

DAVIES | JANÁČEK | MESSIAEN | RASKOVIC | RESPIGHI | TAKEMITSU

OBSCURUS

LUCY HUMPHRIS · HARRY RYLANCE

LEOŠ JANÁČEK 1854–1928

V mlhách · In the Mists arr. for trumpet & piano by Lucy Humphris

1	I. Andante	4.39
2	II. Molto adagio	3.13
3	III. Andantino	2.22
4	IV. Presto	4.57

PETER MAXWELL DAVIES 1934–2016

Litany – for a Ruined Chapel between Sheep and Shore

for solo trumpet

5	I. Adagio recitando	5.37
6	II. Lento	3.21
7	III. Presto vigoroso	2.29

OLIVIER MESSIAEN 1908–1992

8	Vocalise-étude	3.41

FILIPPOS RASKOVIC b.1994

9	Ὀστρια · Östria for solo C trumpet	8.11

OTTORINO RESPIGHI 1879–1936

Antiche danze ed arie per liuto, Suite I P.109 · Ancient Airs and Dances, Suite No.1

arr. for piccolo trumpet & piano by Lucy Humphris

10	I. Balletto	2.30
11	II. Gagliarda	3.05
12	III. Villanella	4.22
13	IV. Passo mezzo e mascherada	3.38

TŌRU TAKEMITSU 1930–1996

14	Paths – In Memoriam Witold Lutosławski	6.29

for solo trumpet

58.37

LUCY HUMPHRIS *trumpet / flugelhorn (8)* · HARRY RYLANCE *piano*

This album was recorded in the throes of an incredibly turbulent couple of years – recording was postponed several times due to the Covid-19 pandemic, and as such, my gratitude to all the incredibly generous crowdfunding donors who made this album possible has increased tenfold. Thank you all for your patience, your kindness and your support.

Thanks go, too, to my regular recital partner and all-round piano genius, Harry Rylance, my wonderful producer, Simon Kiln; to the Royal Academy of Music for their SoundCrowd platform that made this possible, and a venue in which to record; to Rubicon Classics for taking this project on; and to Adams Brass, for the loan of an F2 Flugelhorn on which I performed the Messiaen.

Obscurus is an exploration of the obscured, in a programme that showcases some of the most incredible trumpet writing of the 20th and 21st centuries, as well as several reimaginings of older, more mainstream works for other instruments, arranged for trumpet.

I wanted this album to have a thread running through the programme: I love piecing together works that complement each other in new and interesting ways, and the concept of obscurity; things being hidden or veiled in some way is a commonality with every piece. All of these works have their own distinctive voice and presence, whether representing dim shapes shrouded in mist; a usually clear voice distorted and changed by grains of sand; a wordless song; ruins and dances lost to time and memory; or simply the line beyond which we cannot see, that of death.

In the Mists written by Janáček, one of my favourite composers, is a four-movement piano cycle: an almost impressionist, Debussy-like exploration of the ‘misty’ keys of several flats. Captured by the opening movement, I reimagined this at times rhapsodic and always very evocative piece for trumpet, using the instrument’s pure, shimmering upper register to bring a new voice to the work.

The incredible *Litany – for a Ruined Chapel between Sheep and Shore* is Peter Maxwell Davies’ homage to a ruined chapel in the Orkney Islands. It is, in my opinion, one of the most stunning and vocal works for trumpet composed in the 20th century – from the first movement, beginning with three sustained notes (almost a call across the sea), which swells into dancing eddies and flourishes; to a hymn-like, lyrical second movement, which is reverent, possibly reflecting the building that once stood here; to a frantic third movement characterised by ‘Scotch snaps’, a Davies hallmark.

Messiaen’s *Vocalise-étude* is a piece which works well on so many instruments – I first heard it played on a clarinet, which captured the almost sensuous melody so beautifully, and I feel the sonorous and warm tones of the flugelhorn suit the work just as well. It is such a wonderful, almost nostalgic piece that feels as though it is trying to express something for which words are unnecessary.

Filippos Raskovic composed *Òstria* for me in 2018 and I premiered it at the International Trumpet Guild conference in Texas that year. Raskovic was fascinated by the variety of colours in the sound of the trumpet, and we worked together to create this soundscape, which is almost akin to electronic distortion. The term 'Ostria' (Ὄστρια in Greek) is a naval term for the warm southern wind that brings rain and dust from the Sahara, and this distortion, sometimes almost meditative, sometimes more insistent, is textured and rough, much like those grains of sand brought on the air.

I discovered Respighi's *Ancient Airs and Dances* several years ago and I was captured by the composer's fascinating approach to orchestrating this collection of Renaissance lute pieces. This first suite is comprised of a stately Balletto, a minuet-like Gagliarda, a more sombre Villanella, and finishes with a sparkling Passo mezzo e mascherada. All dance forms, each movement fits the more typically baroque associations of the ringing piccolo trumpet sound, and my arrangement partners this with an active, sometimes almost conversational piano part, weaving in and out with the trumpet.

Paths by Tōru Takemitsu was written *in memoriam* Witold Lutosławski and allegedly depicts a conversation between the deceased Lutosławski and the then-living Takemitsu. The trumpet takes on both roles: open, sometimes pained and crying for the voice of Takemitsu; and muted, distant and often conciliatory for the voice of Lutosławski, responding from beyond the veil. It is a beautiful dialogue and one of my favourite pieces to perform, especially in a ringing acoustic.

Lucy Humphris

Dieses Album ist innerhalb einiger unglaublich turbulenter Jahre entstanden – die Aufnahme wurde wegen der Covid-19 Pandemie einige Male verschoben, und meine Dankbarkeit gegenüber all den großzügigen Crowdfunding-Gebern, die dieses Album ermöglicht haben, hat sich daher verzehnfacht. Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld, Ihre Freundlichkeit und Unterstützung.

Ich danke auch meinem regelmäßigen Recitalpartner und genialen All-round-Pianisten Harry Rylance, meinem wunderbaren Produzenten Simon Kiln, der Royal Academy of Music für ihre SoundCrowd Plattform, die dies ebenso wie auch einen Aufnahmerraum ermöglicht hat, Rubicon Classics dafür, dass sie dieses Projekt übernommen haben sowie Adams Brass für die Leihgabe eines F2-Flügelhorns auf dem ich den Messiaen gespielt habe.

Obscurus widmet sich dem Verborgenen in einem Programm, das einige der unglaublichsten Trompetenstücke des 20. und 21. Jahrhunderts sowie Neuinterpretationen älterer, bekannterer Werke für andere Instrumente in einer Bearbeitung für Trompete präsentiert.

Ich wollte diesem Album einen roten Faden für das Programm geben: Ich stelle gerne Werke zusammen, die sich in neuer und interessanter Weise ergänzen, und mag verborgene oder verschleierte Dinge: Jedes dieser Stücke weist eine bestimmte Form von Verborgenheit auf. Alle diese Werke haben ihre eigene charakteristische Stimme und Präsenz, ob sie düstere nebelverhüllte Gestalten darstellen, eine normalerweise klare Stimme, verzerrt und verändert durch Sandkörner, ein Lied ohne Worte, in Zeit und Erinnerung verlorene Ruinen und Tänze oder einfach die Linie, hinter die wir nicht schauen können, die des Todes.

Im Nebel von Janáček, einem meiner Lieblingskomponisten, ist ein viersätziger Klavierzyklus, der fast impressionistisch (wie bei Debussy) einige „neblige“ B-Tonarten erkundet. Fasziniert vom Kopfsatz, habe ich dieses manchmal rhapsodische und immer sehr atmosphärische Stück für die Trompete neuinterpretiert und dabei das reine, schimmernde obere Register des Instruments verwendet, um dem Werk eine neue Stimme zu geben.

Die unglaubliche *Litany – for a Ruined Chapel between Sheep and Shore* ist Peter Maxwell Davies' Hommage an die Ruine einer Kapelle auf den Orkney-Inseln. Es ist meiner Ansicht nach eines der beeindruckendsten und sanglichsten Werke für Trompete des 20. Jahrhunderts – vom ersten Satz mit den drei getragenen Tönen am Anfang (beinahe ein Aufruf über das Meer hinweg), die zu tanzenden Wirbeln und Fanfaren anschwellen, zum hymnischen, lyrischen zweiten Satz, der ehrfürchtig die kleine Kirche, die einst hier stand, zu evozieren scheint, zu einem wilden dritten Satz, der durch „Scotch snaps“ charakterisiert ist, ein Markenzeichen von Davies.

Messiaens *Vocalise-étude* ist ein Stück, das auf vielen Instrumenten gespielt werden kann – zuerst habe ich es auf einer Klarinette gehört, die die fast sinnliche Melodie wunderschön wiedergegeben hat; und ich meine, dass der sonore und warme Klang des Flügelhorns sich ebenso für das Werk eignet. Es ist ein so wunderbares, fast wehmütiges Stück, bei dem man das Gefühl hat, es wolle etwas ausdrücken, für das Worte nicht erforderlich sind.

Filippos Raskovic hat *Òstria* 2018 für mich komponiert, und ich habe das Stück bei der International Trumpet Guild Conference in Texas im gleichen Jahr uraufgeführt. Raskovic war von der Klangfarben-Vielfalt der Trompete fasziniert, und wir haben diese Klangwelt gemeinsam kreiert, die fast einer elektronischen Verzerrung gleicht. „Ostria“ (Griechisch: Όστρια) ist ein Begriff aus der Seefahrt für den warmen Südwind, der Regen und Staub aus der Sahara bringt; und diese mal fast nachdenkliche, mal beharrlichere Verzerrung ist strukturiert und rau, ganz wie jene vom Wind herange-tragenen Sandkörner.

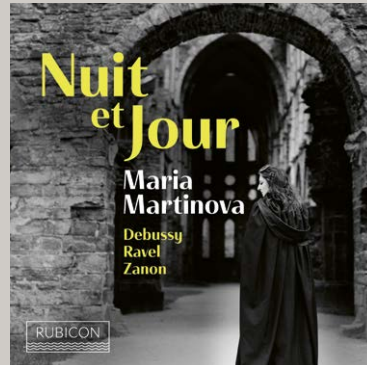
Ich habe Respighis *Antiche danze ed arie* vor einigen Jahren entdeckt und war von seiner faszinierenden Orchestrierung dieser Sammlung von Lautenstücken der Renaissance sehr eingenommen. Die hier vorliegende Erste Suite enthält ein vornehmes Balletto, eine menuettartige Gagliarda, eine dunklere Villanella und schließt mit einem glänzenden Passo mezzo e mascherada. In jeden Satz dieser vier Tanzformen passt das eher für Barockmusik typische Klanggeläut der Pikkolo-Trompete, und dieses verbindet sich in meiner Bearbeitung mit einem lebhaften, manchmal fast gesprächigen Klavierpart, der sich mit der Trompete ver- und entflicht.

Paths von Tōru Takemitsu wurde *in memoriam* Witold Lutosławski geschrieben und beschreibt angeblich ein Gespräch zwischen dem toten Lutosławski und dem noch lebenden Takemitsu. Die Trompete übernimmt beide Rollen: offen, manchmal gequält und weinend bei der Stimme von Takemitsu; gedämpft, entfernt und oft versöhnlich bei der Stimme von Lutosławski, der jenseits des Schleiers antwortet. Es ist ein wunderbarer Dialog und eines der von mir bevorzugt gespielten Stücke, besonders in einer klingenden Akustik.

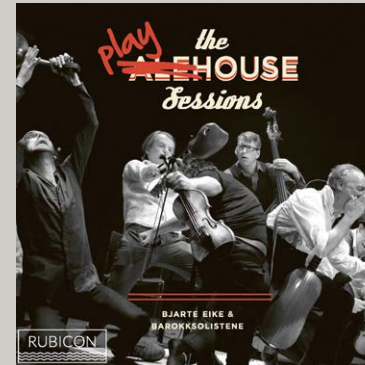
Lucy Humphris

Übersetzung: Christiane Frobenius

Also available on Rubicon Classics

Nuit et Jour
Debussy · Ravel · Zanon
Maria Martinova
RCD1108

The Playhouse Sessions
Bjarte Eike & Barokksolistene
RCD1096

Reflections
Shostakovich · Bacewicz
Dudok Quartet
RCD1099

Liszt: Piano Concertos 1 & 2 · Sonata
Alexander Ullman
BBCSO/ Andrew Litton
RCD1057

Executive producer: Matthew Cosgrove

Producer: Simon Kiln

Recording: Angela Burgess Recital Hall, Royal Academy of Music, London,
10–12 August 2021

Engineer, mixing & mastering: Simon Kiln

Publishers: Chester Music Ltd (5–7); Éditions Alphonse Leduc (8); Schott Music (14)

Artist photos: FOXBRUSH (foxbrush.co.uk)

Cover design: Paul Marc Mitchell for WLP London Ltd

Booklet editorial: WLP London Ltd