

DECCA

VALENTINA LISITSA LOVE STORY

PIANO THEMES FROM CINEMA'S GOLDEN AGE

LOVE STORY

PIANO THEMES FROM CINEMA'S GOLDEN AGE

RICHARD ADDINSELL 1904-1977

- [1] **Warsaw Concerto** from *Dangerous Moonlight* (1941) 8.41

RICHARD RODNEY BENNETT 1936-2012

- [2] **Murder on the Orient Express** from *Murder on the Orient Express* (1974) 3.00

DMITRI SHOSTAKOVICH 1906-1975

- [3] **The Storming of Red Hill** (Assault on Beautiful Gorky) from *The Unforgettable Year 1919* (1951) 6.56

CHARLES WILLIAMS

- [4] **Jealous Lover** from *The Apartment* (1960) 3.44

NINO ROTA 1911-1979 arr. ARTHUR WILKINSON 1919-1968

- [5] **The Legend of the Glass Mountain** from *The Glass Mountain* (1949) 3.48

ROBERT FARNON 1917-2005

- [6] **Seashore** from Player's TV advert (1961) 3.02

RICHARD ADDINSELL

- [7] **Invocation** from *Journey to Romance* (1946 radio feature) 4.16

KENNETH LESLIE-SMITH 1897-1993

- [8] **The Mansell Concerto** from *The Woman's Angle* (1952) 4.23

HUBERT BATH 1883-1945

- [9] **Cornish Rhapsody** from *Love Story / A Lady Surrenders* (1944) 6.15

JACK BEAVER 1900–1963 arr. PHILIP LANE b.1950	
10 Portrait of Isla from <i>The Case of the Frightened Lady</i> (1940)	4.44
DAVE GRUSIN b.1934	
11 New Hampshire Hornpipe from <i>On Golden Pond</i> (1981)	2.33
LEIGHTON LUCAS 1903–1982 arr. PHILIP LANE	
12 Stage Fright Rhapsody from <i>Stage Fright</i> (1950)	4.30
LESLIE BRIDGEWATER 1893–1975	
13 Legend of Lancelot from <i>Train of Events</i> (1949)	3.26
CHARLES WILLIAMS 1893–1978	
14 The Dream of Olwen from <i>While I Live</i> (1947)	4.55
CARL DAVIS b.1936	
15 Pride and Prejudice from <i>Pride and Prejudice</i> (1985 TV series)	4.14

VALENTINA LISITSA piano

BBC Concert ORCHESTRA

Christopher Warren-Green **3**, **9**, **14**, **15**

Gavin Sutherland **1**, **2**, **4**–**8**, **10**, **12**, **13**

DDD

VALENTINA LISITSA: LOVE STORY

With the possible exception of the violin, the piano would seem to have the most demonstrative voice for the film composer faced with the sizzling emotional temperature of high drama, enabling him to convey both romantic flair and subtle character nuance through the broad canvas of the instrument's sonorities.

The solo piano was often the only accompaniment to film in the cinema's infancy and "silent" days, but with the advent of sound it was not long before the instrument found a more concertante role in soundtrack music. John Huntley, in his book *British Film Music*, cites the use of the piano in a minor melodrama, *The Case of the Frightened Lady* (1940), as a milestone in this field. It never really has a concerto role but it started something that has continued through changes in style and fashion right up to modern times, and Michael Nyman's *The Piano* (1993).

The first real "Denham Concerto", as this hybrid was soon dubbed (by composer and broadcaster Steve Race) after Alexander Korda's studio where so many were made, came with the *Warsaw Concerto*, in 1941, although there were hints four years earlier when the Polish virtuoso Ignacy Jan

Paderewski made a film there called *Moonlight Sonata* (1937), which was little more than a filmed concert. Many similar works followed, some heard on this album, and where the opportunity for an original work was not given, the classical repertoire was suitably plundered — Tchaikovsky's Piano Concerto No.1 for *The Great Lie* (1941) and *The Common Touch* (1941) and Rachmaninov's Piano Concerto No.2 for *Brief Encounter* (1945).

In 1941, war-weary cinemagoers attending the latest British Film at the Regal cinema, Marble Arch, in London's West End, were struck not so much by the acting, designs or dialogue but by a piece of music that pervaded the whole production, climaxing in a virtually complete performance of it in a concert setting within the scenario. The film company had no idea that it would have such an effect on audiences, and had not prepared a commercial recording for sale. The film was *Dangerous Moonlight* (1941), and the piece everyone was talking about, and humming as they left the cinema, was the **Warsaw Concerto** by Richard Addinsell. The performance they heard was by Louis Kentner and the London Symphony

Orchestra under Muir Mathieson. In the years since, there have been well over a hundred separate recordings, and sales in excess of three million, with the sheet music of “the main theme” amongst the highest sellers in that field.

The idea for the film was hatched by three Intelligence officers, including writer/director Terence Young. When it was decided not to pursue permission to use Rachmaninov’s Second Concerto, Addinsell was approached to write something in a similar vein. The main theme, however, already existed as a rumba he had written as an Oxford undergraduate in the 1920s, but with the help of arranger/orchestrator Roy Douglas, and surrounded with other scores of Rachmaninov, the work was done. At least one commentator has cited the piece as probably the most indicative concert piece written in Britain during World War II.

With his particular penchant for all that was best in the popular music of the twentieth century, Richard Rodney Bennett was an ideal choice to recapture the atmosphere of the 1930s, perfectly matching the costume and set designs of the 1974 film ***Murder on the Orient Express***. The main theme is heard mostly in the Istanbul nightclub prior to the fateful rail journey, while the waltz theme is the absolute embodiment of the star herself, although the veteran Hollywood composer,

Bernard Herrmann, mischievously complained that it was not apposite as the “express” was “a train of death”.

Dmitri Shostakovich wrote a great deal of film music between the symphonies and the other major concert works for which he is justly renowned. For *The Unforgettable Year 1919* (1951) he composed a Soviet “Warsaw Concerto,” a one-movement piano concerto devoid of any real development for **The Storming of Red Hill (Assault on Beautiful Gorky)**. The soloist plays virtually throughout in a predominantly intensive style befitting the scene it accompanies.

Charles Williams was a stalwart of British film since its inception, but was rarely ever credited on screen — he worked on Hitchcock’s *The Lady Vanishes* (1938), for example. Although his many library pieces are familiar to anyone growing up with radio and television in 1950s Britain (*Dick Barton*, 1946–51, *The Potter’s Wheel*, *Television Newsreel*, 1948–54, etc.), he achieved his greatest commercial success late in life when his **Jealous Lover** (originally written for the 1949 film *The Romantic Age*) was adopted as the theme for Billy Wilder’s *The Apartment* (1960). True to form, he was not credited on screen for that either!

This 1949 offering, **The Glass Mountain**, shows Michael Denison writing an opera in praise of the Alps and lovely Valentina Cortese to the annoyance of his onscreen

(and real-life) wife, Dulcie Gray. The film stole a march on its many rivals by using Milan’s La Scala for the opening sequence, and by employing Fellini favourite, Nino Rota to compose the score, years before he found true international fame with *The Godfather* (1972).

Robert Farnon came to the UK during World War II with the Canadian Armed Forces and decided to stay, building a career as a composer of film scores (*Spring in Park Lane*, 1948, *Captain Horatio Hornblower*, 1951, *Shalako*, 1968), music for TV series (*Colditz*, 1972–74) and dozens of light music classics like *Westminster Waltz* (1958) and *Portrait of a Flirt* (1947). In addition, he was a prolific arranger for artists like Frank Sinatra and Tony Bennett, Sinatra calling him the best writer for strings anywhere. Amongst his many music library pieces is **Seashore**, which features the piano in typically languid mood and displays his undoubted talent for scene painting throughout. Listeners of a “certain” age will recall its use in a Player’s cigarettes TV advert — when such things were allowed!

Invocation was adapted from a 1940s radio feature called *Journey to Romance* and originally published as a piano solo and for two pianos. This version with orchestral accompaniment came to light in the 1990s. Addinsell revisited the piece again in the 1950s and produced a purely orchestral

version under the title of the original radio programme.

The Woman’s Angle (1952) tells the story of a rather dislikable musical family called the Mansells. A deceased brother is supposedly the composer of the **Mansell Concerto**, written for his four siblings — a conductor, pianist, violinist and cellist —, which is heard at the end of this rather dated production, with a miscast leading man, and giving the air of 1942 rather than 1952. The slightly edited published version features just a piano in the soloist role. The composer, Kenneth Leslie-Smith, was ostensibly a songwriter and man of the theatre. The film’s main score was the work of Robert Gill, whose plight as a young composer trying to get performances in the 1940s prompted Francis Chagrin to form the Society for the Promotion of New Music.

Being the second “Denham Concerto” of note, the **Cornish Rhapsody** comes from the other end of the war, appearing in *Love Story*, a 1944 film starring Margaret Lockwood and Stewart Granger. Lockwood stars as a concert pianist, and her composition of the *Rhapsody* reflects her love for both Granger and the Cornish landscape that provides much of the setting for the film. The actual composer, Hubert Bath, was, like Charles Williams, a veteran of the British film industry, having composed the score for the first British all-

talking picture, Hitchcock's *Blackmail*, in 1929. The *Rhapsody* is heard in the film in a Royal Albert Hall concert, with Harriet Cohen and the London Symphony Orchestra under Bath on the soundtrack. However, Bath was not to enjoy the fruits of his greatest triumph as he died six months after the film's release while writing another Lockwood vehicle, *The Wicked Lady* (1945).

A humble melodrama based on an Edgar Wallace play called *The Case of the Frightened Lady* (1940) contains what is probably the first real piano feature — hardly a concertante role, being more piano solo than anything else. Marius Goring plays a schizophrenic aristocrat whose true "condition" is known only to his mother. Despite her best efforts to curtail her son's darker exploits, he murders regularly. He escapes detection, largely thanks to a seemingly innocent facade, helped by frequent visits to the piano, ostensibly to compose music for, among others, Isla, an attractive girl and friend of the family. She is constantly in danger from Goring, and this aspect, along with her more obvious feminine charms, are the two elements reflected in **Portrait of Isla**, a concert work derived from the score by Jack Beaver. A veteran from the early days of British cinema and part of the Louis Levy stable (writing uncredited for Hitchcock classics like *The 39 Steps*, 1935), he later headed

the music department at the British studios of Warner Brothers.

New Hampshire Hornpipe is a cue from the film *On Golden Pond* (1981) that accompanies the young boy, Billy Ray, driving the family motor boat solo for the first time on the pond. The piano is featured strongly throughout the score (presumably played by the composer himself on the soundtrack) but with orchestral backing.

There is no piano in Leighton Lucas's score for Hitchcock's *Stage Fright* (1950), although there always seemed to be a concertante piano work struggling to get out. This version of the **Stage Fright Rhapsody** includes the main theme, *Eve's Rhapsody*, along with my treatment of ideas that never made their way into the score but survived only in sketch form. It is hoped that what we have here resembles the more substantial piece Lucas would have liked to have written had Hitchcock given him the dramatic opportunity.

The scenario of *Train of Events* (1949) is an amalgam of disparate stories and characters that come together only in the final scenes of a major rail crash. Few of the characters actually die, and many of the others are shown carrying on with their lives afterwards. Two of these are a composer/conductor and a concert pianist, involved in a *ménage à trois*, a situation reflected in a story of Sir Lancelot that is the

basis of the **Legend of Lancelot**. The published version heard here is a truncated form of what appears in the film. Its composer, Leslie Bridgewater was a busy composer/conductor and broadcaster, born in Halesowen in Worcestershire, and trained at the Birmingham School of Music. A keen collector of antique clocks and rare books, from 1948 to 1959 he was musical advisor to the Shakespeare Memorial Theatre in Stratford-upon-Avon, where he composed for over twenty productions.

Like so many works represented here, **The Dream of Olwen** is far better known and remembered than the film it was designed to accompany. Few recall today a creaky 1947 drama called *While I Live*, in which an amnesiac reporter's wife is

believed to be the reincarnated sister of a crazed spinster, who falls to her death from a Cornish cliff. Such, however, was the success of Charles Williams's rhapsodic theme that the film was re-released in 1950 under the title of the piece.

Carl Davis was born in New York but has lived and worked in the UK since 1961, composing for film (*Champions*, 1983, *The French Lieutenant's Woman*, 1981 and many classic "silents"), TV series (*The World at War*, 1973) and ballet (*Cyrano*, 2006), and conducting many concerts with the country's leading orchestras. **Pride and Prejudice** (1995) was a popular BBC adaption of the Jane Austen novel, most famous for Colin Firth's Mr Darcy.

Philip Lane

VALENTINA LISITSA: LOVE STORY

À l'exception peut-être du violon, le piano semblait posséder la voix la plus démonstrative pour le compositeur de musique de film confronté aux émotions brûlantes du grand drame, lui permettant d'exprimer à la fois le panache romantique et les subtiles nuances de caractère grâce à la vaste palette des sonorités de l'instrument.

Le piano solo était souvent le seul accompagnement des films à l'époque du cinéma "muet" ; mais, avec l'avènement du cinéma parlant, l'instrument n'attendit pas longtemps pour assumer un rôle plus concertant dans les bandes-son. John Huntley, dans son livre *British Film Music*, cite l'emploi du piano dans un mélodrame mineur, *The Case of the Frightened Lady* (1940), comme un jalon important dans ce domaine. Il n'y a jamais un véritable rôle concertant, mais il amorce quelque chose qui s'est poursuivi, à travers les changements de style et de mode, jusqu'à l'époque moderne et *La Leçon de piano* (1993) de Michael Nyman.

Le premier véritable "Concerto de Denham," ainsi que cet hybride fut bientôt baptisé (par le compositeur et homme de radio Steve Race), du nom du studio

d'Alexander Korda où tant d'entre eux virent le jour, fut le *Concerto de Varsovie*, en 1941, encore qu'il y en ait eu des préfigurations quatre ans plus tôt quand le virtuose polonais Ignacy Jan Paderewski y fit un film intitulé *Moonlight Sonata* (1937), qui n'était guère plus qu'un concert filmé. De nombreuses partitions similaires suivirent, dont certaines entendues sur cet album ; et, lorsqu'il n'était pas possible de faire écrire une œuvre originale, on pillait dûment le répertoire classique — le Premier Concerto pour piano de Tchaïkovsky pour *Le Grand Mensonge* (1941) et *The Common Touch* (1941), ou le Deuxième Concerto pour piano de Rachmaninov pour *Brève Rencontre* (1945).

En 1941, les cinéphiles qui, pour se distraire de la guerre, virent le film britannique le plus récent au cinéma Regal, Marble Arch, dans le West End de Londres, furent frappés non pas tant par le jeu des acteurs, les décors ou les dialogues que par une musique qui imprégnait toute la production, culminant dans une exécution quasi intégrale lors d'un concert intégré au scénario. La compagnie cinématographique ne se doutait absolument pas qu'elle aurait un tel effet sur les spectateurs et n'en avait

pas préparé d'enregistrement à commercialiser. Le film était *Dangerous Moonlight* (1941), et la musique dont tout le monde parlait et que chacun fredonnait en quittant le cinéma était le **Concerto de Varsovie** de Richard Addinsell. La version qu'ils avaient entendue était celle de Louis Kentner et du London Symphony Orchestra, sous la direction de Muir Mathieson. Depuis lors, il y a eu bien plus de cent enregistrements séparés, et les ventes se chiffrent à plus de trois millions, la partition du "thème principal" étant parmi les meilleures ventes dans ce domaine.

L'idée du film fut élaborée par trois agents de renseignements, dont l'auteur-réalisateur Terence Young. Lorsqu'on décida de ne pas demander l'autorisation d'utiliser le Deuxième Concerto de Rachmaninov, Addinsell fut sollicité pour écrire quelque chose dans une veine similaire. Le thème principal existait cependant déjà, sous forme d'une rumba qu'il avait écrite alors qu'il était étudiant à Oxford dans les années 1920 ; mais, avec l'aide de l'arrangeur-orchestrateur Roy Douglas, et entouré d'autres partitions de Rachmaninov, il fit le travail. Au moins un commentateur a cité l'œuvre comme le morceau de concert le plus représentatif écrit en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Avec son penchant particulier pour tout ce qu'il y avait de meilleur dans la musique de variétés du XXe siècle, Richard Rodney Bennett était un choix idéal pour rendre l'atmosphère des années 1930, correspondant parfaitement aux costumes et décors du film de 1974, **Le Crime de l'Orient-Express**. Le thème principal est entendu surtout dans la boîte de nuit d'Istanbul avant le fatidique voyage en train, tandis que le thème de valse est l'incarnation absolue de la star elle-même, bien que le compositeur Bernard Herrmann, vieux routier de Hollywood, se soit malicieusement plaint qu'il n'était pas pertinent, car l'"express" était "un train de la mort".

Dimitri Chostakovitch écrivit beaucoup de musique de film entre les symphonies et autres œuvres symphoniques majeures pour lesquelles il est à juste titre renommé. Pour *L'Inoubliable Année 1919* (1951), il composa un "Concerto de Varsovie" soviétique — un concerto pour piano en un seul mouvement dépourvu de tout véritable développement pour **The Storming of Red Hill (Assaut contre la colline Rouge)**. Le soliste joue pratiquement tout du long dans un style essentiellement intensif qui convient à la scène qu'il accompagne.

Williams était un pilier du cinéma britannique depuis sa naissance, mais son nom apparaissait rarement à l'écran — il

travailla ainsi sur *Une femme disparaît* (1938) de Hitchcock. Si ses nombreuses musiques d'illustration sont bien connues de tous ceux qui ont grandi avec la radio et la télévision dans la Grande-Bretagne des années 1950 (*Dick Barton*, 1946–1951, *The Potter's Wheel*, *Television Newsreel*, 1948–1954, etc.), il remporta son plus grand succès commercial tard dans sa vie, lorsque **Jealous Lover** (écrit à l'origine pour le film *The Romantic Age* de 1949) fut adopté comme thème pour *La Garçonnière* (1960) de Billy Wilder. Comme d'habitude, son nom n'apparaissait pas au générique !

Un film de 1949, **The Glass Mountain**, montre Michael Denison en train d'écrire un opéra à la gloire des Alpes et de la ravissante Valentina Cortese, au grand agacement de son épouse sur scène (et dans la vie), Dulcie Gray. Le film prit de court bon nombre de ses rivaux en utilisant la Scala de Milan pour sa séquence initiale, et en engageant le compositeur préféré de Fellini, Nino Rota, pour composer la musique, des années avant qu'il ne connaisse une véritable gloire internationale avec *Le Parrain* (1972).

Robert Farnon arriva au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale avec les forces armées canadiennes et décida d'y rester, faisant une carrière de compositeur de musique de film (*Spring in Park Lane*, 1948, *Capitaine sans peur*, 1951,

Shalako, 1968), de séries télévisées (*Colditz*, 1972–1974) et de dizaines de classiques de la musique légère comme *Westminster Waltz* (1958) et *Portrait of a Flirt* (1947). En outre, il fut un arrangeur prolifique pour des artistes comme Tony Bennett et Frank Sinatra, qui le considérait comme le meilleur compositeur pour cordes au monde. Parmi ses nombreuses musiques d'ambiance il faut citer **Seashore**, où le piano est présent dans un climat typiquement languissant, et qui révèle son incontestable talent pour la peinture de scènes tout du long. Les auditeurs d'un "certain âge" se rappelleront son utilisation dans une publicité télévisée pour les cigarettes Player — du temps où de telles choses étaient autorisées !

Invocation fut adapté d'une émission de radio des années 1940 intitulée *Journey to Romance* et publié à l'origine dans des versions pour piano seul et pour deux pianos. Cette version avec accompagnement orchestral a été mise au jour dans les années 1990. Addinsell a de nouveau repensé la pièce dans les années 1950, produisant une version purement orchestrale sous le titre de l'émission de radio originale.

The Woman's Angle (1952) raconte l'histoire d'une famille musicienne assez peu aimable nommée Mansell. Un frère décédé est censément le compositeur du

Mansell Concerto, écrit pour ses quatre frères et sœurs — chef d'orchestre, pianiste, violoniste et violoncelliste —, qu'on entend à la fin de cette production assez datée, avec un rôle principal masculin mal distribué, et qui donne l'impression de se situer en 1942 plutôt qu'en 1952. La version publiée, légèrement remaniée, présente uniquement un piano dans le rôle soliste. Le compositeur, Kenneth Leslie-Smith, était apparemment auteur de chansons et homme de théâtre. La principale musique du film était l'œuvre de Robert Gill, dont les difficultés à se faire jouer dans les années 1940, en tant que jeune compositeur, incitèrent Francis Chagrin à former la Société pour la promotion de la musique nouvelle.

La **Cornish Rhapsody** — deuxième "Concerto de Denham" remarquable — date de l'autre extrémité de la guerre, figurant dans *Love Story*, film de 1944 avec Margaret Lockwood et Stewart Granger. Margaret Lockwood y incarne une pianiste concertiste qui, en composant la *Rhapsody*, exprime son amour à la fois pour Granger et pour le paysage cornique servant de décor à une grande partie du film. Le compositeur véritable, Hubert Bath, avait, comme Charles Williams, une longue expérience de l'industrie cinématographique britannique, ayant composé la musique pour le premier film britannique entièrement parlant,

Chantage de Hitchcock, en 1929. Dans le film, la *Rhapsody* est entendue lors d'un concert au Royal Albert Hall, avec Harriet Cohen et le London Symphony Orchestra sous la direction de Bath sur la bande-son. Bath ne devait cependant pas profiter des fruits de son plus grand triomphe, car il mourut six mois après la sortie du film, alors qu'il écrivait une autre partition pour Margaret Lockwood, *Le Masque aux yeux verts* (*The Wicked Lady*, 1945).

Un humble mélodrame fondé sur une pièce d'Edgar Wallace intitulée *The Case of the Frightened Lady* (1940) contient ce qui est sans doute la première véritable musique pour piano — ce n'était guère un rôle concertant, puisque c'est plus un solo de piano qu'autre chose. Marius Goring y incarne un aristocrate schizophrène dont seule sa mère connaît l'"état" véritable. Malgré ses efforts pour entraver les sombres exploits de son fils, il assassine régulièrement. Sa façade aux allures innocentes, pour l'essentiel, lui évite d'être découvert, avec l'aide de fréquentes visites au piano pour composer de la musique apparemment destinée, entre autres, à Isla, belle jeune fille et amie de la famille. Elle est constamment en danger avec Goring, et cet aspect, ajouté à ses charmes féminins plus manifestes, sont les deux éléments reflétés dans **Portrait of Isla**, une œuvre de concert tirée de la partition de Jack Beaver.

Musicien chevronné des débuts du cinéma britannique, faisant partie de l'écurie de Louis Levy (composant pour des classiques de Hitchcock comme *Les Trente-Neuf Marches*, 1935, sans être cité au générique), il prit par la suite la tête du département musical aux studios britanniques de Warner Brothers.

New Hampshire Hornpipe est un thème du film *La Maison du lac* (1981) qui accompagne le jeune garçon, Billy Ray, lorsqu'il conduit le bateau à moteur de la famille pour la première fois seul sur le lac. Le piano est fortement présent tout au long de la partition (sans doute joué par le compositeur lui-même sur la bande-son), mais avec soutien orchestral.

Il n'y a pas de piano dans la partition de Leighton Lucas pour *Le Grand Alibi* (1950) de Hitchcock, bien qu'il ait toujours semblé y avoir une œuvre concertante pour piano qui s'efforçait d'en émerger. Cette version de la **Stage Fright Rhapsody** comprend le thème principal, *Eve's Rhapsody*, avec mon traitement d'idées qui n'ont jamais trouvé place dans la partition, mais subsistent sous forme d'esquisses. Il est à espérer que ce que nous avons ici ressemble à la pièce plus substantielle que Lucas aurait aimé avoir écrite si Hitchcock lui en avait donné la possibilité dramatique.

Le scénario de *Train of Events* (1949) est un amalgame d'histoires et de personnages

disparates qui ne se trouvent réunis que dans les dernières scènes pour un important accident de train. Peu de personnages meurent, tandis qu'on en voit beaucoup d'autres qui poursuivent leur existence par la suite. Deux d'entre eux sont un compositeur-chef d'orchestre et une pianiste concertiste, pris dans un ménage à trois, situation reflétée dans une histoire de Lancelot qui est la base de la **Légende de Lancelot**. La version publiée qu'on entend ici est une forme tronquée de ce qui apparaît dans le film. L'auteur en est Leslie Bridgewater, compositeur-chef d'orchestre et homme de radio actif, né à Halesowen dans le Worcestershire, et formé à la Birmingham School of Music. Collectionneur passionné d'horloges anciennes et de livres rares, il fut de 1948 à 1959 conseiller musical du Shakespeare Memorial Theatre à Stratford-upon-Avon, où il composa la musique pour plus de vingt productions.

Comme beaucoup d'œuvres représentées ici, **The Dream of Olwen** est bien plus connu que le film qu'il accompagnait à l'origine. Peu de gens se rappellent aujourd'hui ce drame grinçant de 1947 intitulé *While I Live*, dans lequel la femme d'un journaliste amnésique passe pour la sœur réincarnée d'une vieille fille folle qui s'est tuée en sautant d'une falaise de Cornouailles. Le succès de la musique

rhapsodique de Charles Williams fut cependant tel que le film ressortit en 1950 sous le titre de la pièce.

Carl Davis, né à New York, vit et travaille au Royaume-Uni depuis 1961, composant pour le cinéma (*Champions*, 1983, *Sarah et le Lieutenant français*, 1981, et beaucoup de classiques "muets"), les séries télévisées (*Le Monde en guerre*, 1973) et le ballet (*Cyrano*, 2006), et dirigeant de

nombreux concerts à la tête des principaux orchestres du pays. *Orgueil et préjugés (Pride and Prejudice)*, 1995) est une adaptation populaire faite par la BBC du roman de Jane Austen, surtout célèbre pour le Mr Darcy de Colin Firth.

Philip Lane
Traduction Dennis Collins

VALENTINA LISITSA: LOVE STORY

Außer vielleicht der Geige bietet wohl nur das Klavier mit seinem vielseitigen Klang dem Filmmusikkomponisten, der es mit hitzigen Leinwandemotionen zu tun hat, die überzeugendsten Ausdrucksmöglichkeiten, um sowohl romantisches Flair als auch subtile charakterliche Nuancen zu vermitteln.

In der Stummfilmzeit, als das Kino noch in den Kinderschuhen steckte, wurden Filme häufig nur von einem Soloklavier begleitet, doch nach dem Aufkommen des Tons dauerte es nicht lang, bis das Instrument mehr und mehr seinen Platz in konzertanten Soundtracks fand. John Huntley beschreibt in seinem Buch *British Film Music* den Einsatz des Klaviers in dem eher unbedeutenden Melodram *The Case of the Frightened Lady* [Der Schrecken von Marks Priory] (1940) als Meilenstein in dieser Hinsicht. Das Klavier nimmt zwar praktisch zu keiner Zeit eine konzertante Rolle ein, doch es wurde trotzdem eine Entwicklung in Gang gesetzt, die bis heute stilistische und modische Umbrüche überdauerte und den Anstoß zu Michael Nymans *Das Piano* (1993) gab.

Das erste richtige "Denham-Konzert", wie der Komponist und Rundfunksprecher Steve Race diese Mischform bald nach dem Ort

benannte, in dem Alexander Korda in seinem Studio viele Werke dieser Art produzierte, war das *Warsaw Concerto* (1941). Allerdings hatte sich die Entwicklung bereits vier Jahre zuvor abgezeichnet, als der polnische Virtuose Ignaz Jan Paderewski dort 1937 einen Film namens *Moonlight Sonata* aufnahm, der eigentlich nichts anderes war als ein gefilmtes Konzert. Darauf folgten viele ähnliche Werke, die teilweise auf diesem Album zu hören sind. Wo sich keine Gelegenheit bot, ein neues Werk zu komponieren, bediente man sich an geeigneter Musik aus dem klassischen Repertoire — für *Vertauschtes Glück* (1941) und *The Common Touch* (1941) etwa an Tschaikowskys 1. Klavierkonzert sowie für *Begegnung* (1945) an Rachmaninovs 2. Klavierkonzert.

Die kriegsängstlichen Kinobesucher, die sich 1941 den neuesten britischen Film im Regal Cinema in Marble Arch im Londoner West End ansahen, waren weniger von der schauspielerischen Leistung, den Kulissen oder den Dialogen angetan, sondern vielmehr von einem Musikstück, das den ganzen Film durchzog und als Höhepunkt praktisch vollständig in einem Konzert auf der Leinwand aufgeführt wurde. Die Filmproduktionsfirma war nicht darauf

vorbereitet, welche Wirkung die Musik auf das Publikum haben würde, und hatte deswegen keine kommerzielle Aufnahme zum Verkauf vorbereitet. Der Film trug den Namen *Dangerous Moonlight* (1941), und das Stück, das nach Ende des Films noch in aller Munde war und von den Kinobesuchern gesummt wurde, war das **Warsaw Concerto** von Richard Addinsell. Die Aufführung, die die Leute hörten, wurde von Louis Kentner und dem London Symphony Orchestra unter Muir Mathieson gespielt. In den Jahren danach entstanden weit über hundert verschiedene Aufnahmen, die sich mehr als drei Millionen Mal verkauften. "Die Titelmelodie" zählt zu den meistverkauften Musiknoten in diesem Bereich.

Die Idee zu *Dangerous Moonlight* stammte von drei Nachrichtenoffizieren, darunter der Autor und Regisseur Terence Young. Als beschlossen wurde, die Verwertungsrechte an Rachmaninovs 2. Konzert doch nicht einzuholen, wandte man sich an Addinsell, der etwas in ähnlicher Manier komponieren sollte. Das Hauptthema bestand bereits als Rumba, die er in seiner Frühzeit als Student in Oxford in den zwanziger Jahren komponiert hatte. Mit Hilfe des Arrangeurs Roy Douglas wurden andere Kompositionen Rachmaninovs darum herum angeordnet, und das Werk war vollendet. Nicht wenige bezeichneten die Musik als das wohl wegweisendste Konzertstück Großbritanniens

aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Mit seinem besonderen Gespür für die beste Unterhaltungsmusik des 20. Jahrhunderts war Richard Rodney Bennett der geeignetste Mann, um für den Film ***Murder on the Orient Express*** von 1974 die Atmosphäre der dreißiger Jahre heraufzubeschwören, so dass sie optimal zu den Kostümen und Kulissen passte. Die Titelmelodie erklingt vornehmlich in dem Nachtclub in Istanbul vor Beginn der verhängnisvollen Zugreise, und das Walzerthema verkörpert ausgesprochen passend den Star des Films, obwohl der Komponist Bernard Herrmann, ein Urgestein in Hollywood, augenzwinkernd monierte, das Thema eigne sich eigentlich überhaupt nicht, da der "Express" schließlich ein "Todeszug" sei.

Dmitrij Schostakowitsch schrieb neben den Sinfonien und anderen bedeutenden Konzertwerken, für die er zurecht berühmt ist, eine ganze Menge Filmmusik. Für *Das Unvergessliche Jahr 1919* (1951) komponierte er ein sowjetisches "Warsaw Concerto", ein einsätziges Klavierkonzert ohne erkennbare Entwicklung für den "Angriff auf dem Roten Hügel" [**The Storming of Red Hill / Assault on Beautiful Gorky**]. Der Solist spielt praktisch pausenlos in einem besonders eindringlichen Stil und liefert damit die gebührende Untermauerung zum Leinwandgeschehen.

Charles Williams war im britischen

Filmgeschäft ein Mann der ersten Stunde, wurde jedoch fast nie auf der Leinwand gewürdigt — beispielsweise wirkte er an Hitchcocks *Eine Dame verschwindet* (1938) mit. Obwohl seine zahlreichen Stücke aus dem Bereich der Produktionsmusik jedem bekannt sein dürften, der in den fünfziger Jahren mit britischem Radio und Fernsehen aufwuchs (*Dick Barton*, 1946–51, *The Potter's Wheel*, *Television Newsreel* 1948–54 usw.), feierte Williams erst im Alter seinen größten kommerziellen Erfolg, als sein Titel **Jealous Lover** (den er ursprünglich für den Film *The Romantic Age* von 1949 geschrieben hatte) als Titelmelodie in Billy Wilders *Das Appartement* (1960) Eingang fand. Wie zu erwarten wurde er auch hier nicht im Abspann erwähnt!

In dem Film **The Glass Mountain** von 1949 komponiert Michael Denison eine Oper als Ode an die Alpen und die bezaubernde Valentina Cortese — sehr zur Verärgerung seiner Leinwand-Gattin Dulcie Gray (die auch im wahren Leben seine Frau war). Der Film stellte zahlreiche Konkurrenzwerke in den Schatten: Die Anfangssequenz spielt in der Mailänder Scala, und als Filmmusikkomponist war der von Fellini besonders geschätzte Nino Rota engagiert worden, der einige Jahre später mit *Der Pate* (1972) zu Weltruhm gelangte.

Robert Farnon kam während des Zweiten Weltkriegs mit der kanadischen Armee ins

Vereinigte Königreich, beschloss zu bleiben und etablierte sich als Komponist von Musik für Filme (*Spring in Park Lane*, 1948, *Captain Horatio Hornblower*, 1951, *Shalako*, 1968) und TV-Serien (*Colditz*, 1972–74). Auch schrieb er Dutzende Klassiker der Unterhaltungsmusik, wie den *Westminster Waltz* (1958) und *Portrait of a Flirt* (1947). Darüber hinaus leistete er meisterhafte Arbeit als Arrangeur für Künstler wie Frank Sinatra und Tony Bennett, und Sinatra bezeichnete seine Kompositionen für Streicher als die besten überhaupt. Zu seinem umfassenden Gesamtwerk an Produktionsmusik zählt unter anderem das Stück **Seashore**, in welchem das Klavier mit charakteristisch behäbigem Klang Farnons unzweifelhaftes Talent, Szenen zu untermalen, voll zur Geltung bringt. Hörer in einem "gewissen" Alter werden die Musik noch aus der Fernsehwerbung für John Player-Zigaretten kennen — als es so etwas noch geben durfte!

Invocation wurde von einer Radiosendung namens *Journey to Romance* aus den vierziger Jahren adaptiert und ursprünglich in Bearbeitung für Soloklavier und für zwei Klaviere veröffentlicht. Die Version auf diesem Album mit Orchesterbegleitung entstand in den neunziger Jahren. Addinsell wandte sich dem Werk in den fünfziger Jahren erneut zu und produzierte eine reine Orchesterfassung unter dem Titel des

zugrundeliegenden Radioprogramms.

The Woman's Angle (1952) handelt von der eher unsympathischen Musikerfamilie Mansell. Das **Mansell Concerto**, welches am Ende der recht angestaubten und zehn Jahre älteren wirkenden Produktion mit fehlbesetztem Hauptdarsteller erklingt, soll im Film von einem verstorbenen Bruder für seine vier Geschwister komponiert worden sein. In der geringfügig bearbeiteten veröffentlichten Fassung kommt nur ein Klavier in der Rolle des Soloinstruments zum Einsatz. Der Komponist, Kenneth Leslie-Smith, schrieb wohl sonst Liedtexte und wirkte am Theater. Die Hauptmusik im Film war das Werk Robert Gills, der als junger Komponist in den vierziger Jahren unbedingt sein Können zeigen wollte, was Francis Chagrin zur Gründung der Society for the Promotion of New Music veranlasste.

Das zweite bedeutende "Denham-Konzert", die **Cornish Rhapsody**, stammt aus der Zeit gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und erklingt in dem Film *Love Story* von 1944 mit Margaret Lockwood und Stewart Granger in den Hauptrollen. Lockwood gibt eine Konzertpianistin, die mit ihrer Komposition der *Rhapsody* ihre Liebe zu Granger wie auch zur Landschaft Cornwalls ausdrückt, in der der Film überwiegend spielt. Der tatsächliche Komponist Hubert Bath hatte die Filmmusik für Hitch-

cocks *Erpressung* (1929), den ersten britischen Tonfilm, geschrieben und war damit, wie Charles Williams, ein Urgestein im britischen Filmgeschäft. Die *Rhapsody* erklingt im Film bei einem Konzert in der Royal Albert Hall und wurde für den Soundtrack von Harriet Cohen und dem London Symphony Orchestra unter Bath eingespielt. Allerdings war es Bath nicht vergönnt, die Früchte seines größten Triumphs zu ernten, da er sechs Monate nach der Veröffentlichung des Films starb, während er die Musik für den Film *The Wicked Lady* (1945) komponierte, in dem wieder Lockwood zum Zuge kommen sollte.

In *The Case of the Frightened Lady* [Der Schrecken von Marks Priory] (1940), dem bescheidenen Melodram nach der Vorlage eines Stücks von Edgar Wallace, ist wahrscheinlich zum ersten Mal ein Klavier in bedeutender Rolle vertreten — wobei das Instrument kaum konzertant zum Einsatz kommt, sondern vor allem als Soloklavier. Marius Goring gibt einen schizophrenen Aristokraten, von dessen Krankheit in ihrem wahren Ausmaß nur seine Mutter weiß. Obwohl sie alles dafür tut, die dunkle Seite ihres Sohnes in Schach zu halten, bringt er regelmäßig jemanden um. Unentdeckt bleibt er vornehmlich wegen seiner unschuldigen Erscheinung, zu der auch beiträgt, dass er sich häufig ans Klavier

setzt — angeblich, um unter anderem für die attraktive Isla, eine Freundin der Familie, Musik zu komponieren. Die latente Bedrohung durch Goring ist neben Islas sprühendem weiblichem Charme ein Hauptelement in **Portrait of Isla**, einem Konzertwerk, das der Filmmusik von Jack Beaver entstammt. Als Veteran des britischen Kinos gehörte Beaver zum Stall von Louis Levy (mit dem er, ohne dafür gewürdigt zu werden, Musik für Hitchcock-Klassiker wie *Die 39 Stufen* von 1935 komponierte) und leitete später die Musikabteilung der britischen Warner Brothers-Studios.

New Hampshire Hornpipe markiert im Film *Am goldenen See* (1981) die Stelle, an der der Junge Billy Ray zum ersten Mal das Motorboot der Familie auf dem See steuert. Das Klavier (das der Komponist auf dem Soundtrack vermutlich selbst spielte), ist in der Filmmusik stark vertreten, wobei es durch ein Orchester unterstützt wird.

In Leighton Lucas' Filmmusik für Hitchcocks *Stage Fright* [Die rote Lola] (1950) kommt kein Klavier vor, obwohl es wirkt, als versuche sich ein konzertantes Klavierwerk durchzusetzen. In die Version der **Stage Fright Rhapsody** auf diesem Album floss neben dem Hauptthema, *Eve's Rhapsody*, auch meine Behandlung von Ideen ein, die nie in die Filmmusik Eingang fanden, sondern lediglich in Skizzenform fortbestanden. Es bleibt zu hoffen, dass die vorliegende

Fassung des Stücks so viel hergibt, wie Lucas es gern gehabt hätte, wenn Hitchcock ihm den passenden dramatischen Rahmen dafür geliefert hätte.

Der Film *Train of Events* (1949) ist ein Amalgam grundverschiedener Handlungsstränge und Charaktere, die erst gegen Ende bei einem verheerenden Zugunglück aufeinandertreffen. Während nur wenige Figuren tatsächlich sterben, werden mehrere andere in ihrem Leben nach der Katastrophe begleitet. Zwei davon, ein Komponist/Dirigent und eine Konzertpianistin, sind in eine Ménage-à-trois verwickelt, was in einer Geschichte Entsprechung findet, auf der die **Legend of Sir Lancelot** beruht. Auf diesem Album ist die Musik aus dem Film in gekürzter Form zu hören. Der Komponist Leslie Bridgewater war ein gefragter Komponist/Dirigent und Fernsehansager, der aus Halesowen in Worcestershire stammte und an der Birmingham School of Music studiert hatte. Er sammelte leidenschaftlich gern antike Uhren und Bücher mit Seltenheitswert und wirkte zwischen 1948 und 1959 als musikalischer Berater am Shakespeare Memorial Theatre in Stratford-upon-Avon. In dieser Position schrieb er dort die Musik zu über zwanzig Inszenierungen.

Wie so viele andere Werke auf diesem Album ist **The Dream of Olwen** bis heute weitaus bekannter als der Film, zu dessen

Untermalung die Musik vorgesehen war. Heutzutage erinnert sich kaum mehr jemand an das dürtige Drama *While I Live* von 1947, in dem eine verrückte alte Jungfer die gedächtnislose Frau eines Reporters für die Reinkarnation ihrer Schwester hält, welche von einer Klippe in Cornwall in den Tod stürzte. Charles Williams' rhapsodische Titelmelodie war so erfolgreich, dass der Film 1950 unter dem Namen des Stücks erneut in die Kinos kam.

Carl Davis stammt gebürtig aus New York, lebt und arbeitet jedoch seit 1961 im Vereinigten Königreich, komponiert dort für

Filme (*Champions*, 1983, *Die Geliebte des französischen Leutnants*, 1981, und viele klassische Stummfilme), TV-Serien (*Die Welt im Krieg*, 1973) sowie Ballett (*Cyrano*, 2006) und dirigiert auch in zahlreichen Konzerten die besten Orchester des Landes. **Pride and Prejudice**, 1995 im Auftrag der BBC produziert, war eine populäre Adaption des Romans von Jane Austen, die besonders durch Colin Firths Darstellung des Mr Darcy berühmt wurde.

Philip Lane
Übersetzung Stefanie Schlatt

Produced in association with

© 2016 BBC/Decca Music Group Limited. © 2016 BBC/Decca Music Group Limited (Tracks 1–10 & 12–15) © 2016 Decca Music Group Limited (Track 11).
The copyright in the recording is jointly owned by the BBC and DECCA. The BBC, BBC Radio 3 and BBC Concert Orchestra word marks and logos are
trademarks of the British Broadcasting Corporation and used under licence. BBC logo © BBC 2007

BBC Concert ORCHESTRA

Leader: Charles Mutter · General Manager: Andrew Connolly · Producer for Radio 3: Neil Varley

Executive Producer: Alexander Van Ingen

Recording Producer: Alexander Van Ingen

Recording Engineer: Philip Siney

Assistant Engineers: Andrew Smith [1]–[4]; Ian Watson [5]–[15]

Recording Editor: Dave Rowell

Production Co-ordinator: Joanne Baines

Recording Location: Watford Colosseum, Watford, 21 January [3], [9], [14], [15], 24 August [7], [8], [11], [12], 25 August [2]–[6], [10], [13], 24 & 25 August 2015 [1]

Publishers: Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd [9], [13]; EMI Film and Theatre Music Ltd [2]; Boosey and Hawkes Music Publishers Ltd [3]; EMI Music Publishing Ltd [1], [4], [5], [12], [14];

Chappell Recorded Music Library [6], [8]; Novello & Co. Ltd [7]; Fulcrum Music Publications [10]; Sony ATV Songs LLC [11]; Threefold Music Ltd/Faber Music Ltd [15]

Product Management: Sam Le Roux

Introductory Note & Translations © 2016 Decca Music Group Limited

All Photos: Alexei Kuznetsoff

Booklet Editing & Art Direction: WLP Ltd

www.deccaclassics.com

www.valentinalisitsa.com

Also available by Valentina Lisitsa on Decca:

scriabin: nuances
478 8435

chopin · schumann: études
478 7697

lisitsa plays liszt
478 5352

live at the royal albert hall
rachmaninov · beethoven · liszt
chopin · scriabin
478 4572
074 3599

