

WIND BAND CLASSICS

THE SYNTHETISTS REVISITED

BERNIER • GILSON

Royal Band of the Belgian Air Force • Matty Cilissen

The Synthetists Revisited

BERNIER • GILSON

In September 1925, on the occasion of the sixtieth birthday of their 'master', seven students of Paul Gilson gathered to form the first composers collective in Belgian national music history. The members of *Les Synthétistes* ('The Synthetists') were René Bernier, Francis de Bourguignon, Gaston Brenta, Théo Dejoncker, Marcel Poot, Maurice Schoemaker and Jules Strens.

Their intent was twofold – both theoretical and practical. The Synthetists wanted to distinguish themselves as the 'Brussels seven' by breaking away from the prevailing late-Romantic music of their time. Their theoretical aim was to synthesise the modern tendencies in music from 1925 onwards, to connect with the 'acquisitions of contemporary music' and to apply them within balanced and well-defined forms.

Their practical goal was to make it easier to find a stage on which to perform their new symphonic music by uniting. In a period when there were no professional symphonic orchestras in Belgium, apart from the opera orchestra, they composed and transcribed their original symphonic works for wind band. They worked together with Arthur Prevost and the Royal Band of the Belgian Guides, which grew into a model instrumentation of 85 musicians during the interwar period. Thanks to Prevost and the Guides, a unique collection of original, modern music for wind band by The Synthetists could be heard on the Brussels concert stage during the interwar period. Because only a few pieces from this unique, forgotten collection of 75 works were published, this remarkable canon remained largely unknown. Thanks to a historical study of sources by Luc Vertommen, these works for wind band have now, a century after their creation, been made accessible and recorded for the first time.

Paul Gilson (1865–1942) was born in the centre of Brussels, but shortly after birth the family moved to rural Ruisbroek. Of great importance for the musical development of the young Gilson was the contact with the local fanfare band St-Cecilia. Without any formal training, he wrote his first works for them, and due to his keen observation skills, he acquired the knowledge and skills to compose for band at a very young age.

Returning to Brussels in 1882, he became acquainted with the works of Wagner in 1883 and in 1887 with the music of the Russian National School. He also got to know the Brussels fanfare bands with their larger instrumentation, and composed symphonic music for them. His first contact with a symphonic orchestra was not until 1889 when he won the Prix de Rome composition competition with his cantata *Sinai*. His 273 works for band contain both smaller pieces tailored to the amateur musician, as well as some 50 works in larger forms. Gilson was the first composer of international stature to produce original works for band that excelled through their mastery of orchestration. He was the teacher and mentor of a new generation of young Belgian composers, including The Synthetists.

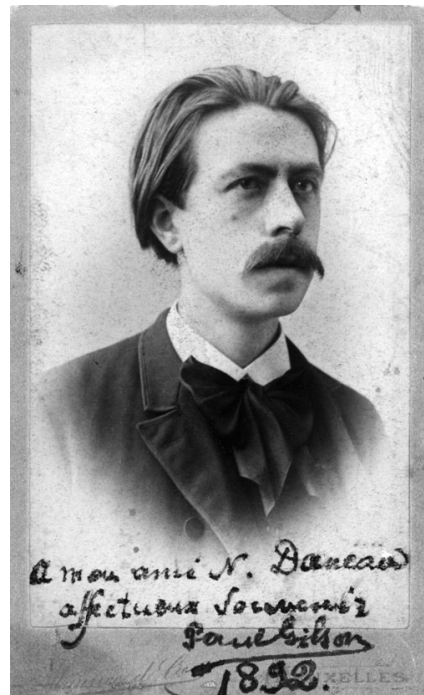
Gilson had a good relationship with the Band of the Belgian Guides. He was allowed to conduct his own *Marche Cortège* and the Guides played his *Cantate inaugurale* in 1897. He orchestrated his *Valse symphonique No. 1* for wind band and dedicated it to conductor Julien Simar. For the first performance of his *Poème symphonique en forme d'ouverture* (1900), he had to be patient for 25 years until the Band of the Belgian Guides performed it, conducted by Arthur Prevost, during the jubilee concert on the occasion of his sixtieth birthday.

With his *Poème symphonique en forme d'ouverture*, Gilson sought to connect with the views of Franz Liszt and Richard Strauss, whose tone poems are widely considered symphonic epitomes. Gilson's work, in one movement, is based on *Les partis jugés par le Christ* and *Les partis selon le Christ*, two monumental paintings by the painter Antoine Joseph Wiertz (1806–1865) of Brussels. *Poème symphonique en forme d'ouverture* contains, to a large extent, the nervous lyricism and the wild, stormy colouration that made the paintings so full of movement and dramatic light contrasts. Gilson uses limited melodic material with constantly recurring pithy rhythmic motifs and far-reaching chromaticism. A grand closing brass hymn concludes the symphonic poem, characterised by its colourful and monumental orchestral sound.

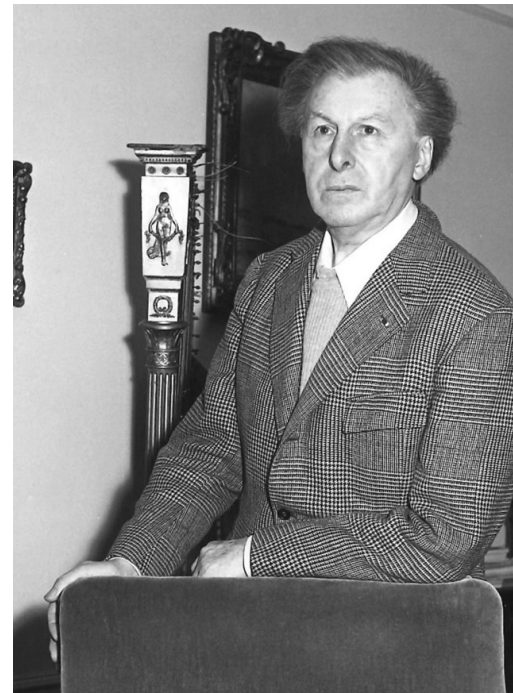
René Bernier (1905–1984) had been taught by Gilson during his youth. Gilson instructed him in the basics of composing, and initiated him into a large repertoire. When Bernier joined The Synthetists, he was the youngest of the group, and the one whose musical language and aesthetic was the most personal and different from that of his master. Bernier has been described as the ‘most French composer’ of his generation, and composed along the lines of Debussy, Ravel and Poulenc. His music is characterised by elegance and charm, attention to subtle nuances and a great inner lyricism. Bernier composed *Epitaphe* in 1923 as music for the occasion for the unveiling of a monument in honour of the war victims in the cemetery of his native town of Saint-Gilles, with the original title *Prélude élégiaque*. *Epitaphe* was played for the first time by the Band of the Belgian Guides conducted by Arthur Prevost on 29 July 1923. Bernier dedicated the later version, *Epitaphe symphonique* for symphonic orchestra, to his deceased father.

Epitaphe is a brief, melancholic lament infused with harsh, emotional accents and contrasts. The dark funeral march in the muted brass and snare drum is commented on by the unique, deep sounds of the contrabassoon, bass saxophone and double bass. In the second, poetic part, the woodwinds play musical phrases with enchanting lyricism and intimacy that one would expect in refined Impressionist vocal music and chamber music.

Luc Vertommen

Paul Gilson

René Bernier

Les Synthetistes Revisited

BERNIER • GILSON

In september 1925 verzamelen zeven leerlingen van Paul Gilson zich, naar aanleiding van de zestigste verjaardag van hun 'meester', tot het eerste componisten-collectief uit onze Belgische muziekgeschiedenis. De leden van Les Synthétistes (de Synthetisten) zijn René Bernier, Francis de Bourguignon, Gaston Brenta, Théo Dejoncker, Marcel Poot, Maurice Schoemaker en Jules Strens.

Hun bedoeling is tweeledig en zowel theoretisch als praktisch. Les Synthétistes willen zich als de 'Brusselse zeven' onderscheiden door zich los te maken van de heersende laat-romantische stromingen van hun tijd. Hun theoretische doel is om de moderne tendensen in de muziek vanaf 1925 te synthetiseren en aansluiting te vinden bij de 'verworvenheden van de hedendaagse muziek' en die toe te passen binnen evenwichtige en goed afgelijnde vormen.

Hun praktische doel is om door zich te verenigen makkelijker een podium te vinden om hun nieuwe symfonische muziek uit te voeren. In een periode waarin er in ons land, buiten de operaorkesten, geen professioneel symfonisch orkest bestaat, componeren en transcriberen ze hun originele symfonische werken voor harmonieorkest. Ze werken daarvoor samen met Arthur Prevost en de Muziekkapel van de Gidsen die tijdens het interbellum uitgroeien tot een modelbezetting van 85 muzikanten. Dankzij Prevost en de Gidsen klinkt zo op de Brusselse concertpodia tijdens het interbellum een unieke verzameling originele, moderne muziek voor harmonieorkest van Les Synthetistes. Omdat van deze unieke, vergeten verzameling van 75 werken slechts enkele werken, werden uitgegeven, bleef deze unieke canon grotendeels onbekend. Door een historische bronnenstudie van Luc Vertommen worden deze werken voor harmonieorkest nu, een eeuw na hun creatie, voor het eerst ontsloten en opgenomen.

Paul Gilson (1865–1942) wordt geboren in het centrum van Brussel maar kort na de geboorte verhuist het gezin naar het landelijke Ruisbroek. Van groot belang voor de muzikale ontwikkeling van de jonge Gilson is het contact met de plaatselijke fanfare Sint-Cecilia. Zonder enige formele opleiding schrijft hij voor de plaatselijke fanfare zijn eerste werken. Door zijn scherp observatievermogen verwerft hij al zeer jong de kennis en vaardigheden om voor blaasorkest te componeren.

Als hij in 1882 naar Brussel terugkeert maakt hij er in 1883 kennis met de muziek van Wagner en in 1887 met de muziek van de Russische Nationale School. Hij leert er ook de Brusselse fanfareorkesten kennen met een grotere bezetting en componeert voor hen symfonische blaasmuziek. Zijn eerste contact met het symfonisch orkest heeft hij immers pas in 1889 als hij met zijn cantate *Sinaï* de Prix de Rome compositiewedstrijd wint. Zijn 273 werken voor blaasorkest bevatten zowel kleinere werken op maat van de amateurmuzikant als een vijftigtal werken in grotere vormen. Als eerste componist met internationale allure componeert Gilson originele werken voor blaasorkest die excelleren door hun meesterschap in orkestratie. Gilson is de leraar en mentor van een nieuwe generatie jonge Belgische componisten waaronder de Synthetisten.

Gilson had een goed contact met de Muziekkapel van de Gidsen. Hij mag er zijn *Marche Cortège* dirigeren en de Gidsen spelen in 1897 zijn *Cantate Inaugural*. Hij orkestreert zijn *Valse symphonique nr.1* voor harmonieorkest en draagt ze op aan dirigent Julien Simar. Voor de eerste uitvoering van zijn *Poème symphonique en forme d'ouverture* (1900) moet hij 25 jaar geduld oefenen tot de Muziekkapel van de Gidsen het o.l.v. Arthur Prevost uitvoeren tijdens het jubileumconcert naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag.

Met zijn *Poème symphonique en forme d'ouverture* zoekt Gilson aansluiting bij de opvattingen van Franz Liszt en Richard Strauss, epigonen van het symfonisch gedicht. Gilsons ééndelige werk is gebaseerd op *Les partis jugés par le Christ* en *Les partis selon le Christ*, twee monumentale schilderijen van de Brusselse schilder Antoine-Joseph Wiertz. *Poème symphonique en forme d'ouverture* bevat in ruime mate de nerveuze lyriek en het wilde, stormachtige coloriet die de schilderijen vol beweging en dramatische lichtcontrasten op de componist maakten. Gilson gebruikt beperkt melodisch materiaal met voortdurend terugkerende kernachtige ritmische motieven en ver doorgedreven chromatiek. Een groots slotkoraal besluit het symfonisch gedicht gekenmerkt door zijn kleurrijke en monumentale orkestklank.

René Bernier (1905–1984) kreeg al tijdens zijn jeugd les van Gilson die hem de basis bijbrengt van het componeren en hem inwijdt in het grote repertoire. Als Bernier zich aansluit bij de Synthetisten is hij de jongste van de groep en diegene wiens muzikale taal en esthetiek het meest persoonlijk en verschillend is van die van zijn leermeester. Bernier wordt omschreven als de 'meest Franse componist' van zijn generatie en componeert in de lijn van Debussy, Ravel en Poulenc. Zijn muziek kenmerkt zich door elegantie en charme, aandacht voor subtiele nuances en een grote, innerlijke lyriek. Bernier componeert *Epitaphe* in 1923 als gelegenheidsmuziek voor de onthulling van een monument ter ere van de oorlogsslachtoffers op het kerkhof van zijn geboortestad Sint-Gillis met als oorspronkelijke titel *Prélude élégiaque*. *Epitaphe* wordt door de Muziekkapel van de Gidsen o.l.v. Arhur Prevost voor het eerst gespeeld op 29 juli 1923.

Bij de versie voor symfonisch orkest, draagt Bernier zijn *Epitaphe symphonique* op aan zijn overleden vader. *Epitaphe* is een summiere, melancholische klaagzang doordrenkt met harde, emotionele accenten en contrasten. De donkere doodsmars in de gedempte kopers en kleine trom wordt becommentarieerd door de bijzondere, diepe klanken van de contrafagot, bassaxofoon en contrabas. In het tweede, poëtische gedeelte spelen de houtblazers met betoverende lyriek en intimiteit muzikale frases die men eerder in verfijnde impressionistische vokale muziek en kamermuziek verwacht.

Luc Vertommen

Les Synthétistes Revisited

BERNIER • GILSON

En septembre 1925, à l'occasion du soixantième anniversaire de leur « maître », sept étudiants de Paul Gilson se réunissent pour former le premier collectif de compositeurs de l'histoire musicale belge. Les membres des Synthétistes sont René Bernier, Francis de Bourguignon, Gaston Brenta, Théo Dejoncker, Marcel Poot, Maurice Schoemaker et Jules Strens.

Leur intention est double, à la fois théorique et pratique. Les Synthétistes ou les « sept de Bruxelles » veulent se distinguer en rompant avec les courants post-romantiques dominants de leur époque. Leur objectif théorique est de synthétiser les tendances modernes de la musique à partir de 1925, de faire le lien avec les « acquis de la musique contemporaine » et de les appliquer dans des formes équilibrées et bien définies.

Leur objectif pratique est, en s'unissant, de faciliter la recherche d'une scène pour interpréter leur nouvelle musique symphonique. À une époque où il n'existe pas dans notre pays, en dehors des orchestres d'opéra, d'orchestre symphonique professionnel, ils composent et transcrivent leurs œuvres symphoniques originales pour orchestre d'harmonie. Ils travaillent avec Arthur Prevost et la Musique des Guides qui est alors une formation modèle de 85 musiciens. Grâce à Prevost, à la Musique des Guides et aux Synthétistes, un ensemble unique de musique originale et moderne pour orchestre d'harmonie a pu être entendu sur les scènes bruxelloises de l'Entre-deux-guerres. Ce répertoire rare et singulier est resté largement méconnu car seuls quelques morceaux de ce corpus de 75 œuvres ont été publiés. À travers une étude historique des sources réalisée par Luc Vertommen, ces œuvres pour orchestre d'harmonie sont aujourd'hui, un siècle après leur création, rendues accessibles et enregistrées pour la première fois.

Paul Gilson (1865–1942) est né dans le centre de Bruxelles, mais sa famille déménage dans la campagne de Ruisbroek peu de temps après sa naissance. Le contact avec la fanfare locale *Sint-Cecilia* est d'une grande importance pour le développement musical du jeune Gilson. Sans aucune formation formelle, il écrit ses premières œuvres pour la fanfare locale. Grâce à son sens aigu de l'observation, il acquiert dès son plus jeune âge les connaissances et les compétences nécessaires pour composer pour orchestre à vent.

De retour à Bruxelles en 1882, il se familiarise l'année suivante avec la musique de Wagner et, dès 1887, avec la musique de l'École nationale russe. Il fait également la connaissance des orchestres de fanfare bruxellois, plus nombreux, et compose pour eux de la musique symphonique pour instruments à vent. Son premier contact avec l'orchestre symphonique ne se fait qu'en 1889, lorsqu'il remporte le concours de composition du Prix de Rome avec sa cantate *Sinaï*. Parmi ses 273 œuvres pour orchestres à vent, on trouve des œuvres de dimensions réduites, adaptées au musicien amateur, ainsi qu'une cinquantaine d'œuvres de plus grandes proportions. Gilson est le premier compositeur de stature internationale à produire des œuvres originales pour orchestre à vent qui se distinguent par leur maîtrise de l'orchestration. Gilson est le professeur et le mentor d'une nouvelle génération de jeunes compositeurs belges, dont font partie les Synthétistes.

Gilson entretient de bonnes relations avec la Musique des Guides. Il est autorisé à diriger sa *Marche cortège* et la Musique des Guides joue sa *Cantate inaugurale* en 1897. Il orchestre sa *Valse symphonique n° 1* pour orchestre d'harmonie et la dédie au chef Julien Simar. Pour la création de son *Poème symphonique en forme d'ouverture* (1900), il devra patienter 25 ans jusqu'à ce que la Musique des Guides l'interprète sous la direction d'Arthur Prevost lors du concert jubilaire organisé à l'occasion de son 60e anniversaire.

Avec son *Poème symphonique en forme d'ouverture*, Gilson cherche à renouer avec les vues de Franz Liszt et de Richard Strauss, épigones du genre. L'œuvre en une partie est inspirée de deux peintures monumentales du peintre bruxellois Antoine-Joseph Wiertz, *Les partis jugés par le Christ* et *Les partis selon le Christ*. Le *Poème symphonique en forme d'ouverture* reproduit le lyrisme nerveux et la coloration sauvage et orageuse que ces peintures pleines de mouvements et de contrastes de couleurs dramatiques ont eu sur le compositeur. Gilson utilise un matériau mélodique limité avec des motifs rythmiques lapidaires, récurrents, et un chromatisme de grande envergure. Un ample hymne final conclut ce poème symphonique qui se distingue par une sonorité orchestrale colorée et monumentale.

René Bernier (1905–1984) est formé dans sa jeunesse par Gilson, qui lui apprend les bases de la composition et l'initie au grand répertoire. Lorsque Bernier rejoint les Synthétistes, il est le plus jeune du groupe, celui dont le langage musical et esthétique est le plus personnel et différent de celui de son maître. Bernier, décrit comme « le compositeur le plus français » de sa génération, compose dans la lignée des Debussy, Ravel et Poulenc. Sa musique se caractérise par l'élégance et le charme, l'attention aux nuances subtiles et par un grand lyrisme. *Épitaphe* est composée par Bernier en 1923, en tant que musique de circonstance pour l'inauguration d'un monument en l'honneur des victimes de la Grande Guerre au cimetière de sa ville natale de Saint-Gilles. Son titre original est *Prélude élégiaque*. *Épitaphe* est créée par la Musique des Guides, sous la direction d'Arthur Prevost, le 29 juillet 1923.

Dans la version pour orchestre symphonique, Bernier dédie son *Épitaphe* à son père décédé. *Épitaphe* est une brève lamentation mélancolique imprégnée d'accents et de contrastes durs et émotionnels. La sombre marche de la mort dans les cuivres et la caisse claire en sourdine est commentée par les sons spéciaux et profonds du contrebasson, du saxophone basse et de la contrebasse. Dans la deuxième partie, plus poétique, les bois jouent des phrases musicales avec un lyrisme et une intimité envoûtants que l'on attendrait davantage du raffinement de la musique vocale impressionniste et de la musique de chambre.

Luc Vertommen

Traduction française: Géry Dumoulin

Royal Band of the Belgian Air Force

The Royal Band of the Belgian Air Force is a symphonic wind orchestra with an extremely versatile and varied repertoire. The ensemble's main role is the musical interpretation and support of military ceremonies and international state visits, and the combination of tradition, artistic excellence and entertainment ensures that the performances and various activities are appreciated and respected worldwide. The band also regularly accompanies top soloists, including Eugène Rousseau, Natalie Choquette, Jean-Claude Vanden Eynden, Steven Mead and Ian Bousfield. The band is often requested to appear at international tattoos and music festivals, and has performed under the direction of conductors such as Roger Boutry, Simon Poulain, André Waignein, Dennis M. Layendecker and Bernardo Adam Ferrero. Since 2010, the band has been conducted by commander Matty Cilissen. Since 1995 the members of the Royal Music Chapel, as ambassadors of the Air Force, wear the Order of Leopold. The title of Royal Band was conferred by His Majesty King Albert II in 1996 during the annual celebration of the Air Force. www.airforceband.be

Matty Cilissen

Photo: Jerome Stallings

Matty Cilissen began his music studies for flute, piano and chamber music at the music academy in Eisden-Maasmechelen. He obtained Master's degrees at the conservatories of Brussels, Ghent, Antwerp and Maastricht, and the Lemmens Institute in Leuven. He has guest conducted the Belgium National Orchestra, the Royal Band of the Belgian Guides, North Netherlands Symphony Orchestra and Belgian Brass, among others, and has led recordings with Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden, Bläserphilharmonie Süd-West, the Royal Band of the Belgian Navy and the Rundfunk-Blasorchester Leipzig. Cilissen was very successful as a conductor in the world of symphonic wind music at a very young age, which led to various titles at the World Music Competition in Kerkrade, TEMA Tielen Competition and Certamen in Altea. He is regularly invited to various international competitions. In 2007 he passed the entrance tests for conductors at the Belgian Defense, and in 2008 was appointed conductor of the Royal Band of the Belgian Navy. In the same year he became chief conductor of the Philips Symphonic Wind Orchestra in Eindhoven.

THE SYNTHETISTS REVISITED

Paul Gilson (1865–1942)

- 1 Poème symphonique
en forme d'ouverture (1900) 10:15

René Bernier (1905–1984)

- 2 Epitaphe (1923 version for wind band) 4:54

WORLD PREMIERE RECORDINGS

Royal Band of the Belgian Air Force

Matty Cilissen

sabam
for culture

BUFFET CRAMPON

.be
www.mil.be

Recorded: 4 1 and 5 2 July 2022

at Perwex, Perwez, Belgium • Producer: Luc Vertommen

Engineer and editor: Jelle Tassyns (Arco Music)

Booklet notes: Luc Vertommen • Publisher: Band Press VOF

Sponsored by VUB, Koninklijk Conservatorium Brussel,
Sabam for Culture, Adams, Buffet Crampon.

Cover image: original, hand-drawn photograph of

The Synthetists (10 February 1930). From left to right:

Francis de Bourguignon, Marcel Poot, Maurice Schoemaker,
René Bernier, Gaston Brenta, Jules Strens and Théo Dejoncker.

In September 1925, seven students gathered in Brussels to form the first composers' collective in Belgian music history, Les Synthétistes, who sought to distinguish themselves from late-Romantic style by connecting with contemporary music. A lack of symphony orchestras in Belgium at the time saw them composing and transcribing original works for wind band, and through their collaboration with Arthur Prevost and the Band of the Belgian Guides, a unique canon of original, modern music could be heard on the Brussels concert stages during the interwar period. This digital single featuring music by the collective's 'master', Paul Gilson, and by the seventh member, René Bernier, is an accompaniment to the complete album *The Synthetists Revisited* (8.579135), which includes works by Francis de Bourguignon, Gaston Brenta, Théo Dejoncker, Marcel Poot, Maurice Schoemaker and Jules Strens.

www.naxos.com