

DANSES et DIVERTISSEMENTS

POULENC
TAFFANEL
JOLIVET
TOMASI

BERLIN
PHILHAR
MONIC
WIND
QUINTET
STEPHEN
HOUGH

TAFFANEL, CLAUDE PAUL (1844–1908)

QUINTETTE EN SOL MINEUR 21'21
pour instruments à vent (1878)

1	I. <i>Allegro con moto</i>	8'32
2	II. <i>Andante</i>	5'24
3	III. <i>Vivace</i>	7'12

POULENC, FRANCIS JEAN MARCEL (1899–1963)

SEXTUOR POUR PIANO ET QUINTETTE À VENT 17'07
(1932–39) (*Wilhelm Hansen*)

4	I. <i>Allegro vivace – Très vite et emporté</i>	7'17
5	II. <i>Divertissement. Andantino</i>	4'20
6	III. <i>Finale. Prestissimo</i>	5'20

JOLIVET, ANDRÉ (1905–74)

SÉRÉNADE POUR QUINTETTE À VENT 16'11
AVEC HAUTBOIS PRINCIPAL (1945) (*Éditions Billaudot*)

7	I. <i>Cantilène. Moderato</i>	4'03
8	II. <i>Caprice. Scherzando</i>	3'26
9	III. <i>Intermède. Moderato</i>	3'31
10	IV. <i>Marche burlesque. Allegro</i>	5'00

TOMASI, HENRI FREDIEN (1901–71)

CINQ DANSES PROFANES ET SACRÉES

12'52

pour quintette à vent (1948) (*Alphonse Leduc*)

11	I. Danse agreste. <i>Allegretto</i>	2'47
12	II. Danse profane. <i>Scherzando</i>	2'32
13	III. Danse sacrée. <i>Lent</i>	3'00
14	IV. Danse nuptiale. <i>Scherzando</i>	1'56
15	V. Danse guerrière. <i>Sauvagement frénétique</i>	2'17

TT: 68'47

PHILHARMONISCHES BLÄSERQUINTETT BERLIN

(Berlin Philharmonic Wind Quintet)

MICHAEL HASEL *flute* · ANDREAS WITTMANN *oboe*

WALTER SEYFARTH *clarinet* · FERGUS MCWILLIAM *horn*

HENNING TROG *bassoon*

STEPHEN HOUGH *piano*

For almost twenty years the music of twentieth-century French composers has occupied an important place in our repertoire. The works of Françaix, Jolivet and Milhaud – to name but a three – are not only extremely popular with the public but also, for us musicians, every time represent a musical and virtuosic challenge that we accept with great satisfaction.

Three years after the establishment of our quintet, in 1991, we made a recording of French music – ‘Printemps’ [BIS-CD-536]. Seventeen years and many hundreds of concerts later we are delighted to present four more works from this repertoire on CD.

This time the arch spans from the late-Romantic wind quintet by Paul Taffanel, by way of Poulenc’s popular sextet with piano (in which we continue our collaboration with Stephen Hough) and Jolivet’s *Sérénade* with *obligato* oboe, to a piece by Henri Tomasi. His sextet *Printemps* lent its name to our earlier CD; this time he is represented by his *Cinq Danses Profanes et Sacrées*.

Paul Taffanel (b. Bordeaux, 16th September 1844; d. Paris, 22nd November 1908) is regarded as the founder of the modern French flute school. The *Méthode complète de flûte* that he wrote in collaboration with his pupil Philippe Gaubert remains to this day one of the major tutors for every flautist.

Taffanel received his musical education from his father and appeared as a flautist from an early age. During his studies at the Paris Conservatoire he was engaged first at the Opéra-Comique (1862–64) and later at the Grand Opéra where – as also in the Conservatoire orchestra – he was the solo flautist. In 1879, to promote wind playing, he founded the Société des Instruments à Vent for which he commissioned many new compositions (such as Charles Gounod’s *Petite Symphonie*). In 1893 Taffanel became the conductor of the Paris Opera, and at the same time he was appointed professor of flute at the Paris Conservatoire

In Taffanel’s catalogue of works, as one might expect, we find principally com-

positions for flute and piano, written for use at his own and his pupils' concerts. His one and only *Wind Quintet* (1878) is a typical example of his late-Romantic style of composition: themes that are melodically and rhythmically concise, plus the opportunity for every player to display virtuosity as well as *cantabile* qualities, have made it one of the best-loved works in the Romantic quintet repertoire.

The first movement is in classical sonata form: a gloomy, mysterious first theme is contrasted with a swinging, waltz-like second idea. After both themes have been worked out in a large-scale, dramatic development section, followed by the recapitulation and coda, the movement vanishes with an arabesque from the flute.

The second movement grows entirely from a songful horn theme, and offers all of the instruments the chance to display *cantabile* playing.

The finale is a tarantella that places the utmost demands on the musicians and – with only brief interruptions from a chorale-like theme – chases towards the witty, unexpected conclusion. Barely ten years after Taffanel wrote this piece, Paul Dukas copied this ending exactly (intentionally or not?) in his brilliant orchestral scherzo *The Sorcerer's Apprentice*, based on Goethe.

Each time we work with Stephen Hough it proves to be a very special event and so, in addition to our (all too rare!) concerts, we are delighted to present another recording with him. Having recorded quintets by Mozart and Beethoven [BIS-CD-1132 and 1552] we now turn our attention to a highlight of the sextet repertoire, the *Sextet* (1932–39) by **Francis Poulenc** (b. Paris, 7th January 1899; d. Paris, 30th January 1963).

Like Taffanel, Poulenc received his first musical education at home. Even as a young man he was a virtuoso pianist, and so his parents arranged for him to study under the Spanish pianist Ricardo Viñes in the years 1914–17. Viñes was one of the greatest piano virtuosos of his era and also became Poulenc's mentor in other cultural fields. Poulenc's wide-ranging interest in all types of art, literature, painting and

music can be discerned from his compositions. In his music, influences from Stravinsky, Maurice Chevalier, jazz and French vaudeville sit alongside elements of dadaism and surrealism.

This also corresponded exactly with the aesthetic intentions of the Groupe des Six, which had come together in 1918 on the initiative of Erik Satie and Jean Cocteau ('Away with the clouds, the waves... and the scents of nighttime. We need music that has its feet on the ground... complete, pure, without superfluous ornamentation'). Apart from Poulenc, its members were Auric, Durey, Honegger, Milhaud and Germaine Tailleferre.

Poulenc saw himself primarily as a composer for the theatre, but alongside a large body of operas, ballets and incidental music he also produced a substantial quantity of piano works, songs, spiritual pieces, chamber music and orchestral works.

His *Sextet for Piano and Wind Quintet* has become one of the best-loved works for this instrumental combination with audiences and performers alike. Its cheeky character, virtuosic drive and catchy melodies are typical of Poulenc's writing for wind instruments, and the pianist is required to play with great virtuosity, ranging from *martellato* passages reminiscent of Stravinsky to sentimental outbursts of emotion in the manner of Rachmaninov.

The first and second movements each have a loose, three-part form; in each case the middle sections are strongly contrasted with the outer sections in terms both of tempo and of character. In the first movement, for instance, the almost aggressive, driving momentum yields abruptly to an unexpectedly lyrical bassoon solo followed by a long passage that is melodically and harmonically reminiscent of early twentieth-century salon music. The music rises to an emotional and dynamic climax followed – again after an unexpected transition – by a short reprise of the motoric first section. A short, march-like coda, which introduces yet more new thematic material, leads the movement to its unrestrained ending.

In the second movement the middle section, a cheeky little galop, is contrasted with the lyrical outer sections, which are dominated by an elegiac melody introduced by the oboe.

The last movement is a brilliant rondo, the couplets of which awaken associations with Schoenberg's *First Chamber Symphony*, the songs of Kurt Weill and music hall waltzes. This virtuosic piece breaks off unexpectedly with a dissonant chord, and the work ends in a hymn-like fashion with an epilogue that resembles an impressively sonorous funeral march.

André Jolivet's *Serenade* is scored for a normal wind quintet, but the oboe emerges in an almost soloistic capacity – *primus inter pares* – from the quartet of flute, clarinet, horn and bassoon.

Jolivet (b. Paris, 8th August 1905; d. Paris, 20th December 1974) grew up in a family who valued music, painting and theatre highly. After a broad musical education (piano, organ, cello, harmony) he initially became a pupil of Paul Le Flem, who initiated him into the music of Bartók and the Second Viennese School. He was the only European pupil of Edgar Varèse from 1930 until Varèse returned to New York in 1933.

Having destroyed all of his early music, which had been influenced by Busoni, Schoenberg and Stravinsky, Varèse discovered a new type of sound language and musical aesthetic which, in turn, influenced Jolivet. 'From a technical point of view it is my aim to liberate myself entirely from the tonal system; aesthetically, my goal is to give music back its original, ancient function, when it was the magical and incantatory expression of human groups.' In addition, one can recognize in his music influences from Indian instrumental music, Arabic chants, the ritual music of so-called 'primitive' cultures (e.g. Polynesia), and of jazz.

Before Jolivet could devote himself entirely to composition (which happened in 1942, thanks to a scholarship) he worked as a teacher and music journalist. Together

with Olivier Messiaen he was in the forefront of the avant-garde group La Jeune France. From 1945 until 1949 he was musical director of the Comédie Française in Paris; from 1966 onwards he was a professor of composition at the Paris Conservatoire.

The *Sérénade* was written in 1945, and was originally a competition piece for the Paris Conservatoire, scored for oboe and piano. Jolivet later arranged the piano part for flute, clarinet, horn and bassoon, and in this form it was premièred in a broadcast by a quintet drawn from the French National Orchestra on 7th November 1945.

The first movement, *Cantilène*, is dominated entirely by the broadly swinging oboe melody, whilst the other instruments largely confine themselves to a chordal accompaniment. The *Caprice*, which follows without a break and begins with an unexpected, aggressive *fortissimo* quartet entry, is a virtuosic scherzo in 5/8-time. In the middle section the oboe develops a melismatic melody above an *ostinato* backdrop from the quartet. After a reprise of the 5/8-section, the movement hurries on to its brilliant conclusion.

In the *Intermède* the melodic sequences develop in mirror image, from slow to fast and then back again, always with strange, modal harmonies and melodic shapes. The concluding *Marche burlesque* places the utmost demands on the abilities both of the oboist and of the ensemble. Jolivet uses the entire spectrum from the lowest to the very highest register of the oboe, and demands dynamic contrasts from the gentlest *pianissimo* to a brutal *fortissimo*. Towards the end of the movement the rhythmic structures become ever more complex – a brilliant virtuoso piece!

Henri Tomasi (b. Marseille, 17th August 1901; d. Paris, 13th January 1971) was represented on our earlier ‘French’ CD by his sextet *Printemps* for alto saxophone and wind quintet (1964). Interestingly, he received his first composition prize, the Prix Halphen, in 1925 for a work for wind quintet, the *Variations sur un thème corse*. Overall we can observe a predilection for wind instruments in his instrumental

œuvre: among his solo concertos are pieces for flute, oboe, clarinet, saxophone, bassoon, horn, trumpet and trombone. As well as the *Cinq Danses* (1948) he composed a further wind quintet in 1952.

Both Tomasi's mother and his father, a simple postal clerk but also a great music-lover and amateur flautist, came from La Casinca on Corsica. Tomasi received tuition in music theory from an early age; he won a first prize in this subject at the age of ten, followed by a first prize for piano playing when he was thirteen. The First World War initially prevented Tomasi from undertaking proper studies in Paris, and he had to earn a living in Marseille as a pianist in hotels, restaurants, brothels and cinemas. In 1921 a scholarship enabled him to commence studies at the Paris Conservatoire, where he teachers included Gaubert (the star pupil of Paul Taffanel), d'Indy, Caussade and Vidal. In 1927 he won second prize in the Prix de Rome with his cantata *Coriolan*, and was awarded a first prize for conducting.

This prize marked the beginning of Tomasi's career as a conductor; he later became chief conductor of the French National Orchestra and of the Monte Carlo Opera as well as being in great demand as a guest conductor all over Europe. In 1957, however, health considerations – including deafness in one ear – put an end to his conducting career, and he devoted himself entirely to composition.

His production includes numerous operas and ballets, solo concertos, orchestral works, chamber music and a few sacred works. His music betrays various influences, not only from West European art music – Gregorian chants, neo-classicism and dodecaphony – but also from the folk music of Corsica and Provence, as well as exotic sonorities from Cambodia, Laos, Tahiti and the Sahara. 'Although I have not shied away from the most modern modes of expression, I remain at heart a melodist. I cannot stand systems and secretarianism. I compose for the public at large. Music that does not come from the heart is not music.'

The title of the *Cinq Danses Profanes et Sacrées* alludes to the dances for chromatic harp and strings written in 1904 by Claude Debussy with the title *Danse sacrée*

et Danse profane. Tomasi expands this contrasted pair by adding a pastoral dance, a wedding dance and a war dance. The movements are very concise and sharply characterized, and they demonstrate many of the above-mentioned influences.

The ensemble is required to produce an enormous palette of tone colours, and each instrument is given virtuosic passages that are a pleasure to play. The *War Dance*, with its frenetic bassoon solo, is a perfect ending – not just for a concert but also for this CD.

© *Michael Hasel 2008*

The **Berlin Philharmonic Wind Quintet** was founded in 1988 during the era of Herbert von Karajan and boasts the same membership since its inception. It is the first permanently established wind quintet in the Berlin Philharmonic Orchestra's rich tradition of chamber music. The ensemble's extensive activities include not only concert appearances in Germany, but also numerous tours to nearly every European country, North and South America, Australia, Israel, China, Japan and Taiwan. The Berlin Philharmonic Wind Quintet are popular guests at international festivals such as the Berliner Festwochen, the Marseilles Quintet Biennale, the Rheingau Festival, the Edinburgh Festival, London Proms and the Salzburg Festival. Its repertoire covers not only the entire spectrum of the wind quintet literature from the classic to the avant-garde but also works for enlarged ensemble, e.g. the sextets of Janáček and Reinecke or the septets of Hindemith and Kœchlin. In addition, collaboration with pianists such as Stephen Hough, Jon Nakamatsu and Lars Vogt have intensified in recent years. The ensemble's radio and television productions are broadcast internationally and its numerous CD recordings exclusively for BIS have received critical acclaim.

For further information, please visit www.windquintet.com

Michael Hasel (flute) was born in Hofheim near Frankfurt and began his music studies on the piano and organ, intending to graduate as a church musician. He studied the flute first under Herbert Grimm (Mainz) and Willy Schmidt (Frankfurt) and then under Aurèle Nicolet at the Freiburg Musikhochschule. His first orchestral appointment was from 1982 to 1984 with the Frankfurt Radio Symphony Orchestra, after which he became a member of the Berlin Philharmonic Orchestra under Herbert von Karajan. For several years he performed as principal flautist with the Bayreuth Festival Orchestra under conductors such as Daniel Barenboim, Pierre Boulez and James Levine. In 1994 he was appointed Professor of Wind Ensemble and Chamber Music at the Heidelberg-Mannheim Musikhochschule. He is internationally active as a soloist, chamber musician, conductor and teacher and in 2006 he became artistic director of the Ensemble Madrid-Berlin, a musical collaboration of leading Spanish and Berlin Philharmonic musicians

Andreas Wittmann (oboe) was born in Munich and at the age of twelve began oboe studies under Heinz Brune in Regensburg. In 1976 he entered the Munich Hochschule für Musik as a junior student of Prof. Manfred Clement and in 1977 he won first prize in the prestigious 'Jugend Musiziert' competition. 1982 saw him at the Hochschule der Künste in Berlin as a pupil of Hansjörg Schellenberger, from where he graduated in 1985. Wittmann spent only one year at the Berlin Philharmonic Orchestra Academy before being appointed to the Berlin Philharmonic Orchestra itself in 1986. Over the years he has been an internationally active soloist, chamber musician and teacher, whose career also includes performing as principal oboist of the Bayreuth Festival Orchestra. He teaches at the Berlin Philharmonic Orchestra Academy and was Chairman of the Berlin Philharmonic from 2000 to 2005.

Walter Seyfarth (clarinet) is a native of Düsseldorf and at the age of sixteen was a first prize winner in the Deutscher Tonkünstlerverband competition. Following his studies at the Freiburg Musikhochschule under Peter Rieckhoff and under Karl Leister at the Berlin Philharmonic Orchestra Academy, he was appointed to the Saarbrücken Radio Symphony Orchestra. In 1985 he joined the Berlin Philharmonic Orchestra as solo E flat clarinetist. It was Seyfarth who founded the Berlin Philharmonic Wind Quintet in 1988. He is also a member of the larger ensemble 'The Winds of the Berlin Philharmonic'. Among his teaching and mentoring responsibilities are the Berlin Philharmonic Orchestra Academy, the Jeunesses Musicales World Orchestra and the National System of Youth and Children's Orchestras of Venezuela.

Fergus McWilliam (horn) was born on the shores of Scotland's Loch Ness and studied initially in Canada (John Simonelli, Frederick Rizner, Eugene Rittich), making his début as a soloist with the Toronto Symphony Orchestra under Seiji Ozawa at the age of 15. Further studies were undertaken in Holland (Adriaan van Woudenberg) and Sweden (Wilhelm Lanzky-Otto). During and after his studies McWilliam was a member of several Canadian orchestras and chamber music ensembles. In 1979 he joined the Detroit Symphony Orchestra under Antal Doráti, and in 1982 the Bavarian Radio Symphony under Rafael Kubelík. In 1985 he was appointed to the Berlin Philharmonic Orchestra. He is not only active internationally as a soloist and chamber musician but teaches at a number of internationally renowned music schools, including the Berlin Philharmonic Orchestra Academy. In addition, McWilliam is currently a trustee of the Berlin Philharmonic Foundation.

Henning Trog (bassoon) was born in Peine, Lower Saxony. He studied church music while still at school and, during his bassoon studies under Albert Hennige in Detmold, was a member both of the 'Detmolder Bläserkreis' and the 'Deutsche

Bach-Solisten'. He joined the Berlin Philharmonic Orchestra in 1965. For over 40 years Henning Trog has been a veritable pillar of the orchestra, an impassioned chamber musician and a member of numerous Philharmonic ensembles as well as teacher of bassoon and chamber music at numerous festivals, including the Berlin Philharmonic Orchestra Academy. In addition, he is a member of the hugely successful cabaret ensemble 'Eine Kleine Lachmusik'.

Stephen Hough is widely regarded as one of the most important and distinctive pianists of his generation. He was awarded a prestigious MacArthur Fellowship in 2001 in recognition of his achievements, joining prominent scientists, writers and others who have made unique contributions to contemporary life. He has appeared regularly with major American and European orchestras under such conductors as Claudio Abbado, Vladimir Ashkenazy, Valery Gergiev, Sir Simon Rattle and Osmo Vänskä. He gives recitals regularly in major halls and concert series across the world, and has been a frequent guest at festivals such as Salzburg, Mostly Mozart (New York), Aspen, Ravinia and the BBC Proms. Stephen Hough is also an avid writer and composer. Apart from numerous transcriptions and original compositions for piano, recent works include a *Cello Concerto* and two *Masses*, all three premiered in 2007. He is strongly committed to performing and promoting contemporary music; George Tsontakis, Lowell Liebermann and James MacMillan are amongst composers to write concertos for him. Stephen Hough is a Hyperion recording artist and appears here by kind permission of Hyperion Records. Other releases on BIS include *Children's Cello* with Steven Isserlis [BIS-CD-1562], and quintets for piano and winds by Mozart and Beethoven [BIS-CD-1552].

For further information, please visit www.stephenhough.com

Die Musik französischer Komponisten des 20. Jahrhunderts nimmt in unserem Repertoire seit nunmehr fast 20 Jahren einen wichtigen Platz ein. Die Werke von Françaix, Jolivet, Milhaud, um nur einige Namen zu nennen, sind nicht nur beim Publikum äußerst beliebt, sondern auch für uns Musiker jedes Mal eine musikalische und virtuose Herausforderung, der wir uns stets mit viel Vergnügen stellen.

Drei Jahre nach der Gründung unseres Quintetts haben wir 1991 mit „Printemps“ [BIS-CD-536] bereits eine CD mit französischer Musik produziert. 17 Jahre – und viele hundert Konzerte – später freuen wir uns sehr, wieder vier Werke aus diesem Repertoire auf CD zu dokumentieren.

Der Bogen spannt sich dieses Mal vom spätromantischen Bläserquintett Paul Taffanels, über Poulencs beliebtes *Sextett* mit Klavier, in dem wir unsere Zusammenarbeit mit Stephen Hough fortführen, Jolivets *Serenade* mit obligater Oboe bis hin zu Henri Tomasi. Dessen Sextett *Printemps* gab unserer damaligen CD den Namen. Dieses Mal ist er mit seinen *Cinq Danses Profanes et Sacrées* vertreten.

Claude Paul Taffanel (* 16. September 1844 in Bordeaux, † 22. November 1908 in Paris), gilt als der Begründer der modernen französischen Flötenschule. Die zusammen mit seinem Schüler Philippe Gaubert verfasste *Méthode complète de flûte* ist noch heute eines der aktuellen und großen Lehrwerke für jeden Flötisten.

Taffanel erhielt seine musikalische Ausbildung von seinem Vater und trat schon in jungen Jahren als Flötist auf. Während seines Studiums am Pariser Conservatoire war er bereits an der Opéra-Comique (1862-1864), später dann an der Grand Opéra engagiert, wo er, wie im Orchester der Konservatoriumsgesellschaft, als Soloflötist wirkte. Zur Förderung des Blasinstrumentenspiels gründete er 1879 die Société des Instruments à Vent, für die er viele neue Kompositionen in Auftrag gab (z.B. die *Petite Symphonie* von Charles Gounod). 1893 wurde Taffanel Dirigent an der Pariser Oper, gleichzeitig erhielt er eine Professur für Flöte am Pariser Conservatoire.

Im Werkverzeichnis von Taffanel sind natürlich hauptsächlich Werke für Flöte und Klavier zu finden, die er für den eigenen Konzertgebrauch und den seiner Schüler schrieb. Das einzige *Bläserquintett in g-moll* aus dem Jahre 1878 ist ein typisches Beispiel seines spätromantischen Kompositionsstils: melodische und rhythmische Prägnanz der Themen und effektvolle, virtuose sowie cantable Anforderungen an jedes Instrument machen es zu einem der beliebtesten Werke im romantischen Quintettrepertoire.

Der erste Satz ist in klassischer Sonatenform geschrieben, ein düsteres, geheimnisvolles erstes Thema kontrastiert mit dem schwungvollen, walzerähnlichen zweiten. Nachdem beide Themen in einer großen dramatischen Durchführung verarbeitet wurden, verschwindet der Satz nach Reprise und Coda mit einer Flötenarabeske im Nichts.

Der zweite Satz wird ganz aus dem Material des gesangvollen Hornthemas gewonnen und bietet allen Instrumenten die Möglichkeit, sich cantabel zu entfalten.

Das Finale ist eine Tarantella, die höchste Ansprüche an die Virtuosität der Musiker stellt und mit nur kurzen Unterbrechungen durch ein choralartiges Thema einem witzigen, unvermuteten Ende entgegen jagt. Paul Dukas hat in seinem brillianten Orchesterschizzo nach Goethes *Der Zauberlehrling* (*L'apprenti sorcier*) knapp zehn Jahre nach Taffanels Komposition diesen Schluss – unbeabsichtigt oder gewollt? – exakt kopiert.

Die Zusammenarbeit mit Stephen Hough ist für uns jedes Mal ein ganz besonderes Ereignis, und so freuen wir uns sehr, neben unseren – leider zu seltenen! – gemeinsamen Konzerten auch wieder eine Einspielung mit ihm vorlegen zu können. Nach Quintetten von Mozart und Beethoven [BIS-CD-1132 und 1552] präsentieren wir nun das „Highlight“ der Sextettliteratur, das in den Jahren 1932-39 entstandene *Sextett* von **Francis Jean Marcel Poulenc** (*7. Januar 1899 in Paris, †30. Januar 1963 in Paris).

Ähnlich wie Taffanel erhielt Poulenc seine erste musikalische Ausbildung zu Hause. Schon als Jugendlicher war er ein virtuoser Pianist, deshalb ermöglichten ihm seine Eltern von 1914-17 mit dem Spanier Ricardo Viñes zu studieren, einem der renommiertesten Klaviervirtuosen seiner Zeit, der auch Poulencs Mentor für alle anderen Kunstsparten wurde. Poulencs vielseitiges Interesse für alle Arten von Kunst, Literatur, Malerei und Musik schlägt sich in seinen Kompositionen nieder, Einflüsse von Stravinsky, Maurice Chevalier, Jazz, und dem französischen Vaudeville sind ebenso zu finden wie Elemente des Dadaismus und des Surrealismus.

Dies entsprach denn auch genau den ästhetischen Vorgaben der Groupe des Six, einer Komponistengruppe, die sich 1918 auf Anregung von Erik Satie und Jean Cocteau („Schluss mit den Wolken, den Wellen und nächtlichen Düften. Wir brauchen eine Musik, die auf der Erde steht ... vollendet, rein, ohne überflüssiges Ornament“) zusammengefunden hatte und der neben Poulenc Auric, Durey, Honegger, Milhaud und Germaine Tailleferre angehörten.

Poulenc sah sich selbst hauptsächlich als Komponist für das Theater, hat aber neben seinen zahlreichen Opern, Ballett- und Bühnenmusiken auch ein großes Oeuvre an Klaviermusik, Liedern, geistlicher Musik, Kammermusik und Orchesterwerken geschaffen.

Sowohl beim Publikum als auch bei den Musikern ist sein *Sextett für Klavier und Bläserquintett* eines der beliebtesten Werke für diese Besetzung. Der freche Tonfall, der virtuose Drive und die eingängige Melodik sind typisch für Poulencs Behandlung der Blasinstrumente, und dem Pianisten wird von an Bartók und Stravinsky erinnernde *martellato*-Passagen bis zu Rachmaninov'schen sentimental Gefühlsausbrüchen alles an Virtuosität abverlangt.

Der erste Satz und zweite Satz haben beide eine lockere dreiteilige Form, wobei jeweils die Mittelteile in Bezug auf Tempo und Charakter stark zu den Außenteilen kontrastieren. So stoppt im ersten Satz die fast aggressive, motorische Bewegung abrupt in einem unerwartet lyrischen Fagott-Solo, an das sich ein großer, melodisch

und harmonisch an die Musik der Salons des frühen 20. Jahrhunderts erinnernder Abschnitt anfügt. Die Musik steigert sich zu einem emotionalen und dynamischen Höhepunkt, an den sich, wieder mit einer überraschenden Überleitung, eine kurze Reprise des motorischen ersten Teils anschließt. Eine kurze marschartige Coda, die noch einmal neues thematisches Material einführt, beendet furios den Satz.

Im zweiten Satz kontrastiert der Mittelteil, ein frecher kleiner Galopp, mit den lyrischen Außenteilen, die durch eine von der Oboe eingeführte elegische Melodie bestimmt sind.

Der letzte Satz ist ein virtuosos Rondo, dessen Couplets nacheinander Assoziationen an Schönbergs *1. Kammer-symphonie*, an Kurt-Weill-Songs und Music-Hall-Walzer aufkommen lassen. Mit einem dissonanten Akkord bricht dieses virtuose Stück unvermittelt ab. In einem trauermarschartigen, zu größter Klangentfaltung geführten Epilog endet das Werk hymnisch.

Jolivets *Serenade* ist zwar für die normale Bläserquintettbesetzung geschrieben, aber die Oboe steht hier, sozusagen als „Primus inter pares“, solistisch dem Quartett aus Flöte, Klarinette, Horn und Fagott gegenüber.

André Jolivet (*8. August 1905 in Paris, †20. Dezember 1974 in Paris), wuchs in einem Elternhaus auf, in dem Musik, Malerei und Theater einen hohen Stellenwert besaßen. Nach einer breit gefächerten musikalischen Ausbildung (Klavier, Orgel, Violoncello, Harmonielehre) wurde er zunächst Schüler von Paul Le Flem, der ihn mit der Musik der zweiten Wiener Schule und Bartòks bekannt machte. Ab 1930 war er der einzige europäische Student von Edgar Varèse, bis dieser 1933 wieder nach New York zurückging.

Varèse hatte nach der Vernichtung seines gesamten Frühwerks unter dem Einfluss Busonis, Schönbergs und Stravinskys zu einer neuartigen Klangsprache und Musik-ästhetik gefunden, die Jolivet nachhaltig beeinflusste: „Vom technischen Standpunkt aus ist es mein Ziel, mich völlig vom tonalen System zu befreien; in ästhetischer

Hinsicht ist es mein Ziel, der Musik ihre ursprüngliche Funktion in den Bereichen der Magie und der Anrufung zurückzugeben.“ In seinem Werk sind darüber hinaus Einflüsse indischer Instrumentalmusik, arabischer Gesänge, ritueller Musik so genannter „primitiver“ Kulturen (z.B. Polynesien) sowie des Jazz erkennbar.

Bevor sich Jolivet 1942 dank eines Stipendiums gänzlich dem Komponieren widmen konnte, war er als Lehrer und Musikredakteur tätig. Gemeinsam mit Olivier Messiaen stand er an der Spitze der Avantgarde-Gruppe La Jeune France. Er war von 1945 bis 1959 musikalischer Leiter der Comédie Française in Paris, ab 1966 Professor für Komposition am Conservatoire National.

Die *Serenade* wurde 1945 ursprünglich als Morceau de Concours du Conservatoire National Supérieur de musique de Paris für Oboe und Klavier komponiert. Der Klavierpart wurde dann von Jolivet in einem zweiten Arbeitsgang für Flöte, Klarinette, Horn und Fagott instrumentiert und das Werk in dieser Form am 07.11.1945 vom Quintette de l'Orchestre National de la R.T.F. uraufgeführt.

Der erste Satz *Cantilène* wird ganz von der weit ausschwingenden melodischen Linie der Oboe dominiert, während sich die anderen Instrumente größtenteils akkordisch begleitend zurückhalten. Die mit einem überraschenden, aggressiven *ff*-Einsatz des Quartetts direkt anschließende *Caprice* ist ein virtuosos Scherzo im 5/8-Takt, wobei im Mittelteil über einer ostinaten Klangfläche des Quartetts die Oboe eine melismatische Melodie entwickelt. Nach einer Reprise des 5/8 Teils beschleunigt sich der Satz zu einem fulminanten Ende hin.

Im *Intermède* entwickeln sich die melodischen Abläufe spiegelbildlich von langsam zu schnell und wieder zurück, dies alles in einer fremdartigen, modalen Harmonie und Melodiebildung. Der abschließende *Marche burlesque* fordert das instrumentale Können des Oboisten und des Ensembles aufs Äußerste. Der gesamte Tonumfang von der tiefsten bis zur allerhöchsten Lage der Oboe wird benutzt, dynamische Kontraste vom leisesten *pp* bis zum brutalen *ff* werden verlangt, gegen Ende des Satzes werden die rhythmischen Strukturen immer komplexer – ein brillantes Virtuosenstück!

Henri Fredien Tomasi (*17. August 1901 in Marseille; †13. Januar 1971 in Paris) war mit seinem Sextett *Printemps* für Alt-Saxophon und Quintett aus dem Jahre 1964 schon auf unserer ersten „französischen“ CD vertreten. Interessanterweise erhielt er seinen ersten Kompositionspreis, den „Prix Halphen“, 1925 für ein Bläserquintett, die *Variations sur un thème corse*. Überhaupt ist in seinen instrumentalen Werken eine Bevorzugung der Blasinstrumente zu bemerken, so schrieb er Solokonzerte u.a. für Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, Horn, Trompete und Posaune. Neben den *Cinq Danses* (1948) komponierte er außerdem 1952 noch ein weiteres Quintett.

Sowohl Tomasis Vater, ein einfacher Postbeamter, aber großer Musikliebhaber und Amateurlötist, als auch seine Mutter stammten aus La Casinca auf Korsika. Schon früh erhielt Tomasi musiktheoretischen Unterricht und gewann bereits im Alter von zehn Jahren einen ersten Preis in Musiktheorie, und im Alter von dreizehn Jahren einen ersten Preis für Klavier. Durch den Ersten Weltkrieg wurde Tomasi zunächst an einem ordentlichen Studium in Paris gehindert, sodass er in Marseille sein Geld als Pianist in Hotels, Restaurants, Bordellen und Kinos verdienen musste. Dank eines Stipendiums konnte Tomasi 1921 ein Studium am Pariser Conservatoire u.a. bei Gaubert (dem Meisterschüler Paul Taffanels), d’Indy, Caussade und Vidal beginnen. 1927 war er zweiter Preisträger des „Prix de Rome“ mit der Kantate *Coriolan* und erhielt einen ersten Preis für Orchesterleitung.

Mit diesem Preis begann für Tomasi eine Karriere als Dirigent, während der er später u.a. Chef des Orchestre National de France, der Opéra Monte Carlo und ein gefragter Gastdirigent in ganz Europa war. 1957 musste er allerdings aus gesundheitlichen Gründen, u.a. wegen der Ertaubung eines Ohres, seine Dirigierlaufbahn beenden und widmete sich nur noch dem Komponieren.

Sein Werk umfasst zahlreiche Opern und Ballettmusiken, Solokonzerte, Orchesterwerke, Kammermusik und einige wenige geistliche Werke. Seine Musik verarbeitet vielerlei Einflüsse, neben solchen aus der klassischen europäischen Kunstmusik –

Gregorianik, Neoklassizismus, Zwölftontechnik – finden sich auch Einflüsse der Volksmusik Korsikas und der Provence, sowie exotische Klänge aus Kambodscha, Laos, der Sahara und Tahiti. Tomasi selbst sagte über seine Musik: „Obwohl ich der Verwendung der meisten modernen Ausdrucksformen nicht aus dem Weg gegangen bin, bin ich doch im Inneren stets Melodiker geblieben. Ich kann Systeme und Sekterertum nicht ausstehen. Ich schreibe für ein großes Publikum. Musik, die nicht von Herzen kommt, ist keine Musik.“

Die fünf Tänze spielen in ihrem Titel auf die 1904 komponierten *Danses* für chromatische Harfe und Streicher von Claude Debussy an, die auch den Titel *Danse sacrée* und *Danse profane* tragen. Tomasi erweitert dieses Kontrastpaar um einen ländlichen, einen Hochzeits- und einen kriegerischen Tanz. Die kurzen Sätze sind sehr prägnant, scharf charakterisiert und bringen viele der oben geschilderten Einflüsse zum Klingen.

Dem Ensemble wird eine enorme Palette an Klangfarben abverlangt und jedem Instrument werden dankbare virtuose Aufgaben zugedacht. Der *Kriegstanz* mit seinem frenetischen Fagottsolo ist nicht nur für jedes Konzert, sondern auch für diese CD ein echter „Rausschmeißer“.

© Michael Hasel 2008

Das **Philharmonische Bläserquintett Berlin** wurde 1988 noch während der Ära Herbert von Karajans gegründet und spielt bis heute in unveränderter Besetzung. In der traditionsreichen Geschichte der Kammermusikvereinigungen der Berliner Philharmoniker ist es das erste kontinuierlich zusammenarbeitende Bläserquintett. Die Aktivitäten des Ensembles umfassen regelmäßige Konzertverpflichtungen in Deutschland, zahlreiche Tourneen führten das Ensemble bisher in fast alle europäischen Staaten, nach Nord- und Südamerika, Australien, Israel, China, Japan und Taiwan. Das Philharmonische Bläserquintett ist außerdem gern gesehener Gast bei inter-

nationalen Festivals wie z.B. den Berliner Festwochen, der Quintett-Biennale Marseilles, dem Rheingau-Festival, dem Edinburgh Festival, den Londoner Proms und den Salzburger Festspielen. Das Repertoire des Ensembles umfasst neben dem gesamten Spektrum der Quintettliteratur von Klassik bis zur Avantgarde auch Werke in erweiterter Besetzung, z.B. die Sextette von Janáček und Reinecke oder die Septette von Hindemith und Kœchlin. Daneben nimmt die Zusammenarbeit mit den Pianisten Stephen Hough, Jon Nakamatsu und Lars Vogt in den letzten Jahren weiteren Raum ein. Rundfunk- und Fernsehübertragungen des Ensembles werden international gesendet. Die zahlreichen CD-Einspielungen exklusiv für das schwedische Label BIS erhalten hervorragende Kritiken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.windquintet.com

Michael Hasel (Flöte) stammt aus Hofheim/Ts. Er begann seine musikalische Laufbahn mit Klavier- und Orgelspiel sowie einer Ausbildung zum Kirchenmusiker. Ersten Flötenunterricht erhielt er von Herbert Grimm und Willi Schmidt. Nach dem Abitur studierte er in der Meisterklasse von Prof. Aurèle Nicolet an der Musikhochschule Freiburg. Sein erstes Engagement führte ihn von 1982-84 an das RSO Frankfurt, daran anschließend wurde er Mitglied der Berliner Philharmoniker und erlebte dort noch die letzten Jahre der Karajan-Ära. Viele Jahre war er daneben regelmäßig Soloflötist im Orchester der Bayreuther Festspiele unter Dirigenten wie Barenboim, Boulez und Levine. Die Musikhochschule Mannheim berief ihn 1994 als Professor für Bläser-Ensemble und Kammermusik. Als Solist, Kammermusiker, Dirigent und Lehrer wirkt er im In- und Ausland. Seit 2006 ist er außerdem künstlerischer Leiter des Ensembles Madrid-Berlin, das sich aus Mitgliedern der Berliner Philharmonikern und spanischen Spitzenmusikern zusammensetzt.

Geboren in München, erhielt **Andreas Wittmann** den ersten Oboenunterricht im Alter von 12 Jahren bei Heinz Brune in Regensburg. 1976 begann er als Jungstudent

an der Musikhochschule in München seine Studien bei Prof. Manfred Clement und wurde 1977 Erster Preisträger beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Von 1982 an setzte er seine Ausbildung bei Hansjörg Schellenberger an der Hochschule der Künste Berlin fort, die er 1985 mit dem Konzertexamen abschloss. Von 1985 bis 1986 war er Stipendiat an der Orchester-Akademie der Herbert-von-Karajan-Stiftung. Sein erstes Engagement führte ihn dann direkt zu den Berliner Philharmonikern, deren Mitglied er seit 1986 ist. Andreas Wittmann wirkt überdies regelmäßig als Solo-Oboist im Orchester der Bayreuther Festspiele und bei den Berliner Philharmonikern unter Dirigenten wie u.a. Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Riccardo Muti, Zubin Mehta, James Levine und widmet sich einer regen Tätigkeit als Solist, Kammermusiker und Pädagoge im In- und Ausland. Außerdem ist er als Dozent an der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker tätig. Von 2000-2005 war er gewählter Orchestervorstand der Berliner Philharmoniker.

Walter Seyfarth (Klarinette) wurde in Düsseldorf geboren. Im Alter von 16 Jahren erhielt er den 1. Preis des Deutschen Tonkünstlerverbandes. Nach seinem Studium bei Peter Rieckhoff an der Freiburger Musikhochschule und als Stipendiat der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker bei Karl Leister wurde er 1975 Mitglied im Rundfunk-Sinfonie-Orchester Saarbrücken. Seit 1985 ist er Solo Es-Klarinettist der Berliner Philharmoniker. 1988 gründete er das Philharmonische Bläserquintett Berlin. Er gehört außerdem dem Ensemble „Bläser der Berliner Philharmoniker“ an. Als Dozent unterrichtet er an der Orchesterakademie und als Holzbläsermentor u.a. für das Jeunesses Musicales Weltorchester und die Junge Philharmonie Venezuela.

Fergus McWilliam (Horn), am schottischen Loch Ness geboren, erhielt seine Ausbildung vornehmlich in Kanada (Simonelli, Rizner, Rittich), Holland (van Woudenberg) und Schweden (Wilhelm Lanzky-Otto). Schon mit 15 Jahren debütierte er

als Solist mit dem Toronto Symphony Orchestra unter der Leitung von Seiji Ozawa. Vor seinem Engagement bei den Berliner Philharmonikern (1985) gehörte er mehreren kanadischen Orchestern und Kammermusik-Ensembles, dem Detroit Symphony Orchestra und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks an. Nicht nur als Solist und Kammermusiker ist er im In- und Ausland aktiv. Vor allem als Pädagoge ist er gern gesehener Lehrer an mehreren renommierten internationalen Musikschulen sowie der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker. Darüber hinaus ist McWilliam zur Zeit Mitglied des Stiftungsrats der Berliner Philharmoniker.

Henning Trog (Fagott) stammt aus Peine in Niedersachsen, studierte während der Schulzeit bereits Kirchenmusik und war, während des Fagottstudiums bei Albert Hennige in Detmold, Mitglied des „Detmolder Bläserkreises“ und der „Deutschen Bach-Solisten“. Schon seit 1965, also über 40 Jahre ist Henning Trog ein Stützpfeiler der Berliner Philharmoniker: engagierter Kammermusiker – Mitglied zahlreicher Philharmonischer Ensembles – Fagott- und Kammermusiklehrer bei verschiedensten Festivals sowie an der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker. Darüber hinaus ist er Mitglied des enorm erfolgreichen Kabarett-Ensembles „Eine Kleine Lachmusik“.

Stephen Hough gilt als einer der bedeutendsten und markantesten Pianisten seiner Generation. 2001 wurde er in Anerkennung seiner Leistungen mit dem renommierten MacArthur Fellowship ausgezeichnet, womit er in eine Reihe mit prominenten Wissenschaftlern, Autoren und anderen Persönlichkeiten rückte, die die Gegenwart um einzigartige Beiträge bereichert haben. Regelmäßig tritt er mit den großen amerikanischen und europäischen Orchestern unter Dirigenten wie Claudio Abbado, Vladimir Ashkenazy, Valery Gergiev, Sir Simon Rattle und Osmo Vänskä auf. Er gibt regelmäßig Recitals in renommierten Sälen und Konzertreihen auf der ganzen Welt und ist ein gern gesehener Gast bei den Festivals in Salzburg, New

York (Mostly Mozart), Aspen, Ravinia und bei den BBC Proms. Stephen Hough ist auch ein begeisterter Autor und Komponist. Neben zahlreichen Transkriptionen und Originalkompositionen für Klavier finden sich unter seinen neuesten Werken auch ein Cellokonzert und zwei Messen, die alle drei 2007 uraufgeführt wurden. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Aufführung und Förderung zeitgenössischer Musik; George Tsontakis, Lowell Liebermann und James MacMillan zählen zu den Komponisten, die für ihn Konzerte schreiben. Stephen Hough nimmt für Hyperion auf und erscheint hier mit freundlicher Genehmigung von Hyperion Records. Bei BIS erschienen u.a. *Children's Cello* mit Steven Isserlis [BIS-CD-1562] und Quintette für Klavier und Bläser von Mozart und Beethoven [BIS-CD-1552].

Weitere Informationen finden Sie unter www.stephenhough.com

La musique des compositeurs français du 20e siècle occupe une place importante dans notre répertoire et ce, depuis presque vingt ans. Les œuvres de Francaix, Jolivet, Milhaud pour n'en nommer que quelques-uns ne sont pas seulement prisées du public mais représentent pour nous, musiciens, un défi musical et virtuose qui nous procure un plaisir constant.

Trois ans après la formation de notre quintette, nous avons réalisé en 1991 un album consacré à la musique française : « Printemps » [BIS-CD-536]. Dix-sept ans après (et plusieurs centaines de concerts plus tard), nous nous réjouissons de présenter à nouveau quatre œuvres de ce même répertoire.

Cette fois-ci, nous partons du *Quintette pour vents* de Paul Taffanel dans le style romantique tardif, passons par le *Sextuor avec piano* tant apprécié de Poulenc avec lequel nous poursuivons notre collaboration avec Stephen Hough, puis par la *Sérénade* avec hautbois obligé de Jolivet et arrivons à Henri Tomasi dont le *Sextuor « Printemps »* donna le titre de notre album précédent. Ici, il est représenté par ses *Cinq danses profanes et sacrées*.

Claude Paul Taffanel (Bordeaux, 16 septembre 1844 – Paris, 22 novembre 1908) est considéré comme le fondateur de l'école moderne française de flûte. Alors qu'il est encore étudiant au Conservatoire de Paris, il fait déjà partie de l'orchestre de l'Opéra Comique (1862-1864), avant de passer au Grand Opéra avec lequel, comme avec l'Orchestre de la Société du Conservatoire, il se produira en tant que soliste. Il fonde en 1879 la Société des instruments à vent dédiée au soutien des instruments à vent et pour laquelle il commande plusieurs œuvres (notamment la *Petite symphonie* de Charles Gounod). En 1893, Taffanel devient chef à l'Opéra de Paris en plus d'obtenir un poste de professeur de flûte au Conservatoire de Paris.

Les œuvres pour flûte et piano destinées à son propre usage en concert ainsi qu'à ses élèves occupent naturellement une place importante au sein de la production de Taffanel. Composé en 1878, le *Quintette à vents en sol mineur*, seule pièce du genre

du compositeur, est un exemple typique de son style romantique tardif : richesse mélodique et rythmique des thèmes alors que la plus grande virtuosité ainsi qu'un sens affiné du *cantabile* sont exigés de chacun des instrumentistes. Tout ceci contribue à faire de cette œuvre l'une des plus aimées du répertoire pour quintette romantique.

Le premier mouvement est dans la forme de la sonate classique : le premier thème, sombre et mystérieux se voit mis en opposition par le second, animé et proche de la valse. Après que les deux thèmes aient été développés de manière hautement dramatique, le mouvement s'éteint sur une arabesque à la flûte après la réexposition et la coda.

Le second mouvement provient du matériau du thème chantant pour cor et offre la possibilité à chacun des instruments de développer de manière lyrique.

Le finale est une tarentelle, la plus haute prétention de virtuosité pour un interprète et, avec de courtes interruptions par un thème à l'allure d'un choral, débouche sur une conclusion inattendue et pleine d'esprit. Paul Dukas, dans son brillant scherzo orchestral d'après *L'Apprenti sorcier* de Goethe, reprendra exactement dix ans plus tard cet effet, involontairement ou non.

Chacune des occasions de travailler avec Stephen Hough est pour nous un événement spécial et nous sommes très heureux, en plus de nos (hélas trop rares) concerts ensemble, de présenter à nouveau une œuvre nous réunissant. Après les *Quintettes* de Mozart et de Beethoven [BIS-CD-1132 et 1552], voici le sommet de la littérature pour sextuor, celui de **Francis Jean Marcel Poulenc** (Paris, 7 janvier 1899 – 30 janvier 1963) composé entre 1932 et 1939.

Tout comme Taffanel, Poulenc reçoit ses premiers rudiments musicaux à la maison. Il est pianiste virtuose dès son plus jeune âge. C'est pourquoi ses parents lui permettent d'étudier de 1914 à 1917 avec Ricardo Viñes, l'un des plus grands virtuoses du piano de son époque qui allait également devenir le mentor de Poulenc et ce, dans tous les domaines artistiques. L'intérêt de Poulenc pour l'art en général, que

ce soit la littérature, la peinture ou la musique se reflète dans son œuvre en plus des influences aussi bien de Stravinsky, de Maurice Chevalier, du jazz et du vaudeville que du dadaïsme et du surréalisme.

Ces influences correspondent exactement à la directive esthétique du Groupe des Six, un collectif de compositeurs qui, à la suggestion d'Érik Satie et Jean Cocteau se sont réunis en 1918 (« Assez de nuages, de vagues, d'aquariums, d'ondines et de parfums de nuit ; il nous faut une musique sur la terre ») et qui comprenait, outre Poulenc, George Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud et Germaine Tailleferre.

Poulenc se considérait avant tout comme un compositeur pour le théâtre et a écrit, en plus de nombreux opéras, ballets et musiques de scène, de nombreuses œuvres pour piano, des mélodies, de la musique sacrée ainsi que de la musique de chambre et pour orchestre.

Son *Sextuor pour piano et vents* est l'une des œuvres pour ce type de formation les plus aimées, tant du public que des musiciens. Les inflexions effrontées, l'allant virtuose et la clarté mélodique sont typiques de l'écriture de Poulenc pour instruments à vent alors qu'il réclame du pianiste une virtuosité qui comprend aussi bien des passages *martellato* à la Bartók et à la Stravinsky que des sursauts émotionnels sentimentaux à la Rachmaninov.

Le premier et le second mouvement sont tous les deux dans une forme tripartite dans laquelle chacune des parties centrales établit un contraste au niveau du tempo et du caractère avec les parties extrêmes. Ainsi, dans le premier mouvement, le mouvement motorique presque agressif est brusquement interrompu par un solo lyrique inattendu au basson auquel s'ajoute une grande section qui rappelle, mélodiquement et harmoniquement, la musique de salon du début du vingtième siècle. La musique monte jusqu'à un sommet émotionnel et dynamique que conclut, encore une fois avec une transition surprenante une courte réexposition de la première partie motorique. Une courte coda qui rappelle une marche, introduit un nouveau matériau thématique et termine le mouvement avec brio.

Dans le second mouvement, la partie centrale, un galop court et impertinent, établit un contraste avec les parties extrêmes lyriques qui sont caractérisées par une mélodie élégiaque énoncée par le hautbois.

Le dernier mouvement est un rondo virtuose dont les couplets présentent des associations avec la *première Symphonie de chambre* de Schoenberg, les mélodies de Kurt Weill et les valse du music-hall. Un accord dissonant interrompt brusquement cette pièce virtuose. Un épilogue hymnique, à l'allure de marche funèbre, conclut l'œuvre dans un déploiement de sonorités.

Bien que la *Sérénade* de Jolivet ait été écrite pour une formation traditionnelle de quintette à vents, le hautbois joue ici le rôle de « primus inter pares » soliste, en opposition à la flûte, la clarinette, le cor et le basson.

André Jolivet (Paris, 8 août 1905 – 20 décembre 1974) grandit dans un foyer où la musique, la peinture et le théâtre étaient tenus en haute importance. Après de vastes études musicales (piano, orgue, violoncelle, harmonie), il est l'élève de Paul Le Flem qui lui fait connaître la musique de la seconde école de Vienne et celle de Bartók. À partir de 1930, il est le seul étudiant européen d'Edgar Varèse jusqu'à ce que ce dernier parte pour New York en 1933.

Varèse, après avoir détruit toutes ses œuvres de jeunesse qui étaient sous l'influence de Busoni, Schoenberg et Stravinsky, trouva un nouveau langage et une nouvelle esthétique sonores qui laissèrent une impression durable sur Jolivet. Ses études l'amènèrent « au point de vue technique, à se libérer du système tonal, et, au point de vue esthétique, à essayer de rendre à la musique son caractère original antique, lorsqu'elle était l'expression magique et incantatoire des groupements humains. » (*Revue internationale de musique*, octobre-novembre 1938). On retrouve également dans les œuvres de Jolivet des traces d'une influence de la musique instrumentale indienne, de chants arabes, de la musique rituelle de cultures soi-disant primitives (comme par exemple de la Polynésie) ainsi que du jazz.

Avant de se consacrer exclusivement à la composition grâce à une bourse obtenue en 1942, Jolivet a été professeur et journaliste musical. Avec Olivier Messiaen, il se trouve à la pointe d'un groupe d'avant-garde, La Jeune France. De 1945 à 1959, il est directeur musical de la Comédie française à Paris et, à partir de 1966, professeur de composition au Conservatoire national.

La *Sérénade* était initialement un morceau de concours du Conservatoire national supérieur de musique de Paris pour hautbois et piano composé en 1945. La partie de piano fut instrumentée par la suite par Jolivet lui-même pour flûte, clarinette, cor et basson et l'œuvre, dans sa nouvelle forme, fut créée le 7 novembre 1945 par le Quintette de l'Orchestre national à la R.T.F.

Le premier mouvement, *Cantilène*, est dominé par l'ample ligne mélodique du hautbois alors que les autres instruments composent en majeure partie un accompagnement en accords. Le *Caprice* qui suit commence par une attaque inattendue et agressive *fortissimo* du quatuor et un *Scherzo* virtuose à 5/8. La partie centrale développe sur un *ostinato* du quatuor une mélodie mélismatique au hautbois. Après une reprise de la section en 5/8, le mouvement accélère et se termine brillamment. Dans l'*Intermède*, le déroulement mélodique se développe en miroir, de lent à rapide puis lent de nouveau, dans une harmonie et un traitement mélodique étranges et modaux. La *Marche burlesque* conclusive réclame une extrême compétence technique tant du hautboïste que de l'ensemble. Toute l'étendue du registre, du plus grave au suraigu du hautbois est requise, ainsi que des contrastes dynamiques, du *pianissimo* le plus faible jusqu'à des *fortissimo* alors que vers la fin du mouvement, la structure rythmique devient de plus en plus complexe. Quelle brillante pièce de virtuosité!

Henri Fredien Tomasi (Marseille, 17 août 1901 – Paris, 13 janvier 1971) était déjà présent sur notre premier cd « français » avec son sextuor *Printemps* pour saxophone alto et quintette composé en 1964. Curieusement, il obtint son premier prix de composition, le Prix Halphen, en 1925 pour un quintette à vents, les *Variations sur un*

thème corse. Du reste, on constate dans ses œuvres instrumentales une prédilection pour les instruments à vent. Il compose ainsi des concertos pour flûte, hautbois, clarinette, saxophone, cor, trompette et trombone. En plus des *Cinq danses* (1948), il composera également un autre quintette en 1952.

Le père de Tomasi, simple employé des postes mais mélomane passionné et flûtiste amateur ainsi que sa mère viennent de La Casinca en Corse. Tomasi reçoit une formation en théorie musicale dès son plus jeune âge et remporte, à dix ans, un premier prix en théorie musicale et, à treize ans, un premier prix de piano. À cause de la première guerre mondiale, Tomasi ne peut poursuivre des études traditionnelles à Paris et doit gagner de l'argent à Marseille en tant que pianiste dans les hôtels, les restaurants, les bordels et les cinémas. Grâce à une bourse, Tomasi peut ensuite poursuivre ses études au Conservatoire de Paris en 1921 où il travaillera notamment avec Gaubert (le meilleur élève de Taffanel), d'Indy, Caussade et Vidal. En 1927, il remporte le second prix au Prix de Rome avec la cantate *Coriolan* et reçoit un premier prix en direction d'orchestre.

Avec ce prix, Tomasi commence une carrière de chef qui le mènera à la tête de l'Orchestre national de France, de l'Opéra de Monte Carlo et à une carrière de chef invité à travers toute l'Europe. En 1957, il doit cependant interrompre sa carrière pour des raisons de santé alors qu'il devient sourd d'une oreille et se consacrera dès lors exclusivement à la composition.

Son œuvre comprend de nombreux opéras et ballets, des concertos, des œuvres pour orchestre, de la musique de chambre et quelques œuvres religieuses. Sa musique rassemble plusieurs influences : en plus de la musique classique européenne (chant grégorien, néoclassicisme, dodécaphonisme), on détecte également celles de la musique traditionnelle de la Corse et de la Provence ainsi que des sonorités exotiques du Cambodge, du Laos, du Sahara et de Tahiti. À propos de sa musique, Tomasi disait : « Tout en n'ayant pas craint d'employer souvent les modes d'expression les plus modernes, je suis resté un mélodiste. J'ai horreur des systèmes et du

sectarisme. J'écris pour le grand public. La musique qui ne vient pas du cœur n'est pas de la musique ! »

Les *Cinq Danses*, avec leur titre, font allusion aux Danses pour harpe chromatique et cordes composées par Claude Debussy en 1904 qui portent également le titre de *Danse sacrée et Danse profane*. Tomasi développe ces contrastes dans une danse agreste, une danse nuptiale et une danse guerrière. Les courts mouvements sont très denses, fortement caractérisés et font entendre certaines des influences mentionnées plus haut. Il est réclaté une énorme palette de couleurs à l'ensemble et chaque instrument se voit confié des passages virtuoses. *La Danse guerrière* avec son solo de basson frénétique est non seulement pour le concert mais également pour cet enregistrement un véritable « dernier tour de danse ».

© *Michael Hasel 2008*

Le Quintette à vents de l'Orchestre philharmonique de Berlin a été fondé en 1988 alors que l'orchestre était dirigé par Herbert von Karajan et, en 2008, comprenait toujours les membres-fondateurs. Il s'agit du premier quintette à vents permanent faisant partie de la tradition si riche des ensembles de musique de chambre issus de l'Orchestre philharmonique de Berlin. Les activités nombreuses de l'ensemble comprennent non seulement des concerts en Allemagne mais également de nombreuses tournées dans pratiquement tous les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, en Australie, en Israël, en Chine, au Japon et à Taiwan. Le Quintette à vents du Philharmonique de Berlin est un invité populaire des festivals tels que les Festwochen de Berlin, la Biennale des Quintettes de Marseille, les Proms de Londres ainsi qu'aux festivals de Rheingau, d'Édimbourg et de Salzbourg. Le répertoire de l'ensemble couvre non seulement l'ensemble des œuvres pour quintette de la littérature musicale, de l'époque classique jusqu'à aujourd'hui, mais également des œuvres pour formation élargie, notamment les sextuors de Janáček et de Reinecke et les septuors de Hindemith.

mith et de Koehlin. De plus, l'ensemble s'est fréquemment produit avec des pianistes tels que Stephen Hough, Jon Nakamatsu et Lars Vogt. Les productions radiophoniques et télévisuelles de l'ensemble ont été retransmises un peu partout sur la planète et leurs nombreux enregistrements, chez BIS, ont été salués par la critique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.windquintet.com

Michael Hasel (flûte), né à Hofheim près de Francfort, entreprend des études musicales au piano et à l'orgue et envisage d'abord de devenir musicien d'église. Il étudie ensuite la flûte, d'abord avec Herbert Grimm (à Mainz) et Willy Schmidt (à Francfort) puis avec Aurèle Nicolet à l'École de musique de Fribourg. De 1982 à 1984, il est flûtiste à l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort et devient ensuite membre de l'Orchestre philharmonique de Berlin sous Herbert von Karajan. Pendant plusieurs années, il est également flûtiste principal de l'Orchestre du festival de Bayreuth et joue sous la direction de chefs tels Daniel Barenboim, Pierre Boulez et James Levine. En 1994, il est nommé professeur d'ensemble à vents et de musique de chambre à l'École de musique d'Heidelberg-Mannheim. Il est actif un peu partout à travers le monde en tant que soliste, chambriste, chef et professeur. En 2006, il devient directeur artistique de l'Ensemble Madrid-Berlin, une collaboration musicale entre les meilleurs musiciens d'Espagne et ceux de l'Orchestre philharmonique de Berlin.

Andreas Wittmann (hautbois) est né à Munich et entreprend ses études de hautbois à l'âge de douze ans avec Heinz Brune à Regensburg. En 1976, il est admis à l'École de musique de Munich en tant qu'élève junior de Manfred Clement et, en 1977, remporte le premier prix de la prestigieuse compétition «Jugend Musiziert». En 1982, il est à la Hochschule der Künste à Berlin en tant qu'élève de Hansjörg Schellenberger et y obtient un diplôme en 1985. Wittmann ne reste qu'un an à l'Académie de l'Orchestre philharmonique de Berlin avant de passer à l'orchestre même en 1986. Il est actif un peu partout sur la planète en tant que soliste, chambriste et professeur et est

également premier hautboïste de l'Orchestre du festival de Bayreuth ainsi que de l'Orchestre philharmonique de Berlin. Il enseigne à l'Académie de l'Orchestre philharmonique de Berlin et est président du Philharmonique de 2000 à 2005.

Walter Seyfarth (clarinette) est né à Düsseldorf et remporte à l'âge de seize ans la compétition du Deutscher Tonkünstlerverband. Après des études à l'École de musique de Fribourg avec Peter Rieckhoff et avec Karl Leister à l'Académie de l'Orchestre philharmonique de Berlin, il est engagé à l'Orchestre symphonique de la radio de Saarbrücken. En 1985, il se joint à l'Orchestre philharmonique de Berlin en tant que clarinettiste en mi bémol. C'est lui qui fonde le Quintette à vents de l'Orchestre philharmonique de Berlin en 1988. Il fait également partie d'un ensemble de plus grande dimension : « Les vents du Philharmonique de Berlin ». Il enseigne notamment à l'Académie de l'Orchestre philharmonique de Berlin, à l'Orchestre mondial des Jeunesses musicales et au programme des orchestres de jeunes au Venezuela.

Fergus McWilliam (cor) est né sur les rives du Loch Ness, en Écosse, et étudie d'abord au Canada avec John Simonelli, Frederick Rizner et Eugene Rittich et fait ses débuts de soliste à l'âge de quinze ans avec l'Orchestre symphonique de Toronto sous la direction de Seiji Ozawa. Il étudie ensuite en Hollande avec Adriaan van Woudenberg et en Suède avec Wilhelm Lanzky-Otto. Pendant et après ses études, McWilliam fait partie de nombreux orchestres et ensembles de musique de chambre canadiens. En 1979, il se joint à l'Orchestre symphonique de Detroit sous la direction d'Antal Doráti puis, en 1982, à l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise avec Rafael Kubelík. En 1985, il est engagé par l'Orchestre philharmonique de Berlin. Il est non seulement actif internationalement en tant que soliste et chambriste mais enseigne également à plusieurs institutions d'enseignement musical prestigieuses, notamment à l'Académie de l'Orchestre philharmonique de Berlin. De plus, en 2008, McWilliam était administrateur à la Fondation du Philharmonique de Berlin.

Henning Trog (basson) est né à Peine, en Basse-Saxe. Il étudie la musique religieuse alors qu'il est encore à l'école et, pendant ses études en basson avec Albert Hennige à Detmold, est membre du « Detmolder Bläserkreis » et des « Deutsche Bach-Solisten ». Il se joint à l'Orchestre philharmonique de Berlin en 1965 et est, depuis plus de quarante ans, un véritable pilier de l'orchestre, un chambriste passionné, un membre de nombreux ensembles issus du Philharmonique ainsi qu'un professeur de basson et de musique de chambre à de nombreux festivals ainsi qu'à l'Académie de l'Orchestre philharmonique de Berlin. De plus, il est membre du populaire ensemble de cabaret « Eine Kleine Lachmusik ».

Stephen Hough est considéré comme l'un des pianistes les plus importants de sa génération. Il remporte un prestigieux MacArthur Fellowship en 2001 pour services rendus et se joint ainsi à un groupe composé entre autres de scientifiques et d'écrivains qui ont également contribué à notre époque. Il se produit régulièrement avec les principaux orchestres d'Europe et des États-Unis sous la direction de chefs tels Claudio Abbado, Vladimir Ashkenazy, Valery Guergiev, Sir Simon Rattle et Osmo Vänskä. Il donne de nombreux récitals dans les salles les plus prestigieuses du monde ainsi que dans le cadre de festivals comme ceux de Salzbourg, Mostly Mozart (New York), Aspen, Ravinia et BBC Proms. Stephen Hough est également un écrivain et un compositeur passionné. En plus de nombreux arrangements et de compositions originales pour piano, ses œuvres récentes incluent un concerto pour violoncelle et deux messes, tous créés en 2007. Il est fortement dédié à l'interprétation et au soutien de la musique contemporaine ; parmi les compositeurs qui ont écrit pour lui, mentionnons George Tsontakis, Lowell Liebermann et James MacMillan. Stephen Hough est un artiste Hyperion et se produit ici avec l'aimable autorisation de Hyperion Records. Parmi ses autres enregistrements chez BIS, mentionnons *Children's Cello* avec Steven Isserlis [BIS-CD-1562] et les quintettes pour piano et vents de Mozart et de Beethoven [BIS-CD-1552].

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de l'artiste : www.stephenhough.com

INSTRUMENTARIUM:

Flute: Anton Braun, Egelsbach, No. 279.3

Oboe: Marigaux, Paris, No. 27195

Clarinet: Wurlitzer, Neustadt, No. 74754

Horn: Gebr. Alexander, Mainz, No. 14074

Bassoon: Heckel, Biebrich, No. 13431/3

Grand Piano: Steinway D, No. 556338

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

Recorded in December 2004 (Poulenc) and May 2006 (other works) at the Kammermusiksaal, Philharmonie Berlin, Germany

Piano technician: Serge Poulain

Recording producer: Robert Suff

Sound engineer: Siegbert Ernst

Digital editing: Jeffrey Ginn

Neumann microphones; RME ADI-8 DS converters; Studer 961 mixer; Sequoia Workstation; Genelec loudspeakers

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Michael Hasel 2008

Translations: Andrew Barnett (English); Jean-Pascal Vachon (French)

Front cover painting by Samar Hamis (www.art-montmartre.com)

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-1532 © & © 2009, BIS Records AB, Åkersberga.

PHOTO: © ALEXANDER MCWILLIAM

FERGUS MCWILLIAM, WALTER SEYFARTH, STEPHEN HOUGH
MICHAEL HASEL, ANDREAS WITTMANN, HENNING TROG