

LENNOX IN PARIS

Music for violin and piano
by Lennox Berkeley, Lili Boulanger
& Francis Poulenc

EMMANUEL BACH – VIOLIN
JENNY STERN – PIANO

*Willowhayne
Records*

LENNOX IN PARIS

Music for violin and piano
by Lennox Berkeley, Lili Boulanger
& Francis Poulenc

1–3. Lennox Berkeley (1903–1989)

Sonatina for Violin and Piano	12:57
1. I. Moderato	4:33
2. II. Lento	2:55
3. III. Allegretto	
Un poco più vivo	
Allegro (L'istesso tempo)	
Allegro moderato (Tempo rubato)	
Tempo di Valse – Andante	5:29

4–6. Lennox Berkeley (1903–1989)

Sonata No. 1 for Violin and Piano	17:40
4. I. Lento, ma non troppo - Allegro	7:22
5. II. Adagio	5:29
6. III. Allegro con brio	4:49

7–8. Lennox Berkeley (1903–1989)

Elegy and Toccata for Violin and Piano	5:20
7. I. Elegy	3:06
8. II. Toccata	2:14

9–11. Lili Boulanger (1893-1918)

9. D'un matin de printemps	5:10
10. Nocturne	2:45
11. Cortège	1:50

12–14. Francis Poulenc (1899-1963)

Sonata for Violin and Piano	20:40
12. I. Allegro con fuoco	7:20
13. II. Intermezzo. Très lent et calme	6:48
14. III. Presto tragico	6:32

15–16. Francis Poulenc (1899-1963)

transcr. Jascha Heifetz (1901-1987)

Mouvements perpétuels	4:42
15.I. Assez modéré	1:30
16. II. Alerté	3:12

17. Francis Poulenc (1899-1963)

transcr. Jascha Heifetz (1901-1987)

17. Presto in B flat major	2:18
----------------------------	------

Total time 73:31

After the turn of the twentieth century, Paris was a melting pot of different influences and a vibrant crossroads for diverse artistic personalities. They included, at different points, the composers Claude Debussy, Francis Poulenc, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Eric Satie, Aaron Copland; Singer-heiress and arts patroness Winnaretta Princesse de Polignac; conductor Igor Markevitch; impresario Sergei Diaghilev; and authors, poets and visual artists, including Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Gertrude Stein, Paul Valéry, Stéphane Mallarmé, Jean Cocteau, Pablo Picasso and many others. With its structural and ideological modernisations, cultural advancement, including the International Exhibitions, and influx of Afro-American and Eastern cultures, the city was a hive of new and radical ideas. As the legendary composition teacher Nadia Boulanger reflected, 'I like to live where everything is happening around me.' Paris makes a natural backdrop for the music of Lennox Berkeley, who lived there from 1926 to 1932. For those six years he was a student of Boulanger's and also took lessons with Ravel. Both figures, but particularly Boulanger, played key roles in Berkeley's development. Berkeley biographer Tony Scotland notes, 'Even while his mother was still alive, Lennox regarded Nadia Boulanger as a surrogate mother.'

While in Paris, Berkeley was party to the radical and new ideas of Satie, Jean Cocteau and the group *Les Six*, including setting five songs to poems by Cocteau, early on arriving in Paris. He also shared the company of many of Paris's new wave, on invitation by Ravel to the nightclub *Le Boeuf-sur-Le-Toit*, making friends with Georges Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc and others. According to Cocteau: 'The *Boeuf* was not a bar at all, but a kind of club, the meeting place of all the best people in Paris, from all spheres of life, the prettiest women, poets, musicians, businessmen, publishers – everybody met everybody at the *Boeuf*.' It was owing to Ravel and the *Société Musicale Indépendante*, co-founded

in 1910 with Charles Koechlin, Gabriel Fauré and Florent Schmitt, that a number of Berkeley's early works were premiered. The Société was a key organisation for the advancement of contemporary music. As Anton Webern wrote, in a letter to Ravel: '[The SMI] provides an otherwise non-existent opportunity, a door through which Germans, Austrians, Americans, and other international composers might be permitted into the wonders of Parisian life.' It was also in Paris that the guitar caught Berkeley's interest, leading to important works in the repertoire. He was particularly inspired by hearing Andrés Segovia in 1926. By contrast, though less well-known today than her sister, Lili Boulanger gained notoriety winning the 1913 Prix de Rome. She was the first female winner, with her cantata *Faust et Hélène*. This CD pairs works by Berkeley with those of two near-contemporaries: Francis Poulenc and Lili Boulanger.

Composed in 1942, Lennox Berkeley's **Sonatina for Violin and Piano** is inventive, well-proportioned and shows three highly contrasted movements. While written after Berkeley's Paris years, it shows much of what he would have gleaned from lessons with Boulanger and Ravel. The first movement is tuneful, closely structured and conforms to first-movement sonata form. The second movement inhabits an eerie faraway world, framed by mystery, with boiling passion at the centre. The final movement is a set of variations evoking the outdoors, beginning with a light songlike theme.

After a grand mysterious introduction, Lennox Berkeley's **Sonata No. 1 for Violin and Piano** of 1931 demonstrates a bold sense of melody and harmony, with basslines, syncopations and rhythms drawing on jazz. As Berkeley's biographer Tony Scotland comments, 'the music which Lennox and Ravel heard in the Parisian clubs was usually either American jazz or Parisian *musette*.' Written while studying

with Nadia Boulanger, Berkeley dedicated this sonata to violinist Gladys Bryans. It was premiered by Yvonne Astruc and Madeleine Grolez in 1932 for the Société Musicale Indépendante, Paris. Berkeley's first movement combines tonality with elements of polytonality, in a sonata form. The second movement is nocturne-like, with a breathless middle section evoking a vision or a chase. The third exudes *joie de vivre*, with moments harking back in motive and drive to the first movement, which ends on a high. Unlike Ravel's Violin Sonata, (1923-27), Berkeley's jazz-blues allusions make an underlying aspect of the outer movements, rather than emerging in direct evocation. This sonata was unpublished during his lifetime.

Lennox Berkeley's **Elegy**, Op. 33 No. 2 and **Toccata**, Op. 33 No. 3 are two of a set of three character pieces, each written separately in 1950. These are dedicated to Canadian-born violinist Frederick Grinke. The **Elegy** is a reflective piece, moving from contemplation to outward passion and back again. The **Toccata** is a *moto perpetuo*, characterised by breathless soft playing, swells and contrasting forte dynamics.

Lili Boulanger, the younger sister of Nadia, had her career cut short owing to bronchial pneumonia aged two, which weakened her immune system. Lili's cohesive harmonic language, while sometimes restrained, allows for passages of exotic intensity. The **Nocturne** of 1911 belongs in a world of perfumed fountains and daydreams. With echoes of Debussy's *Prélude à l'après-midi d'un faune*, Dvořák's Violin Concerto (2nd movement middle section), Ravel's *Une barque sur l'océan* (A Ship on the Ocean) and *Pièce en forme de Habanera*, it evokes a journey already complete. It can also be played by the flute, and was dedicated to Marie Danielle Parenteau. **Cortège** (Procession), composed in 1914, is a light dance, perhaps evoking a horse-drawn carriage. The E major sonority captures

the violin's lighter resonances with light passages and pizzicati. Its dedicatee was the violinist Yvonne Astruc, a friend of the Boulanger family, who had played at their home. *D'un matin de printemps* (Of a Spring Morning), begun in 1917, is on the surface a straightforward optimistic work, with the frost of winter blown away. It was one of Lili's last projects. According to Nadia, Lili conceived it in several versions simultaneously, including for flute, piano trio and orchestra, and - to be paired with *D'un soir triste* (Of a Sad Evening). Using a modified A-B-A form, Boulanger expands on the opening material in the second 'A' section, exploring new harmonies and developing earlier ideas. The central section has passages of near-mesmeric intensity, revealing the subtleties of Boulanger's sense of harmony and timbre.

Francis Poulenc's **Sonata for Violin and Piano** is a tragic work, which expresses Poulenc's outrage at the horrors of the Spanish Civil War and war more broadly. The sonata is dedicated, with the use of a quote in the second movement, to Spanish poet Federico García Lorca, expressing Poulenc's outrage at Lorca's execution in 1936. It was at least Poulenc's third attempt at a violin sonata, with previous ones from 1919 and 1924 having been destroyed. Poulenc described it as: 'quite different from the everlasting line of violin-melody of nineteenth-century French sonatas... You can only get a good balance of sound between the two contrasting instruments violin and piano if you treat them both fairly.'

The sonata was premiered in the Salle Gaveau, Paris, on 21 June 1943, with Poulenc partnering violinist Ginette Neveu. The first movement, *Allegro agitato*, moves between agitated passion, nostalgia and tenderness. The quote from Lorca 'the guitar makes dreams weep', is in focus in the second movement, which is deeply nostalgic and starts with the piano's brushing of the keys and the violin's

delicate plucking. This movement inhabits a somnolent other world. It makes an interesting comparison with the slow movement of Elgar's 1918 Violin Sonata: where Elgar's passion bursts out of the frame, Poulenc's slow movement returns to its mysterious origin. The third movement combines a part-ironic part-tragic tone, and is anything but throwaway for the instrumentalists.

Originally written for solo piano, Francis Poulenc's **Mouvements perpétuels** are here transcribed for violin and piano by Jascha Heifetz. The first, marked *sans nuances* (without expression / subtlety) evokes the banality of Parisian street-goers passing by, the viewer gazing out of an apartment window, musing on day-to-day life: nothing ever happens. The second movement, marked *Alerte*, is happy and celebratory, perhaps evoking a fairground.

Poulenc's **Presto in B flat major** (transcribed by Jascha Heifetz) is a helter-skelter ironic piece that suggests a fairground scene, with teenagers teasing younger children and Harlequin from the *commedia dell'arte* prancing, grinning and playfully leering. If Boulanger's imagination is subtle and her harmonies yet subtler, Poulenc's mastery lies in balancing the commonplace with heartfelt emotion. This duality is a struggle at the heart of great authors of that time, and expresses themes that emerge very differently in these works by Lennox Berkeley, Lili Boulanger and Francis Poulenc.

© 2021 Emmanuel Bach

As a young British-born soloist, **Emmanuel Bach** is fast gaining recognition in the UK and abroad. Winner of the Royal Over-Seas League Strings Competition 2018, he has performed as co-soloist with Anne-Sophie Mutter in JS Bach's Double Concerto and played on stages including Queen Elizabeth Hall, Wigmore Hall, St Martin-in-the-Fields, St James' Piccadilly and St George's Bristol. He was a Selected Artist on the Countess of Munster Trust Recital scheme 2017-20 and is an artist on Talent Unlimited. Emmanuel has played solo concertos in the UK and abroad, including Brahms, Bruch No.1 and Scottish Fantasy, Lalo Symphonie Espagnole, Mendelssohn, Paganini No.1, Sibelius, Tchaikovsky and others. Maxim Vengerov described his playing of the Brahms Concerto as 'a superb rendition, a deep and emotional performance.' Emmanuel's playing has taken him to Italy, France, Belgium, Germany, Austria, Switzerland and South Africa, touring there several times. His awards include: winner Una Clark Competition, JS Bach prize winner and semi-finalist in the 38th Premio Lipizer, winner 'Best Interpretation of a Contemporary Work (Boulez Anthèmes I) at the Mirecourt International Competition, two nominations for <Best Upcoming Artist' at the KKNK National Arts Festival in South Africa and an English-Speaking Union Scholarship. He has broadcast live on BBC Radio 3 as a soloist and chamber musician and performed live on Radio 3's World Music Day.

As soloist, he has worked with conductors including: David Hill MBE, Jonathan Willcocks, Maxim Vengerov, Darrell Davison, Roy Stratford, Rob Hodge and

John Traill. As a chamber musician, Emmanuel held a Full Fellowship on the Yale Summer School at Norfolk Festival, USA, working with the Emerson, Artis and Brentano Quartets. He held an Edison Fellowship at the British Library, London, researching historic violin and chamber music recordings. He also teaches the violin and has coached young musicians on Pro Corda as a Leverhulme Fellow.

Emmanuel has benefitted from masterclasses with eminent musicians such as Pierre Amoyal, Miriam Fried, Shlomo Mintz, Maxim Vengerov, Dong-Suk Kang and others. His teacher was Natasha Boyarsky, with whom he studied while reading Music at Magdalen College, Oxford, gaining a Double First. He then took a Masters as a scholar at the Royal College of Music, and an Artist Diploma latterly studying with Radu Blidar. He has also studied with Ben Sayevich and Felix Andrievsky. Previous CD releases include 'Bach to the Future' (2015, Salon Music) and 'Musical Mosaics' (2018, Willowhayne Records). He is grateful for support from Talent Unlimited, the English-Speaking Union, the Tompkins Tate Trust, Joan Conway Bursary, Woking Young Musicians' Trust, HR Taylor Trust and Worshipful Company of Drapers.

South-African born pianist **Jenny Stern** has recorded for radio and television in Europe and her home country. She made her debut playing Mozart's Piano Concerto K450, with the conductor Alberto Bolet. Following studies at the Royal College of Music with Lamar Crowson, she completed a Masters in South Africa, winning the prestigious Emma Smith Overseas Scholarship for further study. She furthered her studies with Martino Tirimo and Gwenneth Pryor.

In South Africa, her major performances include acclaimed live broadcasts of Rachminoff's First Piano Concerto and the Grieg Piano Concerto, and concertos with the Cape Town Symphony Orchestra, Natal Philharmonic and Bloemfontein Symphony Orchestra. She has performed extensively in the UK and abroad as a chamber musician, collaborating with principal players from orchestras including the English Chamber Orchestra and Royal Opera House Orchestra.

Jenny has been invited to give masterclasses at venues including Dartington Summer School of Music and European Music Institute, Vienna. She has given over 500 concerts and workshops at universities and schools. She currently teaches at Eton College and the Royal College of Music, Junior Department.

Après le tournant du vingtième siècle, Paris est le creuset de différentes influences culturelles et un carrefour animé de diverses personnalités artistiques. Ces personnalités comprennent des compositeurs tels que Claude Debussy, Francis Poulenc, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Eric Satie, Aaron Copland; Singer-héritière et patronnesse des Arts Winnaretta Singer-Polignac; le chef d'orchestre Igor Markevitch; l'imprésario Sergei Diaghilev, et des auteurs, poètes et artistes visuelles incluant Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Gertrude Stein, Paul Valéry, Stéphane Mallarmé, Jean Cocteau, Pablo Picasso et plus encore. La capitale française est le berceau d'idées innovatrices et radicales, nourrie par la modernisation structurelle et idéologique de la ville et par son avancement culturel, représenté par les Expositions Internationales et l'afflux des cultures Afro-Américaines et des pays de l'Est. Le légendaire professeur en composition, Nadia Boulanger, explique son amour de la ville en disant: "j'aime habiter là où tout se passe autour de moi." Paris représente un arrière-plan adapté à la musique de Lennox Berkeley, qui a résidé là-bas de 1926 à 1932. Durant ces 6 années, il étudia avec Nadia Boulanger et pris des cours de composition avec Maurice Ravel. Les deux personnalités, plus particulièrement Boulanger, ont joué des rôles clé dans le développement artistique de Berkeley. Tony Scotland, biographe de Berkeley, écrit: "Lennox considérait Nadia Boulanger comme une mère de substitution, même quand sa mère était encore en vie."

Pendant son temps à Paris, Berkeley adhéra aux idées radicales et nouvelles de Satie, Jean Cocteau et le groupe *Les Six*, et mit en musique, dès son arrivée dans la capitale, cinq mélodies sur des poèmes de Cocteau. Il s'est également entouré d'acteurs principaux de la nouvelle vague et, sur l'invitation de Ravel, a rejoint le cabaret *Le Boeuf-sur-le-toit*. Là-bas, il se lit d'amitié avec entre autres Georges Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud et Francis Poulenc. Selon

Cocteau: "Le Boeuf n'était pas un bar, mais une sorte de cabaret, un endroit de rencontre pour les personnalités les plus intéressantes de Paris. Provenant de tous les chemins de la vie, tout le monde se rencontrait au Boeuf, y compris les femmes les plus jolies, les poètes, musiciens, businessmen et éditeurs." Un certain nombre d'oeuvres composées au début de la carrière de Berkeley ont été jouées pour la première fois grâce au soutien de Ravel et de la Société Musicale Indépendante - co-fondée en 1910 par Charles Koechlin, Gabriel Fauré et Florent Schmitt. La Société Musicale Indépendante a joué un rôle clé dans l'évolution de la musique contemporaine. Comme Anton Webern l'a écrit dans une lettre à Ravel: "[La SMI] offre une opportunité, sinon inexistante, une porte à travers laquelle les compositeurs allemands, autrichiens, américains et d'autres pays s'ont invités à découvrir les merveilles de la vie parisienne." C'est également à Paris que Berkeley commence à se prendre d'amour pour la guitare, ce qui l'amènera à la composition d'oeuvres importantes pour cet instrument. Il a été tout particulièrement inspiré par le jeu d'Andrés Segovia en 1926. Par opposition à Berkeley, Lili Boulanger, de nos jours moins reconnue que sa soeur, a gagné en notoriété avec l'attribution du Prix de Rome en 1913. Elle était la première femme compositrice à recevoir ce prix avec l'écriture de la Cantate *Faust et Hélène*. Cet album regroupe des œuvres de Berkeley accompagnées de celles de deux compositeurs contemporains: Francis Poulenc et Lili Boulanger.

Composée en 1942, la Sonatine pour violon et piano de Lennox Berkeley montre beaucoup de créativité. Bien proportionnée, elle est structurée de trois mouvements très contrastés. Alors qu'elle a été écrite après ses années passées à Paris, on peut reconnaître tout ce que le compositeur a pu puisé de ses leçons avec Boulanger et Ravel. Le premier mouvement est mélodieux et solidement structuré, conformant au premier mouvement de la forme sonate. Le deuxième mouvement

établit un univers lointain, inquiétant, entouré de mystère et révélant en son centre une passion brûlante. Le dernier mouvement est une série de variations évoquant les grands espaces et commençant par un thème chantant léger.

Après une introduction majestueuse et mystérieuse, la **Sonate No.1 pour violon et piano** composé en 1931 par Lennox Berkeley révèle un sens mélodique et harmonique audacieux avec des lignes de basse, des syncopes et des rythmes inspirés du jazz. Comme le biographe du compositeur, Tony Scotland, le souligne "la musique que Lennox et Ravel écuchaient dans le clubs parisiens était habituellement soit du jazz américain ou de la musette parisienne." Ecrite durant ses études avec Nadia Boulanger, Berkeley dédia sa sonate au violoniste Gladys Bryans. Yvonne Astruc et Madeleine Grovez donnaient sa première en 1932 pour la *Société Musicale Indépendante* à Paris. Le premier mouvement de l'oeuvre allie tonalité à des éléments polytonales dans une forme sonate. Le deuxième mouvement s'apparente à la nuit avec une partie centrale à couper le souffle, évoquant une vision ou une poursuite. Le troisième mouvement respire la *joie de vivre* avec des moments rappelant la volonté et direction du premier mouvement, qui se termine en forte intensité. Contrairement à la Sonate pour violon de Ravel (1923-27), Berkeley réfère au jazz-blues dans les mouvements extérieurs de manière implicite. Il n'y a jamais d'évocations directes. Cette sonate n'a jamais été publiée de son vivant.

L'**Elégie, Op.33 No. 2** et la **Toccata, Op. 33 No. 3** de Lennox Berkeley appartiennent à un cycle de trois pièces écrites chacune en 1950. Elles sont dédiées au violoniste canadien Frederick Grinke. L'**Elégie** est une pièce réfléctive qui débute dans la contemplation pour se transformer en passion et retourner dans la contemplation. La **Toccata** en perpétuel mouvement est caractérisée par son jeu doux, incessant, amplifié par des nuances forte contrastés.

Jeune soeur de Nadia, Lili Boulanger a eu sa carrière écourtée dû à une pneumonie attrapée à l'âge de deux ans, qui a fortement affaibli son système immunitaire. Le language harmonique cohérent de Lili, qui peut parfois s'avérer restreint, permet des passages exotiques de forte intensité. *Nocturne* de 1911 appartient au monde des fontaines parfumées et rêves éveillés. Faisant l'écho de *Prélude à l'après-midi d'un faune* de Debussy, le Concerto pour violon de Dvořák's (partie centrale du deuxième mouvement), d'*Une barque sur l'océan* et de *Pièce en forme de Habanera* de Ravel, cette oeuvre évoque déjà un parcours complet. Elle peut être jouée par une flûte et a été dédicacée à Marie Danielle Parenteau. *Cortège*, composé en 1914, est une danse légère, qui peut évoquer une calèche. L'univers sonore en mi majeur capture les résonances légères du violon à l'aide de passages aériens et de l'utilisation de *pizzicati*. Cette pièce fut dédiée à la violoniste Yvonne Astruc, amie de la famille Boulanger, qui était régulièrement invitée à jouer chez eux. *D'un matin de printemps*, commencé en 1917, est en apparence une oeuvre optimiste avec le départ du gel d'hiver. C'était l'un des derniers projets de Lili. Selon Nadia, Lili créa plusieurs versions simultanées, incluant l'une pour flûte, piano trio et orchestre qui était initialement programmée avec *D'un soir triste*. Utilisant une forme modifiée A-B-A, Lili prolonge son matériel d'introduction dans la deuxième section A, explorant des harmonies et développant des idées présentées plus tôt dans l'oeuvre. La partie centrale offre des passages d'une intensité presque hypnotique, révélant une maîtrise subtile de l'harmonie et du timbre.

La Sonate pour violon et piano de Francis Poulenc est une oeuvre tragique qui représente l'indignation du compositeur envers les horreurs de la guerre civile en Espagne, et de manière plus générale envers le concept de guerre. Se référant à la citation du deuxième mouvement, on peut affirmer que la sonate est dédiée au poète espagnol Federico García Lorca en mémoire de son exécution en 1936.

Cela faisait déjà trois fois que Poulenc essayait d'écrire une sonate pour violon. Les précédents essais datant de 1919 à 1924 ont tous été détruits. Poulenc décrit l'oeuvre finale comme "étant très différente de la ligne mélodique infinie du violon dans la tradition des sonates françaises du 19eme siècle... Vous ne pouvez obtenir un équilibre sonore que si vous traitez les instruments contrastés que sont le violon et piano de manière égale."

La sonate a été jouée pour la première fois le 21 juin 1943 à la Salle Gaveau à Paris par Poulenc et la violoniste Ginette Neveu. Le premier mouvement *Allegro agitato* voyage entre la passion trouble, la nostalgie et la tendresse. La citation du poète "la guitare fait pleurer les rêves" est au centre du deuxième mouvement. Profondément nostalgique et passionné, on peut entendre la douce caresse des touches du piano s'allier aux pincements des cordes du violon. Ce mouvement habite un monde de somnolence. On peut faire une comparaison intéressante entre les mouvements lents de la Sonate pour violon d'Elgar (1918) et celle de Poulenc. Quand la première s'enflamme passionnément sortant du cadre structurel, la deuxième retourne à ses origines mystérieuses. Le troisième mouvement associe un ton ironique à une écriture tragique. Ce style propre à Poulenc est offert de manière totalement désinvolte aux instrumentistes.

Les Mouvements perpétuels de Francis Poulenc sont des transcriptions de pièces pour piano de Jascha Heifetz. La première, spécifiquement jouée *sans nuances*, évoque la banalité des passants parisiens, des spectateurs aux fenêtres de leur appartement méditant sur leur vie quotidienne: rien jamais n'arrive. Le deuxième mouvement noté de l'expression *Alerte* est joyeux et festif. Il évoque peut-être la fête foraine.

Le *Presto en si bémol majeur* (transcrit par Jascha Heifetz) est une pièce ironique et pleine de confusion. Elle suggère une scène de fête foraine, illustrée par des adolescents se moquant de jeunes enfants et Harlequin de la *commedia dell'arte* sautillant, souriant et jetant son regard enjoué. Si l'imagination de Lili Boulanger est subtile et ses harmonies le sont d'autant plus, la maîtrise de Francis Poulenc réside dans sa capacité à revisiter les lieux communs avec sincères émotions. Cette dualité est une bataille affectant les grands auteurs de l'époque et s'exprime à travers des thèmes différents émergeant des œuvres de Lennox Berkeley, Lili Boulanger et Francis Poulenc.

© 2021 Emmanuel Bach Transduction: Latana Phoung

Jeune soliste britannique, la réputation d'**Emmanuel Bach** n'a de cesse de grandir en Grande-Bretagne et à l'étranger. Premier Prix du concours Royal Over-Seas League dans la catégorie instruments à cordes en 2018, il s'est produit avec Anne-Sophie Mutter dans le Double Concerto de J.S. Bach et a été invité à jouer dans des salles de concert prestigieuses telles que Queen Elizabeth Hall, Wigmore Hall, St Martin-in-the-Fields, St James' Piccadilly et St George's Bristol. Il est lauréat du Countess of Munster Trust Recital scheme de 2017-2020 et est un artiste Talent Unlimited. Emmanuel a joué des concertos en Grande Bretagne et à l'étranger incluant Brahms, Bruch No.1 et la *Fantaisie Ecossaise*, La *Symphonie Espagnole* de Lalo, Mendelssohn, Paganini No. 1,

Sibelius, Tchaikovsky and plus encore. Maxim Vengerov décrit son jeu du Concerto de Brahms comme "une superbe interprétation, une prestation profonde et émotionnelle."

Ses uniques interprétations l'ont amené à se produire en Italie, France, Belgique, Allemagne, Autriche, Suisse et Amérique du Sud. Ses nombreuses récompenses incluent: Premier Prix à Una Clark Competition, Premier Prix J.S. Bach et demi-finaliste du 38eme Premio Lipizer, Premier Prix de la "meilleure interprétation d'une oeuvre contemporaine" (Boulez Anthemes I) à la Compétition Internationale Mirecourt, deux nominations pour le "meilleur artiste émergeant" au KKNK National Arts Festival en Afrique du Sud et lauréat de la bourse English-Speaking Union. Il est apparu live sur la BBC Radio 3 en tant que soliste et en ensembles, et a joué pour le *World Music Day*.

Il a collaboré comme soliste avec des chefs d'orchestre tels que David Hill MBE, Jonathan Willcocks, Maxim Vengerov, Darrell Davison, Roy Stratford, Rob Hodge et John Traill. Emmanuel a reçu une bourse d'études en musique de chambre pour travailler avec les quatuors Emerson, Artis et Brentano à Yale Summer School au Festival de Norfolk aux USA. Il a également obtenu une bourse Edison au British Library à Londres pour faire des recherches sur les enregistrements historiques de violon et d'ensembles de musique de chambre. Emmanuel enseigne aussi le violon et endosse le rôle de coach avec les jeunes musiciens de Pro Corda en tant qu'associé Leverhulme.

Il a bénéficié de master classes avec des artistes de renom: entre autres Pierre Amoyal, Miriam Fried, Shlomo Mintz, Maxim Vengerov et Dong-Suk Kang. Il a étudié à Magdalen College Oxford sous la tutelle de Natasha Boyarsky, et y a obtenu un double first. Il est ensuite boursier en Master au Royal College de Musique et suivi d'une spécialisation avec Radu Blidar. Il suivra également l'enseignement de Ben Sayevich et Felix Andrievsky. Ses enregistrements précédents incluent *Bach to the Future* (2015, Salon Music) et *Musical Mosaics* (2018, Willowhayne Records). Il est reconnaissant du soutien de Talent Unlimited, English-Speaking Union, Tompkins Tate Trust, Joan Conway Bursary, Woking Young Musicians' Trust, HR Taylor Trust et Worshipful Company of Drapers.

www.emmanuelbachviolinist.com

Née en Afrique du Sud, la pianiste Jenny Stern a enregistré pour la radio et la télévision en Europe et dans son pays natal. Elle a fait ses débuts avec le Concerto pour piano de Mozart K450 sous le bâton d'Alberto Bolet. Poursuivant ses études au Royal College de Musique avec Lamar Crowson, elle complète un Master en Afrique du Sud en tant que lauréat de la prestigieuse bourse Emma Smith Overseas. Elle continue alors ses études sous la tutelle de Martino Tirimo et Gwyneth Pryor.

Ses principaux concerts en Afrique du Sud incluent la diffusion radiophonique live de ses interprétations entre autres du Concerto pour piano No.1 de Rachmaninoff, du Concerto de Grieg avec le Cape Town Symphony Orchestra, Natal Philharmonic et Bloemfontein Symphony Orchestra.

Jenny a joué régulièrement en Grande Bretagne et à l'étranger en formation de musique de chambre, collaborant avec des membres principaux d'orchestres tels que l'English Chamber Orchestra et le Royal Opera House Orchestra.

Elle est régulièrement invitée à donner des master classes pour des institutions telles que Dartington Summer School et Euro Music Academy à Vienne. Elle a donné plus de 500 concerts et stages dans divers universités et écoles et enseigne actuellement à Eton College et au département junior du Royal College de Musique.

Paris war nach der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert ein Schmelzriegel vielfältiger Einflüsse und ein pulsierender Kreuzungspunkt unterschiedlicher künstlerischer Persönlichkeiten. Dazu gehörten zu verschiedenen Zeitpunkten die Komponisten Claude Debussy, Francis Poulenc, Maurice Ravel, Igor Strawinsky, Eric Satie, Aaron Copland, die Singer-Erbin und Musikhäzenin Prinzessin Winnaretta de Polignac, der Dirigent Igor Markevitch, der Impresario Sergei Diaghilev, sowie Autoren, Dichter und bildende Künstler wie Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Gertrude Stein, Paul Valéry, Stéphane Mallarmé, Jean Cocteau, Pablo Picasso und viele andere. Strukturelle und weltanschauliche Modernisierung, kulturelle Förderung, wozu die internationalen Ausstellungen zu zählen sind, und der Einfluss afro-amerikanischer und östlicher Kulturen machten die Stadt zu einer Wiege neuer und radikaler Ideen. Wie die legendäre Kompositionslehrerin Nadia Boulanger bemerkte: 'Ich lebe gerne dort, wo sich um mich herum alles abspielt'. Paris ist die natürliche Kulisse für die Musik von Lennox Berkeley, der dort von 1926 bis 1932 lebte. In diesen sechs Jahren war er ein Student Boulangers und nahm auch Unterricht bei Ravel. Beide Persönlichkeiten, insbesondere aber Boulanger, spielten Schlüsselrollen in Berkeleys Entwicklung. Berkeleys Biograph Tony Scotland stellte fest: 'sogar während seine Mutter noch lebte, sah Lennox in Nadia Boulanger eine Ersatzmutter'.

Während seiner Zeit in Paris nahm Berkeley Anteil an den radikalen und neuen Ideen von Satie, Jean Cocteau und der Gruppe *Les Six*; so vertonte er bald nach seiner Ankunft fünf Gedichte von Cocteau. Eine Einladung von Ravel in den Nachtklub *Le Bœuf-sur-Le-Toit* brachte ihn in Berührung mit vielen Persönlichkeiten der Pariser neuen Welle. Er schloß Freundschaften mit Georges Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc und anderen. In den Worten von Cocteau: 'der *Bœuf* war keineswegs eine Bar, sondern eine Art von Klub, der Treffpunkt der besten

Leute in Paris aus allen Lebensphären: der hübschesten Frauen, der Dichter, Musiker, Geschäftsleute, Verleger – alle trafen sich im *Boeuf*. Dass einige der frühen Werke von Berkeley uraufgeführt wurden, war Ravel und der 1910 von ihm zusammen mit Charles Koechlin, Gabriel Fauré und Florent Schmitt gegründeten *Société Musicale Indépendante* zu danken. Die Société war eine maßgebliche Organisation für die Förderung zeitgenössischer Musik. In einem Brief an Ravel schrieb Anton Webern: '[die Société] bietet eine ansonsten nicht gegebene Möglichkeit, eine Türe gewissermaßen, durch welche Deutschen, Österreichern, Amerikanern und anderen internationalen Komponisten Einlass zu den Wundern des Pariser Lebens gewährt werden mag'. Es war auch hier in Paris, wo Berkeleys Interesse für die Gitarre geweckt wurde, für deren Repertoire er bedeutende Werke schuf. Er wurde besonders angeregt, als er 1926 den Gitarristen Andrés Segovia hörte. Im Kontrast hierzu – Lili Boulanger, die heute weniger bekannt ist als ihre Schwester Nadia, erlangte 1913 Berühmtheit, als sie mit ihrer Kantate *Faust et Hélène* den Prix de Rome gewann. Sie war die erste Frau, der dieser angesehene Preis zuerkannt wurde. Diese CD vereint Werke von Berkeley mit denen von zwei nahen Zeitgenossen: Francis Poulenc und Lili Boulanger.

Die 1942 von Lennox Berkeley komponierte **Sonatine für Violine und Klavier** ist erfindungsreich, wohlstrukturiert und besteht aus drei stark kontrastierenden Sätzen. Obwohl sie erst nach Berkeleys Pariser Jahren geschrieben wurde, zeigt sie doch viel von dem, was er durch seinen Unterricht bei Boulanger und Ravel eingesammelt hatte. Der erste Satz ist melodisch, eng strukturiert und konform mit der Sonatenhauptsatzform. Der Schauplatz des zweiten Satzes ist eine unheimliche, ferne Welt, eingehaumt von Rätselhaftigkeit, mit kochender Leidenschaft im Zentrum. Der Finalsatz besteht aus einer Reihe von Variationen, denen ein schwereloses, liedhaftes Thema vorangestellt ist.

Anschließend an eine großartige, geheimnisvolle Einleitung zeigt Lennox Berkeleys **Sonate für Violine und Klavier Nr. 1** von 1931 einen kühnen Sinn für Melodie und Harmonie, wobei die Basslinien, Synkopierungen und Rhythmen auf Elemente des Jazz zurückgreifen. Wie Berkeleys Biograph Tony Scotland kommentiert: 'die Musik, die Lennox und Ravel in den Pariser Klubs zu hören bekamen, war üblicherweise entweder amerikanischer Jazz oder Pariser Musette'. Berkeley widmete diese Sonate, die er während seiner Studienzeit bei Nadia Boulanger schrieb, der Geigerin Gladys Bryans. Die Uraufführung mit Yvonne Astruc und Madeleine Grovez für die Société Musicale Indépendante fand im Jahr 1932 in Paris statt. Berkeleys erster Satz kombiniert Tonalität mit Elementen von Polytonalität in einer Sonatenform. Der zweite Satz gleicht einem Nocturne mit einem atemlosen Mittelteil, der eine Vision oder Jagd heraufbeschwört. Der dritte Satz verströmt Lebenslust, joie de vivre, wobei er zeitweise auf Motive und den Schwung des ersten Satzes zurückgreift, bevor er auf einem Hoch abschließt. Anders als in Ravels Violinsonate von 1923-27 bilden Berkeleys Jazz-Blues-Anklänge einen grundlegenden Aspekt der beiden Außensätze statt als direkte Anlehnungen hervorzutreten. Diese Sonate blieb zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht.

Bei der **Elegie**, Op. 33 Nr. 2 und der **Tokkata**, Op. 33 Nr. 3 von Lennox Berkeley handelt es sich um zwei von drei Charakterstücken, die einzeln im Jahr 1950 geschrieben wurden. Diese sind dem aus Kanada gebürtigen Geiger Frederick Grinke gewidmet. Die **Elegie** ist ein nachdenkliches Stück, welches von Besinnlichkeit zu offener Leidenschaft fortschreitet, und wieder zur Kontemplation zurückkehrt. Die **Tokkata** ist ein *Perpetuum Mobile* welches charakterisiert wird durch leises, atemloses Spielen, Lauterwerden und kontrastierendes forte.

Lili Boulanger, die jüngere Schwester von Nadia, erkrankte mit zwei Jahren an bronchialer Lungenentzündung, welche ihr Immunsystem schwächte und zu ihrem frühen Tod führte. Loris kohäsive harmonische Sprache ermöglichte ihr trotz der zuweilen geübten Zurückhaltung Passagen von exotischer Eindringlichkeit. Das **Nocturne** von 1911 gehört einer Welt duftender Brunnen und Tagträume an. Mit Anklängen an Debussys *Prélude à l'après-midi d'un faune*, Dvořáks Violinkonzert (2. Satz, Mittelteil), Ravels *Une barque sur l'océan* und *Pièce en forme de Habanera* erscheint es wie eine bereits abgeschlossene Reise. Es kann auch auf einer Flöte gespielt werden. Das Werk ist Marie Danielle Parenteau gewidmet. **Cortège** (Prozession) wurde 1914 komponiert. Es ist ein leichtgewichtiger Tanz, der vielleicht an eine von Pferden gezogene Kutsche erinnert. Der E-Dur-Klang macht Gebrauch von den helleren Resonanzen der Violine mit leichfüßigen Passagen und *Pizzicati*. Das Stück ist der Geigerin Yvonne Astruc gewidmet, einer Freundin der Familie Boulanger, die in deren Haus musiziert hatte. **D'un matin de printemps** (An einem Frühlingsmorgen), begonnen 1917, ist oberflächlich betrachtet ein einfaches, optimistisches Werk, frei von Winterfrost. Es war eines der letzten Werke Loris. Nach Angabe von Nadia wurde es von Lili gleichzeitig in mehreren Versionen konzipiert, nämlich auch für Flöte, für Klaviertrio und in der Paarung mit **D'un soir triste** (An einem traurigen Abend) für Orchester. Auf der Grundlage einer modifizierten A-B-A-Form erweitert Boulanger das anfängliche Material im zweiten 'A'-Teil, wobei sie neue Harmonien erschließt und frühere Ideen weiterentwickelt. Der Mittelteil enthält Abschnitte von nahezu hypnotisierender Intensität, ein Zeugnis für Boulangers feinen Sinn für Harmonie und Timbre.

Francis Poulençs **Violinsonate** ist ein tragisches Werk, welches Poulençs Wut und Entsetzen über die Schrecken des Spanischen Bürgerkriegs und des Krieges im Allgemeinen zum Ausdruck bringt. Als Ausdruck seiner Empörung über die

Hinrichtung Federico García Lorcas im Jahr 1936 widmete er die Sonate dem Andenken des spanischen Dichters und benutzt dazu im zweiten Satz ein Zitat. Es war mindestens Poulencs dritter Anlauf, eine Violinsonate zu schreiben. Die früheren Versuche von 1919 und 1924 hatte er vernichtet. In Poulencs Beschreibung ist sie 'ganz anders als die endlosen Melodielinien der Violine in den französischen Sonaten des 19. Jahrhunderts... Eine gute Klangbalance zwischen den kontrastierenden Instrumenten Violine und Klavier lässt sich nur dann erreichen, wenn man beide angemessen und gleichwertig behandelt.'

Die Sonate wurde am 21. Juni 1943 im Salle Gaveau, Paris uraufgeführt, wobei Poulenc die Geigerin Ginette Neveu am Klavier begleitete. Der erste Satz *Allegro agitato* bewegt sich zwischen aufwühlender Leidenschaft, Nostalgie und Zärtlichkeit. Das Lorca-Zitat Die Gitarre bringt die Träume zum Weinen rückt im zweiten Satz in den Fokus. Er ist durchdrungen von tiefer Nostalgie und Leidenschaft und beginnt mit dem gedämpften Antippen der Klaviertasten und zartem Zupfen der Violinsaiten. Dieser Satz spielt in einer jenseitigen, schlaftrunkenen Welt. Der Vergleich zum langsamten Satz in Elgars Violinsonate von 1918 ist interessant: während Elgars Leidenschaft aus dem Rahmen ausbricht, kehrt Poulencs langsamer Satz zu seinen rätselhaften Anfängen zurück. Der dritte Satz verbindet einen teils ironischen mit einem teils tragischen Ton und ist für die Instrumentalisten alles andere als ein lässiger Ausklang.

Francis Poulencs **Mouvements perpétuels** wurden ursprünglich für Klavier solo geschrieben und liegen hier in einer Bearbeitung für Violine und Klavier von Jascha Heifetz vor. Das erste Stück, mit der Spielanweisung *sans nuances* (undifferenziert, ausdruckslos), evoziert die Banalität von vorbeigehenden Pariser Stadtbewohnern, gesehen von einem Betrachter am Fenster einer Wohnung,

der über das Alltagsleben sinniert: es passiert nie etwas. Der zweite Satz mit der Bezeichnung *Alerte* (schwungvoll, lebendig) ist fröhlich und festlich, und erinnert vielleicht an ein Volksfest.

Poulencs **Presto in B-Dur** (transkribiert von Jascha Heifetz) ist ein holterdiepolter-ironisches Stück, das vielleicht an eine Volksfestszene erinnern mag, in welcher Teenager kleinere Kinder zum Narren halten und der Harlequin aus der *Commedia dell'arte* tanzt, grinst und spielerisch lockt. Wenn Boulangers Erfindungsgabe subtil ist, und ihre Harmonien noch subtiler, dann liegt Poulencs Meisterschaft darin, das Alltägliche mit tief empfundener Emotion zu verbinden. Dieser Dualismus ist eine zentrale Auseinandersetzung für große Autoren dieser Zeit und bringt Themen zum Ausdruck, deren Erscheinungsformen sich in diesen Werken von Lennox Berkeley, Lili Boulanger und Francis Poulenc stark unterscheiden.

© 2021 Emmanuel Bach Übersetzung: Christoph Schönberger

Emmanuel Bach, der 2018 den Royal Over-Seas League Wettbewerb für Streichinstrumente gewann, findet als junger, britischer Solist mehr und mehr Anerkennung sowohl in Großbritannien als auch im Ausland. Zusammen mit Anne-Sophie Mutter hat er Bachs Doppelkonzert aufgeführt; zu den Bühnen, auf denen er aufgetreten ist, zählen die Queen Elizabeth Hall, Wigmore Hall, St Martin-in-the-Fields, St James' Piccadilly und St George's Bristol. Er war ein Auswahlkünstler der Countess of Munster Stiftung für die Konzertserie 2017-20 und ist Künstler der Förderungseinrichtung Talent Unlimited. Emmanuel hat in Großbritannien und im Ausland Violinkonzerte gespielt, z.B. diejenigen von Brahms, Bruch Nr. 1 und die *Schottische Fantasie*, *Lalo Symphonie Espagnole*, Mendelssohn, Paganini Nr. 1, Sibelius und Tschaikowsky. Maxim Vengerov beschrieb seine Darbietung des Brahms-Konzerts als 'einen großartigen Vortrag, eine tiefe und emotionale Darbietung'. Seine Vortragskunst hat ihn in mehreren Tourneen nach Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Österreich, in die Schweiz und nach Südafrika gebracht. Zu Emmanuels Auszeichnungen gehören: Gewinner des Una Clark Wettbewerbs, Gewinner des J.S. Bach-Preises und Halbfinalist im 38. Premio Lipizer, Gewinner ‚Beste Interpretation eines zeitgenössischen Werks‘ (Boulez: Anthèmes 1) beim internationalen Wettbewerb Mirecourt, zwei Nominierungen für den 'besten angehenden Künstler' beim KKNK National Arts Festival in Südafrika sowie ein Stipendium der English-Speaking Union. Als Solist ist er live im BBC Radio 3 aufgetreten und als Kammermusiker spielte er live beim *World Music Day* von Radio 3.

Zu den Dirigenten, mit denen er als Solist zusammengearbeitet hat, gehören: David Hill MBE, Jonathan Willcocks, Maxim Vengerov, Darrell Davison, Roy Stratford, Rob Hodge und John Traill. Als Kammermusiker erhielt Emmanuel ein volles Stipendium der Yale Summer School beim Norfolk Festival, USA, wo er mit dem Emerson-, dem Artis- und dem Brentano-Quartett zusammenarbeitete. Ein Edison Stipendium der British Library, London ermöglichte ihm Forschungen an historischen Violin- und Kammermusikaufnahmen. Er unterrichtet auch Violine und hat als Leverhulme Fellow für die Einrichtung Pro Corda junge Musiker betreut.

Emmanuel konnte von Meisterkursen mit eminenten Musiker wie zum Beispiel Pierre Amoyal, Miriam Fried, Shlomo Mintz, Maxim Vengerov und Dong-Suk Kang profitieren. Seine Lehrerin war Natasha Boyarsky, von der er während seines mit doppelter Auszeichnung abgeschlossenen Musikstudium am Magdalen College, Oxford, unterrichtet wurde. Daran schloß sich ein Masters-Studiengang am Royal College of Music an, sowie ein Künstlerdiplom, wobei er zuletzt bei Radu Blidar Unterricht erhielt. Er studierte auch bei Ben Sayevich und Felix Andrievsky. Zu seinen bisherigen CDs gehören *Bach to the Future* (2015, Salon Music) sowie *Musical Mosaics* (2018, Willowhayne Records). Er ist dankbar für die Unterstützung durch Talent Unlimited, die English-Speaking Union, die Tompkins Tate Stiftung, das Joan Conway Stipendium, die Stiftung Woking Young Musicians, die HR Taylor Stiftung und die Worshipful Company of Drapers.

Die aus Südafrika gebürtige Pianistin **Jenny Stern** hat für Radio und Fernsehen in Europa und in ihrem Heimatland Aufnahmen gemacht. Ihr Debüt machte sie mit Mozarts Klavierkonzert B-Dur KV 450 unter dem Dirigenten Alberto Bolet. Nach ihrem Studium bei Lamar Crowson am Royal College of Music schloss sie einen Masters-Kurs in Südafrika ab, wobei sie das angesehene Emma Smith Overseas Stipendium für weiteres Studium gewann. Sie vertiefte ihre Studien bei Martino Tirimo und Gwenneth Pryor.

Zu ihren wichtigsten Aufführungen in Südafrika gehören gefeierte Live-Übertragungen von Rachmaninows erstem Klavierkonzert und Griegs Klavierkonzert sowie Konzerte mit dem Cape Town Symphony Orchestra, Natal Philharmonic und dem Bloemfontein Symphony Orchestra. In Großbritannien und im Ausland hatte sie zahlreiche Auftritte als Kammermusikerin, wobei sie mit Solo-Spielern von Orchestern wie dem English Chamber Orchestra und dem Royal Opera House Orchestra zusammenarbeitete.

Jenny wurde von verschiedenen Einrichtungen eingeladen, Meisterkurse zu geben, zum Beispiel von der Dartington Summer School of Music und von der Euro Music Academy in Wien. Sie hat an Universitäten und Schulen über 500 Konzerte gegeben und Workshops abgehalten. Zurzeit unterrichtet sie am Eton College und in der Juniorenabteilung an der Royal College of Music.

Emmanuel Bach

Violin

Jenny Stern

Piano

Musical Mosaics

Our thanks go to the Lennox Berkeley Society for their funding and support

WHR070

Recorded in 24-bit 192KHz

Recorded in Turner Sims Concert Hall, University of Southampton, UK on 9th-11th April 2021

Front Cover: Camille Pissarro – The Boulevard Montmatre at Night (Bridgeman Images)

Booklet Design: Hannah Whale, Fruition Creative Concepts

Recording Engineering, Production & Editing: Mark Hartt-Palmer

© & © 2021, Willowhayne Records Ltd, Funtley, Hampshire, UK

<https://willowhaynerecords.com>

All rights of the manufacturer and of the owner of the recorded work reserved. Unauthorised hiring, lending, public performance, broadcast and copying of this recording prohibited. MCPS.

Manufactured in the UK.