Canadian musical works 1900-1980: a bibliography of general and analytical sources. Direction: Lucien Poirier. 1983. 96 p. \$7.00

Près de 2000 références à 82 sources secondaires traitant de 1500 œuvres de musique savante, écrites par plus de 165 compositeurs canadiens. / A list of international writings (in reference works, monographs, theses and periodicals) dealing with 20th-century Canadian musical works.