

HÅKAN HARDENBERGER
BOTH SIDES, NOW

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
KENNETH SILLITO

SUPER AUDIO CD

BOTH SIDES, NOW

1	OBLIVIÓN
Ástor Piazzolla (1921–92)	4'54
2	BOTH SIDES, NOW
Joni Mitchell (b. 1943), arr. Roland Pöntinen	5'53
3	MY FUNNY VALENTINE
Richard Rodgers (1902–79), arr. Thomas Stevens
'in memoriam Chet Baker'	4'22
4	ANDANTE POUR TROMPETTE
Saint-Preux (b. 1950), arr. Roland Pöntinen	3'19
5	THE SEAGULL
Jan Lundgren (b. 1966), arr. Roland Pöntinen
LYNDA HOUGHTON <i>double bass</i>	6'48
6	SPEAK LOW
Kurt Weill (1900–50), arr. Roland Pöntinen
ROLAND PÖNTINEN <i>piano</i>	4'10

- [7] **SANS TOI** (*EMI Music Publishing France SA / Hal Leonard Corporation*) 4'26
Michel Legrand (b. 1932)
ROLAND PÖNTINEN *piano*
- [8] **ANGELS IN AMERICA** (*© 2003 Children of Thirteen Music, a division of Deep Sleep, Inc.*) 3'10
Thomas Newman (b. 1955), arr. Roland Pöntinen
- [9] **GABRIEL'S OBOE** from 'The Mission' (*EMI Virgin Music Ltd*) 3'15
Ennio Morricone (b. 1928), arr. Tobias Broström
STEPHEN ORTON *cello*
- [10] **WALTZ AND LOVE THEME** from 'The Godfather' (*Sony ATV Harmony*) 4'02
Nino Rota (1911–79), arr. Tobias Broström
- [11] **ELEGY** (*Chester Music Ltd*) 4'44
Rolf Wallin (b. 1957)

TT: 50'21

HÅKAN HARDENBERGER *trumpet*
ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
directed by KENNETH SILLITO

Both Sides, Now

The desire to sing with the trumpet is clearly an important inspiration behind Håkan Hardenberger's new disc – as is the desire simply to perform great tunes in the classic combination of trumpet with strings. There is more to it than this, however: what reads as a succession of musical hits from the silver screen also holds an emotional meaning for this celebrated musician.

Ever since his sensational breakthrough over twenty years ago, Hardenberger has earned a reputation as a trailblazer. He is continually breaking new ground for the trumpet, commissioning new works from the world's foremost composers. And he is constantly in demand on the most prominent international stages, inspiring audiences all over the world, and guiding young musicians in his role as teacher.

Now, finally, the time has come for Håkan Hardenberger to indulge his audience, and himself, with some of the greatest melodies ever written.

– ‘I always look for the melody, no matter how avant-garde or complex the score’, states Hardenberger. ‘After all, isn’t that a basic human instinct?’

Probably so. But with Hardenberger, the ability to sing with the instrument is simply striking, and aims right at the heart. And strangely enough, the lyrics seem to be omnipresent, vibrating beneath the surface, colouring the sound in an unmistakably Hardenberger way. I mention two world-class voices that spring to mind: Jussi Björling and Barbra Streisand – and Hardenberger immediately lights up.

– ‘Those are two of my favourite singers! Whenever one of my students is having a hard time, I tell them to listen to Streisand. Listen to the way she attacks the note, slowly swells into a vibrato and then allows the sound to fade out...’

As to the presence of an emotional backdrop, Hardenberger admits that he always works with words and subtext, integrating them into his interpretation,

no matter whether they are present in the original or not.

– ‘After all, it’s right here’, he says, indicating his heart, and sings ‘Don’t change a hair for me... stay little Valentine, stay’ in a mellow baritone.

As expected, the disc at hand has several layers of meaning. On the surface, it holds a collection of attractive tunes performed by Hardenberger’s velvet-sounding trumpet, excellently supported by the Academy of St Martin in the Fields.

– ‘I always found the combination “trumpet with strings” extremely beautiful’, Hardenberger says.

Combining the two was a conscious strategy in the 1950s and 60s to popularize jazz acts by such luminaries as Chet Baker or Clifford Brown.

– ‘In this type of music, I can be shamelessly late – or early – and still remain within the beat – something that’s all right in Chopin, but definitely not in much of the contemporary music I regularly perform.’

Furthermore he is very pleased to join forces with the very same ensemble which in 1986 accompanied his first recording with an orchestra.

– ‘They are like a gigantic string quartet – playing so tightly, excelling in each and every take.’

Reminiscing about their first project together, the Hummel *Trumpet Concerto*, he recalls doing just one take of the third movement – and staying with it.

– ‘It was like opening a bottle of champagne’, Hardenberger says, describing the chemistry that caused him to connect immediately with this outstanding ensemble.

Another key musical partner for an equally long time is the internationally renowned pianist Roland Pöntinen. He influenced the musical selection and orchestrated many of the pieces included here, as well as performing in some. Hardenberger credits Pöntinen with freeing his own musical imagination.

– ‘I have been able to improvise with Roland ever since I got to know him,

thirty years ago. There is an immediate trust between us. And the orchestra was completely in awe of his sophisticated orchestrations', Hardenberger says enthusiastically.

The selection on the disc indicates a thematic context: music derived from film scores, or somehow connected to highlights from the silver screen. Whether Nino Rota's theme from *The Godfather*, Ennio Morricone's leitmotif from *The Mission*, a song by Michel Legrand from the French director Agnès Varda's New Wave film *Cléo de 5 à 7*, or *Speak Low* – Kurt Weill's evergreen from the 1948 film version of *One Touch of Venus* – they all represent deeply emotional moments in cinematic history.

Some, such as Ástor Piazzolla's languishing tango *Oblivión*, are merely gorgeous pieces that happen to appear in a film – in this instance Marco Bellocchio's *Henry IV*.

– 'Sometimes the musical score is even better than the film', Hardenberger muses, while reflecting on his teenage years in Paris. These were formative years of study with Pierre Thibaud, but also of absorbing art, film and other extramusical influences into his artistic persona.

To Hardenberger, music is a craft, and finding the right expression is the result of a painstaking, but rewarding process.

– 'The role of a musician is very much like that of the actor: we recreate a piece of art that already exists in one sense', he reflects. 'The key is to erase your own ego completely – and yet contribute that extra something in the process – not too much "Håkan", but not too little of me either.'

On yet another level of deeper subtext, 'Both Sides, Now' is Hardenberger's own set of 'Enigma Variations'.

– 'Most tunes on this record hold an emotional connection, a deeply personal meaning.'

There is only one such connection that he is prepared to divulge:

—‘The Saint-Preux *Andante* was written for my teacher, the Frenchman Pierre Thibaud, and it represents what he taught me. His seamless playing, inspired by his training on the violin, is evident in the unbroken sequences of the piece.’

With Jan Lundgren’s *The Seagull*, the connection could be simply with the sea, as represented by one of the great jazz pianists of our age. The music, with the trumpet line floating over a lilting orchestral tune, was originally intended for a production of Chekhov’s play.

What about the title? Joni Mitchell’s *Both Sides, Now* has no obvious cinematic connection, and its emotional meaning is enigmatic. Maybe it’s the artist Hardenberger catching on to the imagery of love and loss in the lyrics of this classic 70s song, painting the scenery with his trumpet, and looking at life from both sides, now.

© Sofia Nyblom 2011

Håkan Hardenberger is widely recognized as the greatest trumpet soloist today. As well as giving phenomenal performances of the classical repertoire, he is also held in high regard as a pioneering exponent of many significant new trumpet works.

He performs with the world’s leading orchestras, including the New York Philharmonic, Boston and Chicago Symphony Orchestras, Vienna Philharmonic Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, Radio France Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Bavarian Radio Symphony Orchestra, all the prominent Nordic orchestras and the NHK Symphony Orchestra. Conductors with whom he collaborates regularly include Pierre Boulez, Alan Gilbert,

Daniel Harding, Paavo Järvi, Ingo Metzmacher, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen, John Storgårds and David Zinman.

The works written for and championed by Hardenberger stand as highlights in his repertory and include compositions by Sir Harrison Birtwistle, HK Gruber, Hans Werner Henze, Rolf Martinsson, Olga Neuwirth, Arvo Pärt, Tōru Takemitsu, Mark-Anthony Turnage and Rolf Wallin.

In recital, Hardenberger has key partnerships with the pianist Roland Pöntinen, the percussionist Colin Currie and the Swedish poet Jacques Werup.

His recording début in 1985, on BIS, formed the start of a distinguished and extensive discography on numerous labels. For BIS, Hardenberger has recently recorded acclaimed discs with music by HK Gruber and others, earning him the description (in the French magazine *Diapason*): ‘the perfect example of a modern soloist: nourished by ancient music, receptive to the audacities of contemporary works, and an impeccable champion of the classical repertoire.’

Håkan Hardenberger was born in Malmö, Sweden. He began studying the trumpet at the age of eight with Bo Nilsson in Malmö and continued his studies at the Paris Conservatoire with Pierre Thibaud and in Los Angeles with Thomas Stevens. He is a professor at the Malmö Conservatoire and the Royal Northern College of Music, Manchester.

For further information please visit www.hakanhardenberger.com

The **Academy of St Martin in the Fields** is renowned for its polished and refined sound, rooted in outstanding musicianship. Formed in 1958 from a group of leading London musicians, the Academy gave its first performance in its name-sake church on 13th November 1959. Today, the Academy performs some 100 concerts around the world each year, with as many as fifteen tours each season.

The Academy’s partnership with its founder Sir Neville Marriner remains

the most recorded pairing of orchestra and conductor and, with over 500 recordings under its belt, the Academy is one of the most recorded chamber orchestras in the world. The Academy was originally directed by Sir Neville from the leader's chair, and the collegiate spirit and flexibility of the original small, conductorless ensemble remain Academy hallmarks. This tradition continues today with the appointment in 2011 of the virtuoso violinist Joshua Bell as its new music director.

Alongside its performances with life president Sir Neville, principal guest conductor Murray Perahia and music director Joshua Bell, the orchestra collaborates with some of today's most thrilling musicians including Julia Fischer, Julian Rachlin, Janine Jansen and Anthony Marwood.

In tandem with its tours and London performances, the Academy has initiated Outward Sound, a programme of outreach activities which seeks to connect with the communities in which it performs, bringing music-making opportunities to those who otherwise may not have access to music. The Academy of St Martin in the Fields gratefully acknowledges the support of its principal sponsor, Siemens.

For further information please visit www.asmf.org

Both Sides, Now

Der Wunsch, mit der Trompete zu singen, war offenkundig ein wichtiger Antrieb für Håkan Hardenbergers neue CD – oder auch einfach nur der Wunsch, wunderbare Melodien in der klassischen Kombination von Trompete und Streichern zu spielen. Doch dahinter steckt noch mehr: Was auf den ersten Blick wie eine Abfolge musikalischer Leinwand-Hits erscheint, ist für den gefeierten Musiker auch emotional von Belang.

Seit seinem sensationellen Durchbruch vor über zwanzig Jahren hat Hardenberger den Ruf eines Wegbereiters. Unablässig erobert er der Trompete neues Terrain, indem er bei den führenden Komponisten der Welt neue Werke in Auftrag gibt. Er ist regelmäßig in den wichtigsten internationalen Konzertsälen zu Gast, begeistert Auditorien in der ganzen Welt und fördert junge Musiker durch seine Lehrtätigkeit.

Jetzt ist für Håkan Hardenberger endlich der Zeitpunkt gekommen, sein Publikum – und sich selber – mit einigen der wunderbarsten Melodien zu verwöhnen, die je geschrieben wurden. „Ich achte immer zuerst auf die Melodie, egal wie avantgardistisch oder komplex die Partitur ist“, sagt Hardenberger. „Ist das nicht eigentlich ein zutiefst menschlicher Instinkt?“

Wahrscheinlich. Aber Hardenbergers Fähigkeit, das Instrument singen zu lassen, ist einfach verblüffend, und sie zielt direkt ins Herz. Seltsamerweise scheinen die Texte dabei allgegenwärtig zu sein, sie vibrieren unter der Oberfläche und färben den Klang auf unverwechselbar „Hardenbergersche“ Weise. Ich erwähne zwei Weltklassestimmen, die mir einfallen: Jussi Björling und Barbra Streisand – und Hardenberger ist sofort Feuer und Flamme. „Das sind zwei meiner Lieblingssänger! Wenn einer meiner Studenten ein Tief hat, dann sage ich ihm: ‚Höre Streisand!‘. Achte auf die Art, wie sie den Ton angeht, langsam zu einem Vibrato aufblüht und dann den Klang entschwinden lässt ...“

Auf die Frage nach dem emotionalen Hintergrund räumt Hardenberger ein, dass er mit Worten und Subtexten arbeite, sie in seine Interpretation integriere, egal ob sie im Original präsent seien oder nicht. „Letztlich kommt alles von hier“, sagt er, zeigt auf sein Herz und singt mit seinem sanften Bariton „,Don't change a hair for me ... Stay little Valentine, stay‘.“

Wie nicht anders zu erwarten, hat diese Einspielung etliche Bedeutungsebenen. Oberflächlich betrachtet, handelt es sich um eine Sammlung reizvoller Stücke, bei der Hardenbergers samtene Trompete exzellente Unterstützung von der Academy of St. Martin in the Fields erhält. „Die Kombination ‚Trompete und Streicher‘ fand ich schon immer wunderschön“, so Hardenberger.

Diese Kombination stellte in den 1950er und 1960er Jahren – man denke an Legenden wie Chet Baker und Clifford Brown – eine bewusste Strategie zur Popularisierung des Jazz dar. „Bei dieser Art von Musik kann ich unverschämt spät – oder früh – sein und dabei doch im Takt bleiben: Das ist bei Chopin in Ordnung, definitiv aber nicht bei einem Großteil der zeitgenössischen Musik, die ich regelmäßig spiele.“

Darüber hinaus ist es ihm eine große Freude, mit demselben Orchester zusammenzuspielen, das 1986 bei seiner ersten Orchesteraufnahme mit dabei war. „Sie sind wie ein gigantisches Streichquartett: Sie spielen absolut auf den Punkt und sind bei jedem Take gleichermaßen hervorragend.“

Bei ihrem ersten Aufnahmeprojekt (Trompetenkonzert von Hummel), erinnert sich Hardenberger, sei nur ein Take des dritten Satzes eingespielt worden – und dabei sei man geblieben. „Es war, als hätte man eine Flasche Champagner geöffnet“, beschreibt Hardenberger diese Chemie, die ihn dazu veranlasste, sich sogleich mit diesem außerordentlichen Ensemble zusammen zu tun.

Ein anderer langjähriger musikalischer Partner ist der international renommierte Pianist Roland Pöntinen. Er hat die Auswahl der Stücke mit beeinflusst,

hat viele davon orchestriert und spielt in einigen mit. Pöntinen habe Hardenbergers musikalische Vorstellungskraft befreit. „Mit Roland konnte ich vom ersten Moment unseres Kennenlernens an improvisieren – was dreißig Jahre her ist. Es gab ein direktes Vertrauen zwischen uns. Und das Orchester war hingrissen von seinen raffinierten Orchestrierungen“, sagt Hardenberger begeistert.

Die Stücke dieser Auswahl gruppieren sich um einen roten Faden: Entweder stammen sie aus Filmmusiken oder sind in irgendeiner Weise mit Leinwand-Highlights verbunden. Ob Nino Rotas Thema für *The Godfather (Der Pate)*, Ennio Morricones Leitmotiv aus *The Mission (Mission)*, ein Lied von Michel Legrand aus dem Nouvelle Vague-Film *Cléo de 5 à 7 (Mittwoch zwischen 5 und 7)* der französischen Regisseurin Agnès Varda oder *Speak Low* – Kurt Weills Evergreen aus *One Touch of Venus* (Filmfassung: 1948) – sie alle repräsentieren zutiefst emotionale Momente der Kinogeschichte. Einige Stücke – wie etwa Ástor Piazzollas sehnüchtiger Tango *Oblivión* – sind einfach nur großartige Stücke, die in einem Film auftauchen (in diesem Fall Marco Bellocchios *Heinrich IV*). „Manchmal ist die Musik sogar besser als der Film“, sinniert Hardenberger, während er sich an seine Teenagerjahre in Paris erinnert. Es war eine prägende Zeit – zum einen des Unterrichts bei Pierre Thibaud wegen, zum anderen aber auch, weil er Einflüsse aus Kunst, Film und anderen außermusikalischen Bereichen in seine künstlerische Persönlichkeit aufnahm.

Für Hardenberger ist Musik ein Handwerk; den richtigen Ausdruck zu finden, sei das Ergebnis eines mühsamen, aber lohnenden Prozesses. „Die Rolle eines Musiker ist der eines Schauspielers sehr ähnlich: Wir erschaffen ein Kunstwerk neu, das in einer Hinsicht bereits existiert. Dabei geht es darum, das eigene Ego völlig auszulöschen und doch jenes gewisse Etwas beizusteuern - nicht zu viel ‚Håkan‘, aber auch nicht zu wenig.“

Auf einer anderen, tieferen Ebene des Subtexts sind die Stücke von „Both

Sides, Now“ Hardenbergers eigene „Enigma-Variationen“. „Die meisten Stücke dieser Einspielung haben für mich eine emotionale Beziehung, eine tiefe persönliche Bedeutung.“

Nur eine dieser Beziehungen ist er bereit zu enthüllen: „Das *Andante* von Saint-Preux wurde für meinen Lehrer, den Franzosen Pierre Thibaud, komponiert, und es verkörpert, was er mich lehrte. Seine nahtlose, vom Violinspiel inspirierte Technik zeigt sich in den ununterbrochenen Sequenzen dieser Komposition.“

Bei Jan Lundgrens *The Seagull* (*Die Möwe*) könnte das Beziehungsmoment einfach die See sein, so wie sie sich für einen der bedeutendsten Jazzpianisten unserer Zeit darstellt. Die Musik, in der die Trompete über eine trällernden Orchestermelodie hingleitet, ist für eine Produktion von Tschechows Schauspiel entstanden.

Und der Titel? Joni Mitchells *Both Sides, Now* hat offenkundig keine cineastischen Implikationen, und seine emotionale Bedeutung ist schillernd. Vielleicht ist Hardenberger selber gemeint, der den Themen Liebe und Verlust im Text dieses 70er-Jahre-Klassikers nachspürt, mit seiner Trompete die Szenerie umreisst und das Leben nun von beiden Seiten betrachtet.

© Sofia Nyblom 2011

Håkan Hardenberger gilt als der größte Trompeter unserer Zeit. Neben seinen herausragenden Aufführungen klassischen Repertoires ist er einer der geachteten Botschafter zahlreicher bedeutender neuer Trompetenwerke.

Håkan Hardenberger gibt Konzerte mit den führenden Orchestern der Welt, darunter New York Philharmonic, Chicago Symphony, Wiener Philharmoniker, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, Orchestre Philharmonique de

Radio France, Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, alle bedeutenden nordischen Orchester und das NHK Symphony Orchestra. Er arbeitet regelmäßig mit Dirigenten wie Pierre Boulez, Alan Gilbert, Daniel Harding, Paavo Järvi, Ingo Metzmacher, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen, John Storgårds und David Zinman zusammen.

Die Werke, die für Håkan Hardenberger geschrieben und von ihm uraufgeführt wurden, sind Highlights seines Repertoires – darunter Werke von Harrison Birtwistle, HK Gruber, Hans Werner Henze, Rolf Martinsson, Olga Neuwirth, Arvo Pärt, Tōru Takemitsu, Mark-Anthony Turnage und Rolf Wallin.

Zu seinen regelmäßigen künstlerischen Partnern gehören der Pianist Roland Pöntinen, der Schlagzeuger Colin Currie und der schwedische Dichter Jacques Werup.

Sein Aufnahmedebüt im Jahr 1985 (bei BIS) war der Anfang einer herausragenden und umfangreichen Diskographie bei zahlreichen Labels. Für BIS hat Hardenberger in den letzten Jahren CDs mit Musik von HK Gruber und anderen eingespielt, wofür die französische Zeitschrift *Diapason* ihn „das perfekte Beispiel eines modernen Solisten“ genannt hat: „genährt von der Alten Musik, empfänglich für die Kühnheiten zeitgenössischer Werke und ein unfehlbarer Anwalt des klassischen Repertoires.“

Geboren in Malmö, Schweden, begann Håkan Hardenberger im Alter von acht Jahren mit dem Trompetenspiel, zunächst unterrichtet von Bo Nilsson. Später studierte er am Pariser Conservatoire bei Pierre Thibaud sowie in Los Angeles bei Thomas Stevens. Er ist Professor am Malmö Conservatoire und am Royal Northern College of Music in Manchester.

Weitere Informationen finden Sie auf www.hakanhardenberger.com

Die Academy of St. Martin in the Fields ist berühmt für ihren glanzvollen und edlen Klang, den sie einer außergewöhnlichen Musikalität verdankt. Das 1958 von einer Gruppe führender Londoner Musiker gebildete Ensemble trat erstmals am 13. November 1959 in der Kirche auf, der es seinen Namen verdankt. Heute spielt das Orchester Hunderte von Konzerten jedes Jahr und unternimmt 15 Tourneen in jeder Saison.

Die Partnerschaft der Academy mit ihrem Gründer Sir Neville Marriner ist die einspielungsreichste Zusammenarbeit eines einzelnen Orchesters mit seinem Dirigenten; mit über 500 Aufnahmen ist die Academy weltweit eines der meist-aufgenommenen Kammerorchester. Ursprünglich leitete Sir Neville die Academy vom Konzertmeisterpult aus, und der kollegiale Geist und die Flexibilität des ehedem kleinen, dirigentenlosen Ensembles sind Markenzeichen der Academy geblieben. Diese Tradition wird mit der Ernennung des Violinvirtuosen Joshua Bell (2011) zum neuen Musikalischen Leiter fortgesetzt.

Neben Konzerten mit seinem Präsidenten auf Lebenszeit Sir Neville Marriner, seinem Ständigen Gastdirigenten Murray Perahia und dem Musikalischen Leiter Joshua Bell arbeitet das Orchester mit einigen der spannendsten Musiker unserer Zeit wie Julia Fischer, Julian Rachlin, Janine Jansen und Anthony Marwood zusammen.

Als zusätzliches Angebot bei seinen Tourneen und den Konzerten in London hat die Academy „Outward Sound“ initialisiert, ein Umfeld-Programm, das die Anbindung an die Konzertorte stärken will und Menschen Musiziermöglichkeiten bietet, die sonst keinen Zugang zur Musik hätten. Die Academy of St. Martin in the Fields dankt ihrem Hauptsponsor Siemens für seine Unterstützung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.asmf.org

Both Sides, Now

Le désir de chanter par le biais de sa trompette est manifestement une inspiration majeure derrière le nouvel enregistrement d'Håkan Hardenberger de même que le simple désir de jouer de superbes mélodies dans la combinaison trompette et cordes. Mais ce n'est pas tout : ce qui apparaît comme une succession de tubes musicaux issus du cinéma possède également une signification émotionnelle pour ce musicien salué.

Depuis sa percée, il y a plus de vingt ans, Hardenberger s'est mérité une réputation de défricheur. Il continue d'explorer de nouvelles avenues avec sa trompette et de commander de nouvelles œuvres aux compositeurs les plus renommés au monde. Et on le réclame constamment sur les scènes les plus importantes, inspirant le public partout sur la planète et continuant de guider les jeunes musiciens grâce à son travail de professeur.

Aujourd'hui enfin est venu le temps pour Håkan Hardenberger de faire plaisir à son public – et de se faire plaisir – avec quelques-unes des plus belles mélodies jamais composées. « Je cherche toujours la mélodie, peu importe le degré d'avant-gardisme ou la complexité de la partition, affirme Hardenberger. Après tout, ne s'agit-il pas d'un besoin humain ? »

Probablement. Mais avec Hardenberger, l'aptitude de chanter avec son instrument est tout simplement saisissante et vise directement le cœur. Curieusement, le texte semble omniprésent, vibrant sous la surface, colorant les notes d'une manière toute hardenberguesque. À la mention de deux chanteurs de première classe, Jussi Björling et Barbra Streisand, le regard de Hardenberger s'éclaire aussitôt : « Ce sont deux de mes chanteurs favoris ! Lorsque l'un de mes étudiants traverse une période difficile, je lui dis d'écouter Streisand. Écoutez de quelle manière elle attaque la note, l'enfle lentement dans un *vibrato* et laisse ensuite le son s'éteindre... »

Quant à la présence d'un arrière-fond émotionnel, Herdenberger admet qu'il travaille toujours avec les mots et le sujet sous-jacent et les intègre dans son interprétation, qu'ils soient présents dans l'original ou non.

« Après tout, tout est là », dit-il en pointant son cœur, et se met à chanter « *Don't change a hair for me... stay little Valentine, stay* » de la chanson *My Funny Valentine*, avec une douce voix de baryton.

Comme on peut s'y attendre, cet enregistrement possède plusieurs significations qui se superposent. En surface, il s'agit d'un recueil de mélodies séduisantes interprétées par la trompette veloutée de Hardenberger merveilleusement soutenu par l'*Academy of St Martin in the Fields*. « J'ai toujours trouvé la combinaison « *trompette et cordes* » extrêmement belle », dit Hardenberger.

La combinaison des deux était une stratégie concertée dans les années cinquante et soixante pour populariser le jazz avec des piliers tels Chet Baker et Clifford Brown. « Dans ce style musical, je peux être honteusement en retard sur le temps – ou en avance – et malgré tout, toujours demeurer en rythme : quelque chose qui est approprié à Chopin mais absolument pas à la musique contemporaine que je joue régulièrement. »

De plus, le trompettiste est très heureux d'être à nouveau réuni avec l'ensemble qui l'accompagna en 1986 dans son premier enregistrement avec orchestre. « Ils sont comme un énorme quatuor à cordes : tellement ensemble et toujours excellents dans chacune des prises. » Se souvenant de leur premier projet commun, le *Concerto pour trompette* de Hummel, il se rappelle avoir fait le troisième mouvement en une seule prise et de s'y être tenu. « C'était comme ouvrir une bouteille de champagne », dit-il en évoquant la chimie contribuant à son lien privilégié avec cet ensemble d'exception.

Un autre partenaire musical-clé depuis aussi longtemps est le pianiste à la réputation internationale, Roland Pöntinen. Celui-ci joua un rôle dans la sélec-

tion musicale et orchestra plusieurs des pièces entendues ici en plus de jouer sur quelques-unes. Hardenberger attribue à Pöntinen la libération de sa propre imagination musicale. « J'ai été capable d'improviser avec Roland depuis que j'ai fait sa connaissance, il y a une trentaine d'années. Il y a eu une confiance immédiate. Et l'orchestre était en admiration devant ses orchestrations sophistiquées » ajoute Hardenberger avec enthousiasme.

Le choix des pièces de cet enregistrement révèle un contexte thématique : des musiques qui proviennent de bande sonore de films ou du moins associées en quelque sorte aux grands moments du cinéma. Qu'il s'agisse du thème du *Parrain* de Nino Rota, du leitmotiv de *Mission* d'Ennio Morricone, d'une chanson de Michel Legrand composée pour *Cléo de 5 à 7* de la réalisatrice française Agnès Varda ou de *Speak Low*, la mélodie immortelle de Kurt Weill que l'on entend dans la version cinématographique tournée en 1948 de *One Touch of Venus*, toutes ces mélodies représentent des moments profondément émouvants de l'histoire du cinéma. D'autres, comme le tango langoureux *Oblivión* d'Ástor Piazzolla sont tout simplement des pièces somptueuses que l'on a pu entendre dans des films, ici, dans *Henri IV* de Marco Bellocchio. « Parfois, la musique est supérieure au film », souligne Hardenberger, songeur, alors qu'il se rappelle son adolescence passée à Paris. Ces années furent productives au niveau musical grâce à ses études avec Pierre Thibaud mais également au niveau artistique, cinématographique en plus de toutes les autres influences extramusicales qui contribuèrent à sa personnalité artistique.

Pour Hardenberger, la musique est un métier et la découverte de l'expression juste est le résultat d'un processus laborieux mais gratifiant. « Le rôle d'un musicien est très semblable à celui d'un acteur : nous recréons une œuvre d'art qui, d'une certaine façon, existe déjà. Le tout consiste à complètement oublier son égo tout en apportant quelque chose de plus au cours du processus. Pas trop

de «Håkan» mais pas trop peu non plus.»

Dans un autre niveau sous-jacent, plus profond, cet enregistrement est la version personnelle de Hardenberger des *Enigma Variations*. «La plupart des pièces de cet enregistrement renferment un lien émotionnel, un sens profondément personnel.» Mais il n'est prêt à révéler qu'un seul de ses liens : «L'*Andante* de Saint-Preux a été composé pour mon professeur, Pierre Thibaud et correspond à ce qu'il m'a enseigné. Son jeu continu, inspiré par sa formation de violoniste, est manifeste dans les séquences ininterrompues de la pièce.»

Avec *The Seagull* [*La mouette*] de Jan Lundgren, le lien pourrait tout simplement être la mer, représentée ici par l'un des grands pianistes de jazz d'aujourd'hui. La musique, avec la trompette qui flotte au-dessus d'une mélodie harmonieuse exposée par l'orchestre, se destinait à l'origine à une production de la pièce de Tchékhov.

Et qu'en est-il du titre ? *Both Sides, Now* de Joni Mitchell n'a pas de liens évidents avec le cinéma et on ne peut que spéculer sur sa signification émotionnelle. Peut-être est-ce la manière avec laquelle l'artiste Hardenberger reprend la représentation de l'amour et de l'échec dans ce classique des années soixante-dix avec lequel il évoque la scène avec sa trompette tout en regardant maintenant la vie des deux côtés.

© Sofia Nyblom 2011

Håkan Hardenberger est considéré à travers le monde comme le meilleur trompettiste actuel. En plus de livrer des exécutions exceptionnelles des classiques du répertoire, il est également admiré pour son travail de pionnier pour plusieurs nouvelles œuvres importantes pour trompette. Il se produit en compagnie des meilleurs orchestres au monde incluant l'Orchestre philharmonique de New

York, les Orchestre symphoniques de Boston et de Chicago, l'Orchestre philharmonique de Vienne, l'Orchestre philharmonique royal du Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre philharmonique de Radio-France, le Philharmonia de Londres, l'Orchestre symphonique de Londres, l'Orchestre symphonique de la ville de Birmingham, l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise, tous les orchestres importants des pays nordiques ainsi que l'Orchestre symphonique NHK. Parmi les chefs avec lesquels il travaille régulièrement, mentionnons Pierre Boulez, Alan Gilbert, Daniel Harding, Paavo Järvi, Ingo Metzmacher, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen, John Storgård et David Zinman.

Les œuvres composées pour Hardenberger occupent une place de choix dans son répertoire et incluent des compositions de Sir Harrison Birtwistle, HK Gruber, Hans Werner Henze, Rolf Martinsson, Olga Neuwirth, Arvo Pärt, Tōru Takemitsu, Mark-Anthony Turnage et Rolf Wallin. Au récital, Hardenbergen a développé des relations privilégiées avec le pianiste Roland Pöntinen, le percussionniste Colin Currie ainsi que le poète suédois Jacques Werup.

Ses débuts chez BIS en 1985 ont été la première étape d'une discographie importante partagée entre plusieurs labels. Chez BIS, Hardenberger a récemment réalisé des enregistrements consacrés notamment à la musique de HK Gruber qui ont suscité des éloges dans le magazine français *Diapason* : « l'exemple parfait d'un soliste moderne : nourri par la musique ancienne, ouvert aux audaces de la musique contemporaine, et un représentant parfait du répertoire classique. »

Håkan Hardenberger est né à Malmö en Suède. Il a commencé à étudier la trompette à l'âge de huit ans avec Bo Nilsson à Malmö et a poursuivi ses études au Conservatoire de Paris avec Pierre Thibaud puis à Los Angeles avec Thomas Stevens. En 2011, il était professeur au Conservatoire de Malmö ainsi qu'au Royal Northern College of Music à Manchester.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.hakanhardenberger.com

L'Academy of St Martin in the Fields est un ensemble réputé pour sa sonorité brillante et raffinée qui est le résultat d'une musicalité exceptionnelle. Fondé en 1958 avec quelques-uns des meilleurs musiciens de Londres, l'Academy donna son premier concert dans l'église du même nom le 13 novembre 1959. En 2011, l'Academy donnait une centaine de concerts et effectuait plus d'une quinzaine de tournées par saison.

Le partenariat de l'ensemble avec son fondateur, Sir Neville Marriner, est le plus documenté par le disque de l'histoire. Avec ses plus de cinq cents enregistrements, l'Academy est l'un des orchestres de chambre les plus enregistrés au monde. À l'origine dirigé par Sir Neville Marriner du premier pupitre, l'esprit collégial et la flexibilité affichés par l'ensemble sans chef et aux effectifs réduits du début font partie de ses caractéristiques principales. Cette tradition se poursuivait toujours en 2011 avec la nomination du violoniste virtuose Joshua Bell en tant que nouveau directeur musical.

En plus des concerts en compagnie de son président à vie, Sir Neville Marriner, du chef invité principal, Murray Perahia et du directeur musical, Joshua Bell, l'orchestre travaille régulièrement en compagnie des meilleurs musiciens d'aujourd'hui, notamment Julia Fischer, Julian Rachlin, Janine Jansen et Anthony Marwood.

Parallèlement à ses tournées et à ses concerts à Londres, l'Academy a également fondé un programme intitulé Outward Sound dont le but est de relier les communautés où l'ensemble se produit et d'offrir la possibilité à ceux qui ne l'ont pas de faire de la musique. Finalement, L'Academy of St Martin in the Fields tient à souligner le soutien de son sponsor principal, Siemens.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.asmf.org

Produced with the generous support of Sten K Johnson

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recording: June 2011 at St John's, Smith Square, London, England
Producer: Ingo Petry
Equipment: Neumann microphones; RME Micstasy microphone preamplifier and high resolution A/D converter; MADI optical cabling; Sequoia Workstation; Pyramix DSD Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones
Post-production: Original format: 96kHz / 24-bit
Post-production: Editing: Fabian Frank, Christian Starke, Jens Braun
Mixing: Thore Brinkmann, Ingo Petry
Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Sofia Nyblom 2011
Translations: Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Cover and booklet photography: © Marco Borggreve
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40
info@bis.se www.bis.se

BIS-SACD-1814 © 2011 & © 2012, BIS Records AB, Åkersberga.

BIS-SACD-1814

Produced with the generous support of
Sten K Johnson

Academy of St Martin in the Fields
Principal Sponsor

SIEMENS

KONZERTDIREKTION
SCHMID