

Légende

ALISON
Balsom

TOM
Poster

Works
for
Trumpet
and
Piano

LÉGENDE

Jean Françaix 1912–1997		Maurice Ravel 1875–1937	
	Sonatine pour trompette et piano	12	Minuet from <i>Sonatine</i> (piano solo) 3.36
1	I. Prélude 1.19		
2	II. Sarabande — 3.09		Tom Poster b.1981 and Alison Balsom b.1978
3	Cadenza 0.45	13	The Thoughts of Dr May 6.27
4	III. Gigue 1.36		
George Enescu 1881–1955			Bohuslav Martinů 1890–1959
5	Légende for trumpet and piano 6.09	14	Sonatine for trumpet and piano 7.05
Alexander Goedicke 1877–1957			Leonard Bernstein 1918–1990
6	Concert Etude, Op.49 3.17	15	Rondo for Lifey 1.19
Peter Maxwell Davies 1934–2016			George Gershwin 1898–1937
7	Farewell to Stromness (transcr. A. Balsom & T. Poster) 3.52	16	Someone to Watch Over Me (arr. J. Turrin) 4.00
Paul Hindemith 1895–1963			Jerome Kern 1885–1945
	Sonata for trumpet and piano	17	The Way You Look Tonight (arr. A. Balsom & T. Poster) 2.52
8	I. Mit Kraft 5.12		
9	II. Mäßig bewegt 2.19		Alison Balsom trumpet
10	III. Trauermusik — 6.01		Tom Poster piano
11	“Alle Menschen müssen sterben” 2.14		
			61.18

Légende

Jean Françaix (1912–1997) began composing at the age of six, inspired by (and later encouraged by) Maurice Ravel. He went on to study with the famed French composition teacher Nadia Boulanger, who considered him one of the most talented of her many pupils. Developing a neoclassical idiom, he particularly explored the possibilities for conversational interplay between instruments, which naturally led him to excel in chamber music. The **Sonatine** for trumpet and piano was composed for the Paris Conservatoire competition of 1952; he returned to it over two decades later, revising it and issuing an orchestrated version. The opening Prélude has fleeting staccato, and a constant undercurrent of excitement. A mute is used in the Sarabande, producing a haunting melody line. An eccentric and virtuosic trumpet solo opens the Gigue, which develops into a skipping finale.

From a beginning as a child prodigy on the violin, **George Enescu** (1881–1955) grew up to become the leading musical personality of Romania, equal parts violinist, conductor, teacher, administrator and composer. Having studied composition at the Paris Conservatoire, he maintained connections with the faculty there, and wrote competition pieces for several different instruments. The **Légende** for trumpet and piano was one such piece, written in 1906 and dedicated to the head of the trumpet department, Merri Franquin. Inspired by the rhapsodic narrative storytelling of his home country, he sought to bring out all the lyrical qualities of the trumpet.

Alexander Goedicke (1877–1957) entered the Moscow Conservatoire as a talented pianist with little formal training in composition, yet won the coveted Anton Rubinstein Competition for composition aged only 23 and became a respected professor at the conservatoire. Being less progressive than his more famous countrymen, much of his large output is rarely heard today despite the considerable influence he held over his composition students. One of his best-known works, the **Concert Etude, Op.49**, is a highly popular piece with trumpeters and audiences alike. Showing off two sides of the trumpet's character, it alternates brilliantly rapid double-tonguing with singing melodic lines.

One of the most talented British composers of his generation, **Peter Maxwell Davies** (1934–2016) started his career as an *enfant terrible*, shocking Manchester's contemporary music scene with daringly experimental works. He is now highly respected by critics and audiences and was appointed Master of the Queen's Music in 2004. His short **Farewell to Stromness** was originally a solo piano interlude from *The Yellow Cake Revue*, a cabaret-style set of pieces objecting to uranium mining near his home on Orkney. It tragically depicts the inhabitants of Orkney's largest town having to desert their homes due to contamination. Since its premiere in 1980 it has become one of Maxwell Davies' most frequently performed works.

Paul Hindemith (1895–1963) found a unique compositional style and also an unusual musical aesthetic over his career. He came to believe that music should serve some purpose, extolling a concept of *Gebrauchsmusik*, that is, "utility music", which can be attractive and interesting for any performer or listener. During his career he composed chamber music for practically every orchestral instrument, a huge quantity of music accessible to all and suitable for any occasion. Hindemith could play most of the instruments himself, and enjoyed performing his pieces at home. Many have however gone on to become successful concert pieces. The **Sonata** for trumpet and piano was written in 1939, when Hindemith was a political exile from the Nazi regime and trying to come to terms with the oncoming war and his complex relationship with German politics from the safety of Switzerland. While much of his *Gebrauchsmusik* remained aloof from exterior events, this sonata was unusually topical. The first two movements, *Mit Kraft* and *Mäßig bewegt* are fairly standard, consisting of a broad and confident introductory movement and an amiable middle movement

alternating small fanfares with lyrical snatches. In the finale, however, Hindemith turns to the darker genre of *Trauermusik* (mourning music), participating in the Beethovenian tradition of the funeral march to express his despair and the wider human tragedy of the coming conflict. Towards the end, Hindemith incorporates portions of a Lutheran choral, also used by Bach, in an expressive climax. At the bottom of his score, Hindemith wrote the chilling phrase “All men must die”, a dark revelation of his distressed state.

Maurice Ravel (1875–1937) was a leader of the new “impressionism” in France, and composed some of the most unique piano works of his day, combining influences from the French past with fresh new harmonies and textures from his colourful imagination. One of his earliest major piano works, the **Sonatine** shows many hints of Ravel’s later pianistic genius while looking nostalgically back at the past. The first movement was written in 1903 in response to a competition for the first movement of a sonatina in F sharp minor; unsurprisingly, there was little interest in such an oddly specific request. Ravel’s was the only entry and, since it was a few bars over the stipulated length, they disqualified him. A couple of years later he returned to the movement, adding two more to make a full sonatina. This central **Minuet**, styled after the classic dance of the eighteenth century, brings a poised elegance into the modern world.

Tom Poster (b.1981) and **Alison Balsom** (b.1978) began writing the work that eventually became **The Thoughts of Dr May** in October 2012. Early stages of development mostly involved piecing together their independently written sketches and fragments, which were then variously rethought, developed, discarded and augmented, until the piece gradually began to find its natural shape. Each time the duo performed the work in concert, they took the chance to revise and adapt it, sometimes in small ways, sometimes more substantially, until it eventually reached the form heard on this recording. The piece is rhapsodic and takes a broadly symmetrical form. It begins and ends with a passionate and unashamedly romantic long-breathed melody, which frames a more reflective chorale-based idea, embellished on its return; this in turn encloses a more agitated, rhythmically driven central section. The piece was inspired by an idol of both composers: the musician, astronomer and activist Brian May. Balsom and Poster credit Queen, and particularly May, for much inspiration through their own musical lives.

Bohuslav Martinů (1809–1959), like Hindemith, found himself driven from his homeland during the Second World War. Originally from the Bohemian countryside, he showed early talent on the violin and was awarded a place at the Prague Conservatoire. He was, however, restless under the rigid pedagogy, and was eventually dismissed for his “incurable negligence”. Struggling to find his own path, he eventually was inspired by Stravinsky’s 1930s neoclassicism, and began to produce a quick and steady stream of works. After his emigration to New York in 1941 he showed increasing enthusiasm for jazz, mixing features into his clean neoclassical style. The **Sonatine** for trumpet and piano was written in 1956, when he was living in a New York hotel and commuting to teach in Philadelphia. Written in a single movement, it combines jazzy touches with a classical clarity and the expression and vivacity of folk music.

Best remembered for his Broadway musicals such as *West Side Story*, **Leonard Bernstein** (1918–1990) was also famous as the peerless conductor of the New York Philharmonic Orchestra. In 1959 he was commissioned by the Juilliard Music Foundation to write a short series of pieces for brass players from the orchestra, and reciprocated with a set of five curious miniatures, each named for the dog of a close friend. **Rondo for Lify** was named for the Skye terrier of actress Judy Holliday and, after a slow introduction, captures the dog’s mercurial temperament.

A few years older than Bernstein, **George Gershwin** (1898–1937) built his career around the Broadway theatres, excelling in all the lighter genres of the Roaring Twenties in a series of collaborations with his brother, librettist Ira Gershwin. **Someone to Watch Over Me** was a hit song from the musical *Oh Kay!* of 1926, which has been covered by artists from every part of the music industry; the jazz ballad is arranged here by Joseph Turrin for trumpet and piano.

Gershwin's fellow New Yorker **Jerome Kern** (1885–1945), having achieved tremendous success on the Broadway stages, increasingly focused on Hollywood after the introduction of musical films. His 1936 film *Swing Time*, featuring the last of the great performances by Fred Astaire and Ginger Rogers, contained a number of songs that went on to independent fame. **The Way You Look Tonight** quickly became the most recognisable song from the film, immediately winning an Academy Award. It has entered the repertoire of a huge range of artists, and is heard here in a new arrangement by Alison Balsom and Tom Poster.

Légende

Jean Françaix (1912–1997) begann im Alter von sechs Jahren zu komponieren. Sein Vorbild war dabei Maurice Ravel (der ihn hinterher zu weiteren Kompositionen ermunterte). Später studierte er bei der berühmten französischen Kompositionslehrmeisterin Nadia Boulanger, die ihn unter ihren zahlreichen Schülern für einen der besten hielt. Er bildete ein neoklassizistisches Idiom aus und erkundete insbesondere die Möglichkeiten des gesprächsartigen Zusammenspiels von Instrumenten, was ihn naturgemäß in der Kammermusik brillieren ließ. Die **Sonatine** für Trompete und Klavier komponierte er für einen Wettbewerb am Pariser Konservatorium 1952; über zwei Jahrzehnte später wandte er sich dem Werk erneut zu, revidierte es und brachte eine Orchesterfassung heraus. Das einleitende Prélude eilt in flüchtigem Stakkato dahin und ist durchweg von einem ziemlich aufgeregten Unterton geprägt. In der Sarabande kommt ein Dämpfer zum Einsatz, wodurch eine bewegende Melodielinie entsteht. Die Gigue eröffnet mit einem exzentrischen und virtuosen Trompetensolo, das sich zu einem Finale mit hüpfendem Rhythmus entwickelt.

Vom Wunderkind auf der Geige entwickelte sich **Georges Enescu** (1881–1955) gleichermaßen als Violinist, Dirigent, Lehrer, Führungskraft und Komponist zur einflussreichsten Persönlichkeit der rumänischen Musikszene. Nachdem er am Pariser Konservatorium das Komponieren erlernt hatte, erhielt er Beziehungen mit der dortigen Fakultät aufrecht und komponierte für zahlreiche verschiedene Instrumente Wettbewerbsstücke. Die **Légende** für Trompete und Klavier war eines davon. Er komponierte das Werk 1906 und widmete es dem Leiter der Trompetenklassen, Merri Franquin. Inspiriert von den rhapsodischen Erzählungen seines Heimatlandes war er darauf bedacht, die lyrische Seite der Trompete voll zur Geltung zu bringen.

Alexander Goedicke (1877–1957) trat als talentierter Pianist, der nur eine geringfügige formale Ausbildung im Komponieren genossen hatte, ins Moskauer Konservatorium ein, gewann jedoch im Alter von gerade einmal 23 Jahren den hart umkämpften Anton Rubinstein-Wettbewerb im Fach Komposition und wurde ein geachteter Professor am Konservatorium. Da er nicht so fortschrittlich war wie seine berühmteren Landsmänner, wird von seinen unzähligen Werken heute kaum noch etwas gespielt — und das, obwohl er beachtlichen Einfluss auf seine Studenten hatte, die bei ihm das Komponieren erlernten. Eines seiner bekanntesten Werke, die **Konzerttüde op. 49** ist sowohl bei Trompetern als auch beim Publikum außerordentlich beliebt. Dieses Stück demonstriert die beiden Gesichter der Trompete, indem sich atemberaubend schnelles Doppelzungenpiel mit gesangvollen Melodielinien abwechselt.

Peter Maxwell Davies (1934–2016), einer der begabtesten britischen Komponisten seiner Generation, wurde zunächst als *Enfant terrible* bekannt, das die zeitgenössische Musikszene in Manchester mit gewagten musikalischen Experimenten schockierte. Heute ist er sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum hoch angesehen und wurde 2004 zum königlichen Musikmeister ernannt. Sein kurzes Stück **Farewell to Stromness** war ursprünglich ein Klavierzwischenspiel in *The Yellow Cake Revue*, einer Sammlung von Stücken im Kleinkunststil, die gegen die Uranförderung nahe seines Zuhauses auf den Orkneys gerichtet waren. Sie erzählen die traurige Geschichte der Einwohner der größten Stadt der Inselgruppe, die ihre verseuchte Heimat zurücklassen müssen. Nach der Premiere im Jahr 1980 entwickelte sich *The Yellow Cake Revue* zu einem von Maxwell Davies' meistgespielten Werken.

Paul Hindemith (1895–1963) fand im Verlauf seiner Karriere zu einem einzigartigen Kompositionsstil und einer ungewöhnlichen musikalischen Ästhetik. Er war überzeugt, dass Musik einem Zweck dienen solle, und prägte den Begriff der „Gebrauchsmusik“, die in ihrer Art jeglichen Interpreten oder Zuhörer anspricht. In seiner Laufbahn komponierte er Kammermusik für praktisch jedes Orchesterinstrument — Unmengen von Werken, die

jedermann zugänglich sind und zu allen erdenklichen Gelegenheiten aufgeführt werden können. Hindemith beherrschte die meisten Instrumente und spielte seine Stücke gern selbst zu Hause. Viele davon wurden später zu erfolgreichen Konzertwerken. Die **Sonate** für Trompete und Klavier stammt aus dem Jahr 1939, als Hindemith nach der Flucht vor dem Naziregime im sicheren Schweizer Exil lebte und dort versuchte, sich mit dem beginnenden Krieg und seiner schwierigen Beziehung mit der deutschen Politik zu arrangieren. Während seine Gebrauchsmusik von äußeren Ereignissen weitgehend unberührt blieb, ist diese Sonate ungewöhnlich stark vom Zeitgeschehen beeinflusst. Die beiden ersten Sätze mit der Bezeichnung „Mit Kraft“ beziehungsweise „Mäßig bewegt“ sind recht gewöhnlich — ein kecker und selbstbewusster Einführungssatz und ein liebens-werter Mittelsatz, in dem sich kurze Fanfaren mit lyrischen Fragmenten abwechseln. Im Finale hingegen wendet sich Hindemith dem düsteren Genre der „Trauermusik“ zu und reiht sich in die beethovensche Tradition des Trauermarschs ein, um damit seine eigene Verzweiflung und auf breiterer Ebene die menschliche Tragödie des sich anbahnenden Konflikts zum Ausdruck zu bringen. Gegen Ende verarbeitet Hindemith Teile eines Lutherischen Chorals, wie ihn auch Bach einsetzte, in einer ausdrucksstarken Klimax. Am Ende seiner Partitur schrieb Hindemith die schaurigen Worte „Alle Menschen müssen sterben“ — eine düstere Offenbarung seiner schlechten Gemütsverfassung.

Maurice Ravel (1875–1937) war ein führender Vertreter des neuen „Impressionismus“ in Frankreich und komponierte die außer-gewöhnlichsten Klavierwerke seiner Zeit, indem er Einflüsse aus der französischen Vergangenheit mit frischen neuen Harmonien und Texturen kombinierte, die seiner lebhaften Fantasie entstammten. Eines seiner ersten großen Klavierwerke, die **Sonatine**, gibt viele Ausblicke auf Ravels spätere pianistische Geniestreiche, während sie zugleich wehmütig den Blick in die Vergangenheit richtet. Ravel komponierte den ersten Satz im Jahr 1903 im Rahmen einer Ausschreibung für den ersten Satz einer Sonatine in fis-Moll; es überrascht kaum, dass sich bei solch einer eigenartig speziellen Anforderung kaum Interessenten fanden. Ravels Einsendung blieb die einzige, aber da sie den vorgegebenen Gesamtumfang um einige Takte überstieg, wurde sie nicht berücksichtigt. Ein paar Jahre später wandte er sich dem Satz erneut zu und fügte zwei weitere Sätze hinzu, damit eine vollständige Sonatine entstand. Das zentrale **Menuett**, das er nach dem Vorbild des klassischen Tanzes aus dem achtzehnten Jahrhundert komponierte, trägt ausgewogene Eleganz in die moderne Welt.

Tom Poster (geb. 1981) und **Alison Balsom** (geb. 1978) begannen im Oktober 2012 mit der Komposition des Werks, das sie schließlich als *The Thoughts of Dr May* vollendeten. In der Anfangsphase fügten die beiden hauptsächlich Skizzen und Fragmente zusammen, die sie unabhängig voneinander geschrieben hatten. Hinterher wurden diese mehrfach umgestaltet, weiterentwickelt, verworfen und verbessert, bis das Stück nach und nach seine endgültige Gestalt annahm. Das Duo nutzte jede Aufführung des Stücks, um es zu überarbeiten und Anpassungen vorzunehmen — manchmal in geringem Maße, manchmal durch gravierendere Eingriffe —, bis es schließlich die Form angenommen hatte, die auf diesem Album zu hören ist. Das Stück ist rhapsodisch und weitgehend symmetrisch angelegt. Es beginnt und endet mit einer leidenschaftlichen und ungeniert romantischen, langgezogenen Melodie, die eine nachdenklichere Idee auf der Grundlage eines Chorals umrahmt, welche bei ihrer Wiederkehr in ausgeschmückter Form erklingt; diese wiederum enthält einen recht aufgewühlten, rhythmisch drängenden Mittelteil. Für dieses Stück diente den beiden Komponisten ein gemeinsames Idol als Inspirationsquelle: der Musiker, Astronom und Aktivist Brian May. Balsom und Poster würdigen diesen neben der Band Queen als einen der wichtigsten Einflüsse in ihrem Musikerleben.

Bohuslav Martinů (1899–1959) war wie Hindemith während des Zweiten Weltkriegs aus seinem Heimatland vertrieben worden. Er stammte aus der böhmischen Provinz, doch weil er früh Talent für das Geigenspiel zeigte, erhielt er einen Platz am Prager Konservatorium. Die strenge Pädagogik

ließ ihn jedoch unstet werden, und so wurde er schließlich wegen „unkorrigierbarer Nachlässigkeit“ suspendiert. Auf der verzweifelten Suche nach seinem Weg fand er schließlich Inspiration in Stravinskis neoklassizistischen Werken der 1930er und schuf in schneller und stetiger Abfolge eigene Kompositionen. Nachdem er 1941 nach New York ausgewandert war, begeisterte er sich mehr und mehr für Jazz und bereicherte seinen reinen neoklassizistischen Stil mit Elementen dieser Musikrichtung an. Die **Sonatine** für Trompete und Klavier komponierte er 1956 zu der Zeit, als er in einem New Yorker Hotel wohnte und nach Philadelphia pendelte, wo er einen Lehrposten innehatte. In diesem Werk, das nur aus einem Satz besteht, vereinen sich jazzige Anklänge mit der Klarheit klassischer Musik und der Ausdruckskraft und Lebendigkeit von Volksmusik.

Leonard Bernstein (1918–1990), der den meisten Leuten durch seine Broadway-Musicals wie *West Side Story* im Gedächtnis geblieben ist, hatte sich ebenfalls als Ausnahme-Dirigent des New York Philharmonic Orchestra einen Namen gemacht. 1959 beauftragte ihn die Juilliard Music Foundation, eine kleine Werksreihe für Blechbläser des Orchesters zu komponieren. Daraufhin schrieb er eine Reihe von fünf kuriosen Miniaturen, die nach dem Hund einer guten Freundin benannt waren. **Rondo for Lify** trägt den Namen des Skye Terriers der Schauspielerin Judy Holliday und offenbart nach einer ruhigen Einführung das launische Temperament des Hündchens.

George Gershwin (1898–1937), der einige Jahre älter war als Bernstein, baute seine Karriere zunächst in Broadway-Theatern aus, wo er in allen Unterhaltungsgenres der Goldenen Zwanziger mit einer Reihe von Koproduktionen mit seinem Bruder, dem Librettisten Ira Gershwin, brillierte. **Someone to Watch Over Me** war ein Hit aus seinem Musical *Oh Kay!* von 1926, den seither Künstler aus allen Ecken der Musikbranche für sich übernommen haben; die Jazzballade auf diesem Album wurde von Joseph Turrin für Trompete und Klavier arrangiert.

Gershwins New Yorker Mitbürger **Jerome Kern** (1885–1945), der unwahrscheinlich große Erfolge am Broadway gefeiert hatte, konzentrierte sich nach dem Aufkommen von Musicalfilmen mehr und mehr auf Hollywood. Sein Film *Swing Time* von 1936, in dem Fred Astaire und Ginger Rogers ihren letzten großen gemeinsamen Auftritt hatten, enthielt zahlreiche Songs, die später unabhängig vom Film Berühmtheit erlangten. **The Way You Look Tonight** hatte den größten Wiedererkennungswert von allen und wurde im Handumdrehen mit einem Oscar ausgezeichnet. Sehr viele Künstler haben dieses Stück im Repertoire. Auf diesem Album ist es in einem neuen Arrangement von Alison Balsom und Tom Poster zu hören.

Übersetzung: Stefanie Schlatt

Légende

Jean Françaix (1912–1997) commença de composer à l'âge de six ans, inspiré (et par la suite encouragé) par Maurice Ravel. Il fit ses études auprès de Nadia Boulanger, célèbre professeur français de composition, laquelle le tenait pour l'un de ses élèves les plus doués. Ayant développé un langage néoclassique, il explora tout particulièrement les possibilités d'interaction entre les instruments, dans l'esprit d'une conversation, ce qui tout naturellement devait lui permettre d'exceller dans la musique de chambre. La **Sonatine** pour trompette et piano fut composée en 1952 en tant que pièce de concours pour le Conservatoire de Paris ; il la reprit quelque deux décennies plus tard, la révisa et en proposa une version orchestrée. Le *Prélude* initial recourt à un infime staccato sur fond de constante effervescence. Une sourdine est utilisée dans la *Sarabande*, pour une ligne mélodique envoûtante. Un excentrique et virtuose solo de trompette introduit la *Gigue*, en forme de bondissant finale.

Après des débuts d'enfant prodige au violon, **Georges Enesco** (1881–1955) devint la personnalité musicale dominante en Roumanie, s'affirmant à parts égales comme violoniste, chef d'orchestre, pédagogue, administrateur et compositeur. Ayant étudié la composition au Conservatoire de Paris, il ne cessa d'entretenir des liens avec cette institution et écrivit notamment des pièces de concours pour différents instruments. La **Légende** pour trompette et piano est l'une d'entre elles : composée en 1906, elle est dédiée au titulaire de la classe de trompette du Conservatoire, Merri Franquin. S'inspirant de la manière narrative et rhapsodique de son pays d'origine, Enesco s'efforce d'y mettre en valeur toutes les qualités lyriques de la trompette.

Alexander Goedicke (1877–1957) entra au Conservatoire de Moscou en tant que pianiste de talent, et bien que témoignant d'une formation limitée dans le domaine de la composition, il remporta, alors qu'il n'avait que vingt-trois ans, le très convoité concours de composition Anton Rubinstein, devenant ensuite un professeur respecté de l'institution. Se révélant moins progressiste que certains de ses compatriotes plus fameux, son œuvre abondante est pour l'essentiel rarement entendue de nos jours, en dépit de l'influence considérable qu'il exerça sur ses étudiants en composition. L'une de ses œuvres les plus connues, l'**Étude de concert op. 49**, est une pièce très populaire tant auprès des trompettistes que du public. Mettant en exergue deux facettes du caractère de la trompette, elle alterne étincelants et rapides doubles coups de langue et lignes mélodiques chantantes.

C'est en *enfant terrible* que **Peter Maxwell Davies** (1934–2016), l'un des compositeurs anglais les plus talentueux de sa génération, commença sa carrière, bousculant la scène musicale contemporaine de Manchester avec des œuvres audacieusement expérimentales. Il est aujourd'hui infiniment respecté tant par la critique que par le public et a été nommé en 2004 *Master of the Queen's Music*. Son bref **Farewell to Stromness**, initialement conçu tel un interlude pour piano solo, provient de *The Yellow Cake Revue*, recueil de pièces de style cabaret contestant l'exploitation minière de l'uranium près de chez lui, aux Orcades (îles proches des côtes écossaises). Il dépeint de manière dramatique les habitants de la plus grande ville des Orcades contraints d'abandonner leurs maisons en raison de la contamination. Depuis sa création en 1980, cette pièce est devenue l'une des œuvres le plus souvent jouées de Maxwell Davies.

Paul Hindemith (1895–1963) témoigna d'un style compositionnel unique mais aussi d'une esthétique musicale insolite tout au long de son parcours. Il en était venu à penser que la musique pouvait servir un dessein, vantant le concept d'une *Gebrauchsmusik* (« musique fonctionnelle » ou « utilitaire ») à même de séduire et d'intéresser tout interprète ou auditeur. Durant sa carrière, il composa de la musique de chambre pour pratiquement tous les instruments de l'orchestre, soit une quantité considérable de musique accessible à tous et adaptée à toute circonstance.

Hindemith maîtrisait lui-même la plupart des instruments et aimait jouer ses propres pièces chez lui. Certaines n'en sont pas moins devenues des œuvres de concert à succès. La **Sonate** pour trompette et piano fut écrite en 1939, alors que Hindemith, poussé à l'exil politique par le régime nazi, tentait de faire face, depuis son refuge en Suisse, tant à la guerre toute proche qu'à ses propres et complexes relations avec la politique allemande. Si une grande partie de sa *Gebrauchsmusik* est restée à l'écart des événements extérieurs, cette Sonate était singulièrement brûlante d'actualité. Les deux premiers mouvements, *Mit Kraft* (« avec force ») et *Mäßig bewegt* (« moyennement animé ») sont relativement standard, consistant en un mouvement d'introduction ample et plein d'assurance suivi d'un plaisant mouvement médian alternant petites fanfares et brèves périodes lyriques. Dans le finale, par contre, Hindemith se tourne vers le genre plus sombre de la *Trauermusik* (« musique funèbre »), dans la mouvance de la tradition beethovénienne de la marche funèbre, pour exprimer son désespoir et l'immense tragédie humaine du conflit qui s'annonçait. Vers la fin, Hindemith incorpore des fragments de choral luthérien, également utilisé par Bach, en guise de sommet d'intensité expressif. En bas de la partition, Hindemith a noté le titre effrayant de ce choral : « Tous les hommes doivent mourir », sombre révélation de son état de détresse.

Maurice Ravel (1875–1937), qui fut en France l'un des représentants majeurs du nouvel « impressionnisme », composa quelques-unes des œuvres pour piano les plus remarquables de son temps, mêlant aux influences de la musique française d'autrefois des harmonies et des textures d'une absolue nouveauté jaillies de son imagination haute en couleur. L'une de ses premières œuvres pour piano, la **Sonatine**, annonce à maints égards le génie des œuvres pour piano plus tardives de Ravel tout en portant un regard nostalgique sur le passé. Le premier mouvement fut écrit en 1903, en vue d'un concours organisé par une revue musicale pour le mouvement d'introduction d'une sonatine en *fa* dièse mineur ; une requête aussi curieusement spécifique ne présentait, sans grande surprise, guère d'intérêt. Ravel se révéla l'unique candidat, mais du fait que son mouvement comptait quelques mesures de plus que la longueur exigée, il fut disqualifié. Deux ans plus tard, il reprit ce mouvement et lui en ajouta deux autres pour en faire une sonatine complète. Le **Mouvement de menuet** central, façonné dans le style de la danse classique du XVIIIe siècle, apporte au monde moderne une élégance toute de distinction.

Tom Poster (né en 1981) et **Alison Balsom** (née en 1978) ont commencé d'écrire l'œuvre qui allait devenir *The Thoughts of Dr May* en octobre 2012. Les étapes initiales de son développement furent principalement consacrées à intégrer leurs esquisses et fragments écrits isolément, lesquels furent ensuite diversement repensés, développés, abandonnés ou augmentés, jusqu'à laisser la pièce trouver peu à peu sa forme naturelle. Chaque fois que le duo l'interprète en concert, l'un et l'autre en profitent pour la réviser et l'adapter, parfois modestement, parfois de manière plus substantielle — c'est ainsi qu'elle a fini par atteindre la forme que l'on entend dans cet enregistrement. La pièce est rhapsodique et présente une coupe plus ou moins symétrique. Elle s'ouvre et se referme sur une mélodie passionnée, largement déployée et d'un romantisme assumé, laquelle enserme une idée de type choral plus intériorisée, ornementée lors de sa reprise ; celle-ci renferme à son tour une section centrale plus agitée et rythmiquement intense. Cette pièce fut inspirée par une idole des deux compositeurs : le musicien, astronome et activiste Brian May. Tant Balsom que Poster reconnaissent à Queen, et tout particulièrement à May, d'être parmi les sources d'inspiration de leur propre vie musicale.

Bohuslav Martinů (1890–1959), comme Hindemith, fut contraint de rester éloigné de sa patrie durant la Seconde Guerre mondiale. Originaire d'une petite ville de Bohême, il manifesta un talent précoce au violon et se vit accorder une place au Conservatoire de Prague. N'étant toutefois guère

en phase avec la pédagogie rigide que l'on y professait, il fut finalement renvoyé pour son « incorrigible négligence ». Bataillant pour trouver sa propre voie, il se laissa en définitive inspirer par le style néoclassique du Stravinski des années 1930, commençant à produire rapidement un flot régulier d'œuvres. Après avoir émigré à New York en 1941, il s'enthousiasma de plus en plus pour le jazz, dont il intégra différentes composantes dans son style néoclassique immaculé. La **Sonatine** pour trompette et piano fut écrite en 1956 — il vivait alors dans un hôtel new-yorkais et faisait la navette pour aller enseigner à Philadelphie. En un seul mouvement, elle associe des éléments propres au jazz et une clarté d'obédience classique, mais aussi l'expression et la vivacité de la musique populaire.

Célèbre avant tout pour ses *musicals* de Broadway comme *West Side Story*, **Leonard Bernstein** (1918–1990) le fut également comme chef incomparable du New York Philharmonic Orchestra. Ayant reçu en 1959 de la Juilliard Music Foundation la commande d'une brève série de pièces pour cuivres destinées aux instrumentistes de l'Orchestre, il livra en retour un recueil de cinq étranges miniatures, donnant à chacune d'elles le nom du chien d'un ami proche. Ainsi ***Rondo for Liefey*** tient-il le sien du Skye terrier de l'actrice Judy Holliday : après une introduction lente, il restitue le tempérament fantasque du chien.

De vingt ans plus âgé que Bernstein, **George Gershwin** (1898–1937) édifia sa carrière autour des théâtres de Broadway, excellant dans tous les genres légers des *Roaring Twenties* (les années folles) tout au long d'une série d'ouvrages réalisés en collaboration avec son frère, le librettiste Ira Gershwin. Chanté par des artistes issus de toutes les branches de l'industrie musicale, ***Someone to Watch Over Me*** fut d'abord un numéro à succès du *musical* de 1926 *Oh Kay!* ; cette *jazz ballad* est ici entendue dans un arrangement pour trompette et piano de Joseph Turrin.

Après avoir connu des triomphes retentissants sur les scènes de Broadway, **Jerome Kern** (1885–1945), collègue new-yorkais de Gershwin, se concentra de plus en plus sur Hollywood après l'introduction des films musicaux. Son film de 1936 *Swing Time*, où figure la dernière grande prestation de Fred Astaire et Ginger Rogers, renfermait un certain nombre de *songs* destinés à connaître séparément le succès. ***The Way You Look Tonight*** devint très vite le *song* le plus emblématique du film et remporta immédiatement un *Academy Award*. Entré au répertoire d'innombrables artistes, il est ici entendu dans un nouvel arrangement d'Alison Balsom et Tom Poster.

Traduction : Michel Roubinet

Executive producer: **Alain Lanceron**

Recording producer: **Simon Kiln**

Engineering and post-production: **Arne Akselberg** (Abbey Road)

Senior production manager for Warner Classics: **Kerry Hill**

Recorded: 12–13 October 2015 & 3–4 January 2016, St George's Bristol, UK

Piano technician: **John von Rohr**

Publishers: Éditions Durand-Salabert-Eschig (1–4, 12); ENOCH & Cie (5); Boosey & Hawkes (6);

© 1980 / this arrangement © 2016 Boosey & Hawkes, by permission (7); Schott Music (8–11); Music Sales Group Ltd (13);

Éditions Alphonse Leduc (14); The Brass Press / Boosey & Hawkes (15); Joseph Turrin Music (16)

Introductory notes and translations: © Parlophone Records Limited, a Warner Music Group Company.

Photography: © **Jason Joyce**

Cover design: © Paul Marc Mitchell for **WLP Ltd.**

© 2016 Parlophone Records Limited

© 2016 Parlophone Records Limited, a Warner Music Group Company.

www.alisonbalsom.com **www.warnerclassics.com**

All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this record prohibited. Made in the EU.

