

CHANDOS

Poulenc

Piano Concertos Aubade

Louis Lortie piano

Hélène Mercier piano

BBC
RADIO

90 - 93FM

BBC Philharmonic
Edward Gardner

Lebrecht Music & Arts Photo Library

Francis Poulenc, early 1920s

Francis Poulenc (1899 – 1963)

Concerto, S 146 (1949)[†] **20:00**
for Piano and Orchestra

1	I Allegretto – Più mosso (très allant) – Ancora più mosso – Subito largo – Reprendre subitement le tempo initial – A tempo più mosso (très gai) – Subito Allegro molto	10:00
2	II Andante con moto (Commencer très calmement) – Subito più mosso (tempo exact de l'Allegretto) – [Céder un peu] – Plus calme – A tempo [!]	5:57
3	III Rondeau à la française. Presto giocoso	3:56

	Aubade, S 51 (1929)[†]	19:31
	<i>Concerto chorégraphique</i>	
	for Piano and Eighteen Instruments	
	Au Vicomte et à la Vicomtesse de Noailles	
4	Toccata. Lento e pesante – Molto animato – Animer –	2:35
5	Récitatif. Les compagnes de Diane. Larghetto – Céder un peu –	1:42
6	Rondeau. Diane et compagnes. Allegro –	
	Entrée de Diane. Più mosso –	
	Sortie de Diane. Céder un peu – Sans ralentir – Céder à peine –	3:11
7	Presto. Toilette de Diane. Presto – Sans ralentir –	1:24
8	Récitatif. Introduction à la Variation de Diane. Larghetto –	
	Librement – Presser – Céder –	2:09
9	Andante. Variation de Diane. Andante con moto – Animer –	
	Animer encore – Emporté – Reprendre brusquement le Tempo I –	
	Allegro feroce. Désespoir de Diane –	3:33
10	Conclusion. Adieux et départ de Diane. Adagio – Più mosso	4:54

	Concerto, S 61 (1932)*†	19:06
	in D minor • in d-Moll • en ré mineur	
	for Two Pianos and Orchestra	
	À Madame la Princesse Edmond de Polignac	
11	I Allegro ma non troppo – [Plus vite] – Gai – Le double plus lent – Subito Tempo I – Le double plus lent – Le double plus lent	8:02
12	II Larghetto – Plus allant – Tempo I	5:19
13	III Finale. Allegro molto – Agité – Plus calme	5:36
	Sonata, S 8 (1918, revised 1939)*	5:57
	for Piano Four Hands	
	À Mademoiselle Simone Tilliard	
14	I Prélude. Modéré – [] – Tempo I – Presto, strident	2:02
15	II Rustique. Naïf et lent	1:56
16	III Final. Très vite – Presto – Tempo I – Presto	1:53
17	Élégie (en accords alternés), S 175 (1959)*	5:20
	for Two Pianos	
	À la mémoire de Marie-Blanche	
	Très calme et mélancolique – En animant peu à peu (capriccioso) – Animer – Tempo I (exactement)	

 L'Embarquement pour Cythère, S 150 (1951)* 2:02
Valse-musette
for Two Pianos
À Henri Lavoirelle
cette évocation des bords de la Marne
chers à mon enfance
Très amicalement
Francis Poulenc
Octobre 51
Très vite et gai

TT 72:44

Louis Lortie piano
Hélène Mercier piano*
BBC Philharmonic†
Yuri Torchinsky leader
Edward Gardner†

Poulenc: Concertos and other Works for Piano

Sonata for Piano Duet

The French use the phrase 'tuer le père' for the act that all young artists must perform in order to find their own voice – to kill, or at least turn their back on, their greatest authority figure. So it was that the nineteen-year-old Poulenc, in writing his Sonata for piano duet (1918, revised 1939), turned his back on works such as the suites *Dolly* (Fauré, 1894 – 96) or *Ma Mère l'oye* (Ravel, 1908 – 10), and instead launched out on an exercise in what one can only call 'the new barbarism', following the lead of Bartók and, more especially, the early piano pieces of Prokofiev. Also somewhere in the mix were the African sculptures that would become all the rage among Picasso and others in the years immediately after the First World War. But after the savage blast of the opening, the 'Prélude' soon turns to the Poulenc who, in Ravel's admiring words, 'invented his own folk tunes', and the movement is essentially built on the contrast between passages of 'charme' and those that are 'féroce' and 'strident'. The second movement, marked *Naïf*, obeys this instruction in being written entirely on the white notes – Poulenc as

Marie Antoinette, playing at being a shepherd. The finale is more dissonant, and a powerful climax reintroduces the opening chords from the first movement... but triple *piano*. Throughout, Poulenc keeps us guessing at what will come next, and the final chord is no exception.

Aubade

As the 1920s progressed, Poulenc came to be heard as something of a clown – partly true but, as in the case of many clowns, he was at heart an unquiet soul. Some of his anxiety came from acknowledging a lack of technique, an inability to make his music grow logically and inevitably to a Beethovenian or Brahmsian climax. The solution was simply to walk round the problem instead of fighting his way through it, and to accept himself as he was. In the 'choreographic concerto' *Aubade* (1929) he abandoned himself to his 'plaisir', but also to his innate anxiety, as he told the story of how the huntress Diana, surrounded by her maidens, is discovered at dawn, burning with a love that the gods forbid; and how, for all her companions' attempts to comfort her,

she remains inconsolable and finally rushes off into the forest to find solitude, 'carrying the bow that was as tedious to her as my piano was at that time to me' – for Poulenc wrote *Aubade* during one of his frequent periods of depression. The sour angularities and deliberately gauche two-part writing of the opening warn of what would come in *Dialogues des carmélites* (1953–56) and *La Voix humaine* (1958). But there is sunlight too, and tunes that melt the heart; Diana, after all, is in love...

Concerto for Two Pianos

Concertos in general have been public music, at least since the days when Mozart wrote them for himself to play and to earn an income. But the concertos by Poulenc were mostly generated by private motives: commissioned by friends, written for friends or for his own entertainment. One friend was Jacques Février, born in the same year as Poulenc (1899) and, like him, a piano pupil of Ricardo Viñes, the Spaniard who gave so many first performances of works by Debussy and Ravel. Poulenc and Février were both large men with large hands (Février was Ravel's favourite interpreter of the Concerto for left hand) and they played well together, their piano tone what the French conductor Manuel Rosenthal called 'moelleux' – having

a marrow, a strong centre. The Concerto for two pianos was commissioned in the spring of 1932 by the Princess Edmond de Polignac, who had heard both men play at her salon and was herself enough of a musician to recognise a meeting of two minds and two techniques. She also knew the dilatory side of Poulenc well enough to offer him the chance of a performance that September at the Venice Festival. He worked with unexampled speed through the summer, and the first performance in Venice was a great success that helped both Février's career as a pianist and his own as a composer – as he wrote to a friend afterwards, tongue not entirely in cheek,

you will see that it is an enormous advance over my earlier works, and that I am truly entering my great period.

Perhaps his most impressive technical feat was to impose unity of tone on to the myriad disparate elements in the Concerto, including the contemplative gamelan sounds at the end of the first movement, recalling the Balinese music he had heard at the 1931 Paris *Exposition coloniale*. From there we leap to Mozart, although the music of this second movement

quickly veers, at the entrance of the second piano, towards a style that was standard for me at this period.

One of the delights of this movement is the sense we get of the music gradually losing its grip on the eighteenth century and sliding (helplessly?) forward in time. By the end, the two styles have become integrated, so that the movement seems truly timeless. The last movement is a riot of tunefulness, prodigal almost to a fault. Here the textures approximate most nearly to traditional nineteenth-century patterns, until a decidedly unreflective version of the gamelan music rounds things off.

Piano Concerto

In a world in which composers, or their agents, spend much time and energy telling us how wonderful their music is, it is refreshing to read Poulenc on his solo piano music: with a few exceptions, notably his *Improvisations*, it comes out covered in red – derivative, lacking in atmosphere, formally limp. He was somewhat kinder to his three works for piano and orchestra recorded here. The first two indeed had been among his greatest successes, so, when Charles Munch asked Poulenc to write a solo concerto for the American tour he was undertaking with the singer Pierre Bernac in 1950, he no doubt felt he might have something to live up to. He also had to consider the great impact made recently in America by his Organ Concerto (1938).

In the end, he decided to duck the challenge altogether. Instead he wrote what he called 'a light concerto, a kind of souvenir of Paris for a pianist-composer'. The Paris in question would not be the posh Paris of the Opéra, let alone the intellectual Paris of Montparnasse, but the seedier Paris of Maurice Chevalier and of the suburbs. He referred to the concerto as being 'en casquette' – we might say a 'flat cap concerto'. He finished it in October 1949, telling Bernac that it could best be defined as being

raked like [a] terrace. The orchestration is very precise and varied, the piano writing brilliant and suited to my capabilities.

The fifty-year-old composer admitted that going back to the style of your twenties could present a problem, and this was even more the case at the start of a decade when Boulez and his young serialist colleagues were making the running. Over half a century later, it is easier to see the concerto's virtues: memorable tunes (especially the wonderful, lyrical melody on violins at the start of the slow movement), sparkling orchestration, and a piano part that covers a wide range of textures, from the simple octaves at the start (an ironical nod to Rachmaninoff 3, in the same key of D minor?) to the hectic, indeed crazy, figuration in the 'Rondeau

à la française' in which, sadly, American audiences seem not to have appreciated 'Way down upon the Swanee river' given a maxixe rhythm, a quotation which Poulenc intended as a thank you to his many American fans.

L'Embarquement pour Cythère

In the 1950s Poulenc wrote a couple of works for two pianos that eloquently testify to the jolly and the melancholy sides of his nature. Both were composed for the American piano duo Gold and Fizdale, known to Poulenc as 'les boys', who pleased him by adhering faithfully to his playing instructions. *L'Embarquement pour Cythère* of 1951 recalls 'the banks of the Marne, dear to my childhood', conjuring up the sounds of the accordion and the smell of fried potatoes. Using music written for a film, *Le Voyage en Amérique* (1951), it struck Poulenc as being suitable for an encore – or, as he put it, a 'bombe-surprise'.

Élégie

In contrast, the *Élégie (en accords alternés)* (in alternating chords) from 1959 was a memorial to Marie-Blanche de Polignac, a singer, pianist, close friend, and trusted musical adviser, who had died the previous year. Moving from restraint to passion, back

to restraint, and finally, through dissonant appoggiaturas, to acceptance, this is a work born of profound friendship and no less profound technique. Poulenc indicates that it should be played

as though you were improvising, a cigar
in your mouth and a glass of cognac on
the piano.

© 2015 Roger Nichols

A note by the performer

As a very young teenager, I first came across the music of Francis Poulenc through his Concerto for Two Pianos, which I virtually discovered together with Hélène Mercier (with whom I had just become acquainted at the time). We discovered the charming *L'Embarquement pour Cythère* in much the same way. Among other things, I suppose that we were both astonished that a composer still alive at the time we were born could write with such facility and flair. He was perhaps the last one to write pleasurable music for the salon in an era when 'serious' composers were writing serial or electronic music, and when young people still discovered pieces together, reading them at the keyboard instead of downloading recorded versions and listening to them privately. *Aubade* is a truly neglected

masterpiece showcasing among other things the inimitable melancholy of the French circus world, with a *souppçon* of Stravinsky. The Piano Concerto is almost a guilty pleasure: raw melodic talent unstained by intellectual complications, pure entertainment provided with colourful eighteenth-century gracefulness. To complete the recording we have chosen two further, contrasting pieces: the bare, ascetic Sonata for piano four hands, from the composer's very early years, and the late, post-romantic, yet Schumannesque *Élégie* for two pianos.

© 2015 Louis Lortie

The French-Canadian pianist **Louis Lortie** has attracted critical acclaim throughout Europe, Asia, and the United States, not least for exploring his interpretative voice across a broad repertoire rather than choosing to specialise in a particular style. Describing his playing as 'ever immaculate, ever imaginative', *The Times* identified a 'combination of total spontaneity and meditated ripeness that only great pianists have'. He studied in Montreal with Yvonne Hubert, a pupil of Alfred Cortot, in Vienna with the Beethoven specialist Dieter Weber, and subsequently with the Schnabel disciple Leon Fleisher. He made his debut with the

Montreal Symphony Orchestra at the age of thirteen, and his first appearance with the Toronto Symphony Orchestra three years later led to an historic tour of Japan and the People's Republic of China. In 1984 he won First Prize in the Ferruccio Busoni International Piano Competition and was also a prize winner at the Leeds International Pianoforte Competition.

Louis Lortie has made more than thirty recordings for Chandos, covering a repertoire from Mozart to Stravinsky. His recording of Beethoven's *Eroica* Variations won an Edison Award; his disc of works by Schumann (including *Bunte Blätter*) and Brahms was judged one of the best CDs of the year by the magazine *BBC Music*; the same magazine named his complete recording of Chopin's *Études* one of '50 Recordings by Superlative Pianists'; his interpretation of Liszt's complete works for piano and orchestra was an Editor's Choice in *Gramophone*, as was his complete set of Beethoven's sonatas; and his complete recording of the *Années de pèlerinage* by Liszt was rated 'Outstanding' by *International Record Review*. His Chandos discography also includes works by Franck, Fauré, d'Indy, Ravel, Szymanowski, Prokofiev, Gershwin, and Lutoslawski.

In 1992 Louis Lortie was named Officer of the Order of Canada, and received both the

Order of Quebec and an honorary doctorate from Laval University. He has lived in Berlin since 1997 but also keeps homes in Italy and Canada.

Born in Montreal, **Hélène Mercier** began her piano studies at the age of six and quickly won first honours at the Quebec and Canadian Music Competitions as well as an award at the Prague International Chamber Music Competition. She entered Dieter Weber's class at the Akademie für Musik und darstellende Kunst Wien at the age of fifteen, and later studied at the Juilliard School in New York with Sascha Gorodnitzki, in Paris with Pierre Sancan, and subsequently with Maria Curcio and Stanislav Neuhaus. She took chamber music classes from Henryk Szeryng and Gidon Kremer.

Hélène Mercier has participated at prestigious festivals in Europe and North America and appeared in renowned concert and recital venues throughout Europe. In Paris, she has performed as soloist under Kurt Masur, with the Israel Philharmonic Orchestra under Zubin Mehta, and alongside Natalia Gutman and Salvatore Accardo with the Orchestre de Paris under Semyon Bychkov. She has also played with the National Philharmonic Orchestra of Russia under Vladimir Spivakov, the symphony

orchestras of Vancouver, Toronto, Ottawa, and Montreal under Charles Dutoit and Trevor Pinnock, and the New Japan Philharmonic under Seiji Ozawa.

As a chamber musician, she has performed with Mstislav Rostropovich, Vladimir Spivakov, the Moscow Virtuosi, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Ivry Gitlis, Laurent Korcia, and Henri Demarquette. She enjoys a flourishing career as duo piano partner with Boris Berezovsky, Frank Braley, Brigitte Engerer, Cyprien Katsaris, and Louis Lortie, among others. With Louis Lortie on Chandos she has previously released critically acclaimed recordings of works by Mozart, Beethoven, Schubert, and Ravel, and her discography also includes a recording with Vladimir Spivakov of works by Chausson. Hélène Mercier is a Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

A broadcasting orchestra based in Salford, the **BBC Philharmonic** performs at the Bridgewater Hall, Manchester, tours the North of England, and welcomes audiences in its recording studio at MediaCityUK. It gives more than a hundred concerts each year, nearly all of which are broadcast on BBC Radio 3, the BBC's home of classical music. It also appears annually at the BBC Proms. Champion of British composers, the orchestra works with

world-class artists from a range of genres and styles, and in 2014 revived BBC Philharmonic Presents, a series of collaborations across BBC Radio stations, showcasing its versatility and adventurous, creative spirit. It is supported by Salford City Council, which enables a busy, burgeoning Learning and Outreach programme within schools and the local community. Working closely with the Council and other partners, including the Royal Northern College of Music, Salford University, and Greater Manchester Music Hub, it supports and nurtures emerging talent from across the North West.

The BBC Philharmonic is led by its Chief Conductor, Juanjo Mena, whose love of large-scale choral works and the music of his home country, Spain, has produced unforgettable performances in the concert hall and on disc. Its Principal Guest Conductor, John Storgårds, recorded a Sibelius symphony cycle with the orchestra in 2013 to much critical acclaim. The distinguished Austrian HK 'Nali' Gruber is Composer / Conductor and led the orchestra in a residency at the Wiener Konzerthaus in 2013. Its former principal conductors Gianandrea Noseda and Yan Pascal Tortelier also return regularly. Internationally renowned, it frequently travels to the continent and Asia, where the dates which had been cancelled when a tour of Japan

was cut short by the catastrophic earthquake and tsunami in 2011, were completed in 2014. Having made more than 250 recordings with Chandos Records and sold around 900,000 albums, the BBC Philharmonic, along with the remarkable pianist Jean-Efflam Bavouzet and conductor Gianandrea Noseda, won the 2014 *Gramophone* Concerto Award.

Recognised as one of the most talented conductors of his generation, **Edward Gardner** OBE was born in Gloucester in 1974 and educated at the University of Cambridge and the Royal Academy of Music where he studied under Colin Metters. After graduating in 2000 he assisted Sir Mark Elder at The Hallé Orchestra for three years before serving as Musical Director of Glyndebourne Touring Opera for three years from 2004. He began his tenure as Music Director of English National Opera in May 2007 with a critically acclaimed new production of Britten's *Death in Venice*. Under his direction, the ENO has presented stellar productions of *Peter Grimes*, *Benvenuto Cellini*, *Fidelio*, and, during his ninth and final season, *Otello*, *The Mastersingers of Nuremberg*, and *The Queen of Spades*, among others. He received the Royal Philharmonic Society Award for Best Conductor in 2008, the Olivier Award for Outstanding Achievement in Opera in 2009, and in the

Queen's Birthday Honours List in June 2012 was made an OBE for his Services to Music.

Having been its Principal Guest Conductor since August 2013, Edward Gardner took up his appointment as Chief Conductor of the Bergen Philharmonic Orchestra in October 2015, leading its 250th anniversary gala concert. His many exciting planned projects include recordings for Chandos Records and national and international tours. He enjoys a flourishing relationship with the BBC Symphony Orchestra and the BBC Proms and also works closely with the Philharmonia Orchestra, London Philharmonic Orchestra, and Orchestra of the Age of Enlightenment. Since 2011 he has been Principal Guest Conductor of the City of Birmingham Symphony Orchestra, with which he gave the UK premiere of *Weltethos* by Jonathan Harvey to mark the opening of the 2012 Cultural Olympiad, and in 2013 conducted Britten's *Spring Symphony* in Birmingham and *War Requiem* in St Paul's Cathedral, London to celebrate Britten's centenary year.

Internationally, he has had prestigious conducting appointments with the Royal Concertgebouw Orchestra, Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Gewandhausorchester Leipzig, Radio-

Sinfonie-Orchester Frankfurt, Orchestre national de France, Orchestra Filarmonica della Scala, Toronto Symphony Orchestra, Montreal Symphony Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra, and Danish National Symphony Orchestra, among others. He has also worked with the NHK Symphony Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, Houston Symphony, Saint Louis Symphony, National Arts Centre Orchestra, Ottawa, Mahler Chamber Orchestra, Rotterdams Philharmonisch, Orchestre philharmonique de Radio France, and Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Edward Gardner works regularly with young musicians, including the CBSO and Barbican Youth orchestras and the Juilliard School of Music in New York, and in 2002 founded the Hallé Youth Orchestra. In September 2014 he was appointed to the newly established Mackerras Chair of Conducting at the Royal Academy of Music. An exclusive recording artist for Chandos, he has most recently released critically acclaimed discs of works by Lutoslawski, Szymanowski, Bartók, Britten, Verdi, Walton, Janáček, and Berio, and is engaged in an ongoing project to record orchestral works by Mendelssohn.

BBC Philharmonic, with its Chief Conductor, Juanjo Mena, at MediaCityUK

Poulenc: Konzerte und andere Werke für Klavier

Sonate für Klavier zu vier Händen

Die Franzosen benutzen den Ausdruck "tuer le père" für etwas, das jeder junge Künstler tun muss, um seine eigene Stimme zu finden – er muss die für ihn wichtigste Autoritätsfigur töten oder sich zumindest von ihr abwenden. So kam es, dass der neunzehnjährige Poulenc, als er seine Sonate für Klavier zu vier Händen (1918, revidiert 1939) schrieb, Werken wie den Suiten *Dolly* (Fauré, 1894 – 1896) oder *Ma Mère l'oye* (Ravel, 1908 – 1910) den Rücken kehrte und stattdessen einen Vorstoß in eine Stilwelt unternahm, die man nur als "den neuen Barbarismus" bezeichnen kann und in der er dem Beispiel Bartóks und eher noch dem der frühen Klavierwerke Prokofjews folgte. Irgendwo in dieser Mischung fanden sich auch die afrikanischen Skulpturen, die in den Jahren unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg bei Picasso und seinen Freunden als der letzte Schrei gelten sollten. Nach dem unbändigen Getöse des Anfangs allerdings orientiert das "Prélude" sich schon bald an dem Poulenc, der – in Ravels bewundernden Worten – "seine eigenen Volkslieder erfand", und der Satz basiert im Wesentlichen auf dem Kontrast zwischen

Passagen voller "charme" und solchen, die "féroce" und "strident" sind. Der zweite Satz, der die Bezeichnung *Naïf* trägt, folgt dieser Anweisung insofern, als er ausschließlich für die weißen Tasten geschrieben ist – Poulenc als Marie Antoinette, die sich als Schäferin gibt. Das Finale ist dissonanter, und ein kraftvoller Höhepunkt führt zurück zu den Akkorden vom Beginn des ersten Satzes ... nun jedoch in dreifachem *piano*. Insgesamt hält Poulenc den Hörer in steter Spannung, was als Nächstes folgen mag, und auch der Schlussakkord macht hierin keine Ausnahme.

Aubade

Im Laufe der 1920er Jahre entwickelte Poulenc einen etwas clownhaften Gestus; dies mag in mancher Hinsicht auf seine Gemütslage zutreffen, aber wie viele Clowns war er im Grunde eine rastlose Seele. Zum Teil rührte seine Unruhe von dem Eingeständnis eines Mangels an technischem Können her, einer Unfähigkeit, seine Musik logisch und zielgerichtet auf einen Höhepunkt in der Art eines Beethoven oder Brahms hin zu entwickeln. Für Poulenc bestand die Lösung dieses Problems darin, es einfach zu

umgehen anstatt es bezwingen zu wollen, und sich so zu akzeptieren, wie er war. In dem "choreographischen Konzert" *Aubade* (1929) überlässt er sich seinem "plaisir", zugleich aber auch seinen tiefsitzenden Ängsten; er erzählt die Geschichte der Jägerin Diana, die, umringt von ihren Dienerinnen, im Morgenrauen überrascht wird, verzehrt von einer Liebe, die die Götter verbieten; trotz der Versuche ihrer Gespielinnen, sie zu besänftigen, bleibt sie untröstlich und läuft schließlich in den Wald, wo sie die Einsamkeit sucht, "den Bogen tragend, den sie so leid war wie ich zu der Zeit das Klavier" – denn Poulenc schrieb die *Aubade* während einer seiner häufigen depressiven Phasen. Die herbe Kantigkeit und absichtlich linkische zweistimmige Satztechnik des Beginns werfen einen Schatten voraus auf das, was den Hörer in Werken wie *Dialogues des carmélites* (1953 – 1956) und *La Voix humaine* (1958) erwartete. Doch es finden sich auch heitere Passagen und Melodien, die einem das Herz schmelzen lassen; schließlich ist Diana verliebt ...

Konzert für zwei Klaviere

Im Allgemeinen sind Konzerte öffentliche Musik, zumindest seit den Tagen, als Mozart sie für seinen eigenen Vortrag schrieb, um auf diesem Weg Geld zu verdienen.

Poulencs Konzerte allerdings entstanden meist auf private Initiative hin – sie waren Auftragswerke für Bekannte, er schrieb sie für Freunde oder er verfasste sie für sich selbst. Einer dieser Freunde war Jacques Février; er wurde im selben Jahr geboren wie Poulenc (1899) und war wie dieser Klavierschüler von Ricardo Viñes, dem Spanier, der die Uraufführungen so vieler Werke von Debussy und Ravel spielte. Poulenc und Février waren beide große Männer mit großen Händen (Février war Ravels bevorzugter Interpret von dessen Konzert für die linke Hand) und sie spielten gut zusammen; der französische Dirigent Manuel Rosenthal bezeichnete den Klang ihres Spiels als "moelleux" – markig, mit einem starken Kern. Das Konzert für zwei Klaviere wurde im Frühjahr 1932 von der Prinzessin Edmond de Polignac in Auftrag gegeben, die die beiden Männer in ihrem Salon hatte spielen hören und selbst musikalisch genug war, um zu erkennen, dass sich hier zwei Gesinnungen und zwei Spieltechniken vereinten. Da ihr zudem bekannt war, dass Poulenc sich leicht verzettelte, bot sie ihm die Chance einer Aufführung auf dem Festival von Venedig im September desselben Jahres. Poulenc arbeitete den Sommer hindurch mit beispielloser Geschwindigkeit und die Uraufführung in Venedig war ein großer

Erfolg, der Févriers Karriere als Pianist ebenso beförderte wie seine eigene als Komponist; später schrieb er – nicht wirklich scherzhaft – einem Freund,

du wirst sehen, dass dies im Vergleich zu meinen früheren Werken eine enorme Verbesserung ist und dass ich tatsächlich an der Schwelle zu meiner großen Schaffensphase stehe.

Vielleicht seine eindrucksvollste technische Leistung lag darin, dass es ihm gelang, einen einheitlichen Ton für die große Zahl unterschiedlicher Elemente in dem Konzert zu finden, einschließlich der kontemplativen Gamelan-Klänge am Ende des ersten Satzes, die an die balinesische Musik erinnern, die er 1931 auf der Pariser *Exposition coloniale* gehört hatte. Von da springen wir zu Mozart, obwohl die Musik dieses zweiten Satzes

mit Einsetzen des zweiten Klaviers rasch zu einem Stil wechselt, der in dieser Phase für mich als Standard galt.

Einer der besonders reizvollen Züge dieses Satzes ist der vom Hörer empfundene Eindruck, dass die Musik hier schrittweise ihren Halt im achtzehnten Jahrhundert verliert und (hilflos?) Richtung Moderne gleitet. Am Ende sind die beiden Stile miteinander verschmolzen, so dass der Satz wahrhaft zeitlos wirkt. Der letzte Satz

ist pure Melodiosität, fast übertrieben in seinem verschwenderischen Reichtum. Hier entspricht die Satztechnik am ehesten den traditionellen Mustern des neunzehnten Jahrhunderts, bis eine alles andere als kontemplative Version der Gamelan-Musik das Werk abrundet.

Klavierkonzert

In einer Welt, in der Komponisten, oder ihre Agenten, viel Zeit und Kraft darauf verwenden, uns mitzuteilen, wie wunderbar ihre Musik ist, ist es erfrischend, Poulencs Äußerungen über seine Soloklaviermusik zu lesen: Von wenigen Ausnahmen abgesehen, darunter vor allem seine *Improvisations*, setzte er fast überall den Rotstift an – die Stücke seien nicht originell, es mangle ihnen an Atmosphäre und formal seien sie schwach. Etwas freundlicher beurteilte er seine hier eingespielten drei Werke für Klavier und Orchester. Die beiden ersten zählten in der Tat zu seinen größten Erfolgen; als daher Charles Munch ihn bat, für eine Amerika-Tournee, die dieser 1950 gemeinsam mit dem Sänger Pierre Bernac plante, ein Solokonzert zu schreiben, spürte er zweifellos, dass er einem hohen Standard gerecht werden müsse. Auch den außerordentlichen Erfolg, der seinem Orgelkonzert kurz zuvor (1938) in den USA zuteil geworden war, galt es zu bedenken.

Schließlich beschloss er, sich der Herausforderung gar nicht erst zu stellen. Stattdessen schrieb er ein von ihm so bezeichnetes "leichtes Konzert, eine Art Pariser Souvenir für einen Pianisten-Komponisten". Das Paris, um das es hier geht, war nicht das mondäne Paris der Opéra, noch das intellektuelle Paris von Montparnasse, sondern vielmehr das etwas heruntergekommene Paris von Maurice Chevalier und den Vororten. Poulenc sprach von dem Konzert als "en casquette" – man könnte sagen, er nannte es ein "Schirmmützen-Konzert". Er vollendete es im Oktober 1949 und teilte Bernac mit, man beschriebe es am besten als

wie [eine] Terrasse geharkt. Die Orchestrierung ist sehr präzise und vielseitig, der Klaviersatz ist brillant und entspricht genau meinen Fähigkeiten.

Der fünfzigjährige Komponist gestand ein, dass es problematisch sein könnte, zum Stil der eigenen Zwanzigerjahre zurückzukehren; ganz besonders galt dies am Beginn einer Dekade, in der Boulez und seine jungen seriellen Kollegen das Rennen machten. Mehr als ein halbes Jahrhundert später fällt es leichter, die Qualitäten des Konzerts zu erkennen: Eingängige Themen (besonders die wunderbare lyrische Melodie in den Violinen zu Beginn des langsamen Satzes), eine glänzende Orchestrierung und ein Klavierpart,

der eine breite Palette von Satztechniken umfasst, von den einfachen Oktaven zu Beginn (eine ironische Verbeugung gegenüber dem in derselben Tonart d-Moll stehenden Dritten Klavierkonzert von Rachmaninow?) bis hin zu der hektischen, ja verrückten Figuration im "Rondeau à la française", in dem das amerikanische Publikum leider anscheinend nicht bemerkte, dass hier "Way down upon the Swanee river" im Maxixe-Rhythmus verarbeitet ist; Poulenc hatte dieses Zitat als Dank an seine zahlreichen amerikanischen Bewunderer eingefügt.

L'Embarquement pour Cythère

In den 1950er Jahren schrieb Poulenc zwei Stücke für zwei Klaviere, die die ausgelassene und die melancholische Seite seines Gemüts beredt veranschaulichen. Die beiden Werke waren für das amerikanische Klavierduo Gold & Fitzdale bestimmt, die Poulenc als "les boys" bekannt waren und die ihn damit erfreuten, dass sie sich genau an seine Ausführungsanweisungen hielten. *L'Embarquement pour Cythère* aus dem Jahr 1951 erinnert an "die Ufer der Marne, die ich als Kind liebte" und beschwört den Klang des Akkordeons und den Duft von Bratkartoffeln herauf. Das Stück verwendet Musik aus dem Film *Le Voyage en Amérique*

(1951) und Poulenc kam die Idee, dass es sich als Zugabe eignen würde – oder wie er es ausdrückte, als "bombe-surprise".

Élégie

Die *Élégie (en accords alternés)* (in alternierenden Akkorden) aus dem Jahr 1959 hingegen entstand im Gedenken an die Sängerin und Pianistin Marie-Blanche de Polignac, eine enge Freundin und bewährte musikalische Beraterin, die im Jahr zuvor gestorben war. Mit seinem Wechsel von verhaltenem zu leidenschaftlichem und wieder zu verhaltenem Ausdruck, bevor schließlich dissonante Vorschläge zur Akzeptanz führen, ist dieses Werk ein Zeugnis profunder Freundschaft und nicht weniger profunder Technik. Poulenc gibt die Anweisung, es solle gespielt werden,

als würde man improvisieren, mit einer Zigarre im Mund und einem Glas Cognac auf dem Klavier.

© 2015 Roger Nichols

Übersetzung: Stephanie Wollny

Anmerkungen des Interpreten

Als sehr junger Teenager begegnete ich der Musik von Francis Poulenc zuerst in seinem Konzert für zwei Klaviere, das ich gewissermaßen gemeinsam mit Hélène

Mercier entdeckte (die ich damals gerade kennengelernt hatte). Auf ganz ähnliche Weise entdeckten wir auch das bezaubernde *L'Embarquement pour Cythère*. Neben anderen Dingen vermute ich, dass wir beide erstaunt darüber waren, dass ein Komponist, der zur Zeit unserer Geburt noch lebte, mit solcher Leichtigkeit und solchem Flair schreiben konnte. Er war vielleicht der letzte Künstler, der gefällige Musik für den Salon schuf in einer Zeit, in der "ernste" Komponisten serielle oder elektronische Musik schrieben und in der junge Leute Musikstücke noch gemeinsam entdeckten, indem sie sie am Klavier durcharbeiteten anstatt eingespielte Fassungen herunterzuladen und sie sich anschließend alleine anzuhören. *Aubade* ist wirklich ein vergessenes Meisterwerk, das unter anderem die unnachahmliche Melancholie der französischen Zirkuswelt mit einem Hauch Strawinsky präsentiert. Das Klavierkonzert ist fast ein heimliches Vergnügen – ungehobeltes melodisches Talent ohne jegliche intellektuelle Komplikation, reine Unterhaltung ausgestattet mit der farbenfrohen Eleganz des achtzehnten Jahrhunderts. Um die Aufnahme abzurunden, haben wir zwei weitere, kontrastierende Stücke ausgewählt: die schmucklose, asketische Sonate für Klavier zu vier Händen aus den ganz frühen

Jahren des Komponisten und die späte, post-romantische doch zugleich Schumann verpflichtete *Élégie* für zwei Klaviere.

© 2015 Louis Lortie

Übersetzung: Stephanie Wollny

Der frankokanadische Pianist **Louis Lortie** hat in ganz Europa, Asien und den USA die Kritik begeistert, nicht zuletzt wegen seiner Bereitschaft, sich eines breiten, nicht auf einen bestimmten Stil beschränkten Repertoires anzunehmen. In seinem "stets makellosen, stets phantasievollen" Spiel erkannte die Londoner *Times* eine "Kombination aus totaler Spontaneität und durchdachter Reife, die nur großen Pianisten gegeben ist". Lortie studierte in Montreal bei der Cortot-Schülerin Yvonne Hubert, in Wien bei dem Beethoven-Spezialisten Dieter Weber und später bei dem Schnabel-Schüler Leon Fleisher. Mit dreizehn Jahren debütierte er mit dem Montreal Symphony Orchestra, und sein erster Auftritt mit dem Toronto Symphony Orchestra drei Jahre später führte zu einer historischen Japan- und China-Tournee. Er gewann 1984 den 1. Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb "Ferruccio Busoni" und trat unter die Preisträger der Leeds International Piano Competition.

Louis Lortie hat mehr als dreißig Schallplatten für Chandos eingespielt, von

Mozart bis Strawinsky. Seine Aufnahme von Beethovens *Eroica*-Variationen wurde mit einem Edison Award ausgezeichnet; seine CD mit Werken von Schumann (u.a. *Bunte Blätter*) und Brahms wurde von *BBC Music* zu einer der besten CDs des Jahres erklärt, und dieselbe Zeitschrift bezog seine Gesamteinspielung von Chopins *Études* in eine Empfehlungsliste von "50 Aufnahmen überragender Pianisten" ein; seine Interpretation von Liszts Gesamtwerk für Klavier und Orchester wurde von der Zeitschrift *Gramophone* als Editor's Choice hervorgehoben, desgleichen seine Gesamteinspielung der Beethoven-Sonaten. Und seine vollständige Aufnahme von Liszts *Années de pèlerinage* wurde von der Zeitschrift *International Record Review* als "herausragend" eingestuft. Lorties Chandos-Diskographie umfasst auch Werke von Franck, Fauré, d'Indy, Ravel, Szymanowski, Prokofjew, Gershwin und Lutoslawski.

1992 wurde Louis Lortie mit dem Verdienstorden Officer of the Order of Canada geehrt; außerdem erhielt er den Order of Quebec und die Ehrendoktorwürde der Université Laval. Er lebt seit 1997 in Berlin, hat aber auch Wohnsitze in Italien und Kanada.

Die aus Montreal gebürtige **Hélène Mercier** nahm ihr Klavierstudium im Alter von sechs

Jahren auf und gewann schon bald höchste Auszeichnungen bei den Musikwettbewerben von Quebec und Kanada sowie eine Auszeichnung beim Prager Internationalen Kammermusikwettbewerb. Als Fünfzehnjährige wurde sie in die Klasse von Dieter Weber an der Akademie für Musik und darstellende Kunst Wien aufgenommen, später studierte sie bei Sascha Gorodnitzki an der Juilliard School in New York, bei Pierre Sancan in Paris sowie anschließend bei Maria Curcio und Stanislav Neuhaus. Zudem besuchte sie Kammermusikurse bei Henryk Szeryng und Gidon Kremer.

Sie war bei renommierten Festivals in Europa und Nordamerika zu Gast und ist auf berühmten Konzert- und Recital-Podien in ganz Europa aufgetreten. In Paris hat sie als Solistin unter Kurt Masur, mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter Zubin Mehta und gemeinsam mit Natalia Gutman und Salvatore Accardo sowie dem Orchestre de Paris unter Semyon Bychkov gespielt. Außerdem ist sie mit dem Nationalen Philharmonischen Orchester Russlands unter Vladimir Spivakov, mit den Sinfonieorchestern von Vancouver, Toronto, Ottawa und Montreal unter Charles Dutoit und Trevor Pinnock sowie mit dem Neuen Philharmonieorchester Japan unter Seiji Ozawa aufgetreten.

Im Bereich der Kammermusik hat sie mit Mstislav Rostropovich, Vladimir Spivakov, den Moskauer Virtuosen, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Ivry Gitlis, Laurent Korcia und Henri Demarquette zusammengearbeitet. Zudem verfolgt sie eine erfolgreiche Laufbahn als Klavierduopartnerin unter anderem von Boris Berezovsky, Frank Braley, Brigitte Engerer, Cyprien Katsaris und Louis Lortie. Gemeinsam mit Louis Lortie hat sie bei Chandos bereits von der Kritik gefeierte Einspielungen mit Werken von Mozart, Beethoven, Schubert und Ravel vorgelegt; ihre Diskographie umfasst ferner eine gemeinsam mit Vladimir Spivakov aufgenommene CD mit Werken von Chausson. Hélène Mercier ist Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Das in Salford beheimatete Rundfunkorchester **BBC Philharmonic** hat regelmäßige Auftritte in der Bridgewater Hall in Manchester sowie Gastspiele an vielen Orten im Norden Englands und heißt sein Publikum in seinem Aufnahmestudio in der MediaCityUK willkommen. Das Ensemble gibt alljährlich mehr als einhundert Konzerte, die fast alle auf BBC Radio 3 ausgestrahlt werden, dem Sender der BBC für klassische Musik. Außerdem wirkt es in jedem Jahr bei den BBC-Proms mit. Das Orchester favorisiert die Musik britischer

Komponisten und arbeitet mit Künstlern von Weltrang in den verschiedensten Gattungen und Stilen zusammen; 2014 nahm es BBC Philharmonic Presents wieder auf, eine Serie von Kollaborationen mit anderen BBC Radiosendern, in der es seine Vielseitigkeit und seinen experimentierfreudigen, kreativen Geist unter Beweis stellt. Unterstützt wird das Orchester vom Salford City Council, der ein aktives und breitenwirksames pädagogisches und Bildungsprogramm in den örtlichen Schulen und in der Gemeinde ermöglicht. In enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und anderen Partnern, darunter das Royal Northern College of Music, Salford University und der Greater Manchester Music Hub, unterstützt und fördert das Orchester junge Talente aus dem gesamten Nordwesten des Landes.

Das BBC Philharmonic wird geleitet von seinem Chefdirigenten Juanjo Mena, dessen Vorliebe für große Chorwerke und die Musik seines Heimatlandes Spanien zu unvergesslichen Erlebnissen im Konzertsaal und auf CD geführt hat. Der erste Gastdirigent John Storgårds hat 2013 mit dem Ensemble einen von der Kritik gefeierten Zyklus der Sinfonien von Sibelius eingespielt. Der herausragende österreichische Komponist und Dirigent HK "Nali" Gruber leitete das Orchester während seiner Residency

2013 am Wiener Konzerthaus. Seine vormaligen ersten Dirigenten Gianandrea Noseda und Yan Pascal Tortelier kehren ebenfalls häufig für Gastauftritte zurück. Das international renommierte Orchester bereist regelmäßig den europäischen Kontinent und Asien, wo die Konzerte, die 2011 ausfallen mussten, als eine Japan-Tournee aufgrund des katastrophalen Erdbebens und des Tsunami abgebrochen wurde, 2014 nachgeholt wurden. Das BBC Philharmonic hat für Chandos mehr als 250 Aufnahmen eingespielt und etwa 900.000 Alben verkauft. Gemeinsam mit dem herausragenden Pianisten Jean-Efflam Bavouzet sowie dem Dirigenten Gianandrea Noseda wurde es 2014 mit dem *Gramophone* Concerto Award ausgezeichnet.

Edward Gardner OBE gilt als einer der talentiertesten Dirigenten seiner Generation. Er wurde 1974 in Gloucester geboren und studierte an der University of Cambridge und bei Colin Metters an der Royal Academy of Music. Nach Abschluss seines Studiums im Jahr 2000 wirkte er drei Jahre als Assistent von Sir Mark Elder am Hallé Orchestra; hierauf folgten ab 2004 drei weitere Jahre als Musikdirektor der Glyndebourne Touring Opera. Seine Festanstellung als Musikdirektor der English National Opera begann er im

Mai 2007 mit einer von der Kritik gefeierten Neuinszenierung von Benjamin Britten's *Death in Venice*. Unter seiner Leitung hat das ENO als Sternstunden bezeichnete Produktionen unter anderem von *Peter Grimes*, *Benvenuto Cellini* und *Fidelio* vorgestellt sowie in seiner neunten und letzten Spielzeit Inszenierungen unter anderem von *Otello*, *Die Meistersinger von Nürnberg* und *Pique Dame*. Gardner wurde im Jahr 2008 mit dem Royal Philharmonic Society Award for Best Conductor und 2009 mit dem Olivier Award for Outstanding Achievement in Opera ausgezeichnet und anlässlich der Queen's Birthday Honours im Juni 2012 für seine Verdienste um die Musik zum OBE (Officer of the Order of the British Empire) ernannt.

Nachdem er seit August 2013 Erster Gastdirigent des Bergen Filharmoniske Orkester war, begann Edward Gardner im Oktober 2015 seine Tätigkeit als dessen Erster Dirigent mit der Leitung des Galakonzerts anlässlich von dessen 250. Jubiläum. Zu den zahlreichen künftigen interessanten Projekten gehören Tonträgeraufnahmen für Chandos sowie nationale und internationale Tourneen. Eine produktive Beziehung verbindet Gardner mit dem BBC Symphony Orchestra und den BBC-Proms, und auch mit dem Philharmonia Orchestra, dem London Philharmonic Orchestra und dem Orchestra of the Age of Enlightenment arbeitet er eng

zusammen. Seit 2011 ist er Erster Gastdirigent des City of Birmingham Symphony Orchestra, mit dem er anlässlich der Eröffnung der Kulturolympiade 2012 die britische Premiere von Jonathan Harveys *Weltethos* gegeben hat. 2013 dirigierte er anlässlich von Britten's einhundertstem Geburtstag dessen *Spring Symphony* in Birmingham und das *War Requiem* in der Londoner St. Paul's Cathedral.

Auf internationalen Podien hatte Gardner hochkarätige Gastauftritte unter anderem mit dem Königlichen Concertgebouw Orchester, dem Niederländischen Radio-Philharmonie-Orchester, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt, dem Orchestre national de France, dem Orchestra Filarmonica della Scala, dem Toronto Symphony Orchestra, dem Montreal Symphony Orchestra, der Tschechischen Philharmonie sowie dem Schwedischen und dem Dänischen Radio-Sinfonieorchester. Er ist außerdem mit dem NHK Symphony Orchestra, dem Melbourne Symphony Orchestra, dem Houston Symphony, dem Saint Louis Symphony, dem National Arts Centre Orchestra in Ottawa, dem Mahler Chamber Orchestra, dem Philharmonischen Orchester Rotterdam, dem Orchestre philharmonique de Radio France und dem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia aufgetreten.

Edward Gardner arbeitet regelmäßig mit jungen Musikern zusammen, darunter das CBSO und das Barbican Youth Orchestra sowie die Juilliard School of Music in New York, außerdem gründete er im Jahr 2002 das Hallé Youth Orchestra. Im September 2014 erhielt er einen Ruf auf den neu gegründeten Mackerras-Lehrstuhl für Dirigieren an der

Royal Academy of Music. Edward Gardner hat einen Exklusivvertrag bei Chandos, wo er in jüngster Zeit von der Kritik gefeierte CDs mit Werken von Lutosławski, Szymanowski, Bartók, Britten, Verdi, Walton, Janáček und Berio aufgenommen hat; außerdem ist er an einem laufenden Projekt mit Orchesterwerken von Mendelssohn beteiligt.

© Elias Photography

Héléne Mercier and Louis Lortie

© Benjamin Ealuvega Photography

Edward Gardner

Poulenc: Concertos et autres œuvres pour piano

Sonate pour piano à quatre mains

L'expression française "tuer le père" traduit l'acte que tous les jeunes artistes doivent accomplir afin de trouver leur propre voix – tuer celui qui fait le plus autorité, ou au moins lui tourner le dos. C'est ainsi qu'à l'âge de dix-neuf ans, en écrivant sa Sonate pour piano à quatre mains (1918, révisée en 1939), Poulenc tourna le dos à des œuvres comme les suites *Dolly* (Fauré, 1894 – 1896) ou *Ma Mère l'oye* (Ravel, 1908 – 1910), pour se livrer à un exercice d'un genre que l'on ne peut qualifier que de "nouveau barbarisme", suivant l'exemple de Bartók et, plus particulièrement, des premières pièces pour piano de Prokofiev. En outre, quelque part dans le mélange, il y avait les sculptures africaines qui allaient faire fureur notamment chez Picasso au cours des années qui suivirent immédiatement la Première Guerre mondiale. Mais après l'explosion violente du début, le "Prélude" se tourne vite vers le Poulenc qui, selon l'expression admirative de Ravel, "a inventé son propre folklore", et le mouvement est construit avant tout sur le contraste entre les passages de "charme" et ceux qui sont "féroces" et "stridents". Le deuxième

mouvement, marqué "Naïf", obéit à cette indication en étant entièrement écrit en notes blanches – Poulenc, comme Marie-Antoinette, jouant au berger ou à la bergère. Le finale est plus dissonant, et un sommet puissant réintroduit les accords initiaux du premier mouvement..., mais triple *piano*. Du début à la fin, Poulenc nous laisse deviner ce qui viendra ensuite et l'accord final n'y fait pas exception.

Aubade

Au fur et à mesure qu'on avançait dans les années 1920, Poulenc en vint à être considéré comme une sorte de bouffon – ce qui était en partie vrai, mais, comme dans le cas de nombreux bouffons, c'était dans le fond une âme tourmentée. Une part de cette anxiété venait du fait qu'il admettait manquer de technique, une incapacité à développer sa musique en toute logique et de manière irréfutable jusqu'à un sommet beethovenien ou brahmsien. La solution consistait simplement à contourner le problème au lieu d'essayer de le surmonter et de s'accepter tel qu'il était. Dans le "concerto chorégraphique" *Aubade* (1929), il s'abandonna à son "plaisir",

mais également à son anxiété innée, en racontant comment Diane chasseresse, entourée de ses nymphes, est découverte à l'aube brûlant d'un amour interdit par les dieux; et comment, malgré toutes les tentatives de ses compagnes afin de la reconforter, elle reste inconsolable et finit par disparaître dans la forêt en quête de solitude, "portant l'arc qui était aussi fastidieux pour elle que mon piano l'était pour moi à cette époque" – car Poulenc écrit *Aubade* au cours de l'une de ses fréquentes périodes de dépression. Le côté angulaire et l'écriture à deux voix délibérément gauche du début annoncent les *Dialogues des carmélites* (1953-1956) et *La Voix humaine* (1958). Mais il y a aussi la lumière du soleil et des mélodies attendrissantes; après tout, Diane est amoureuse...

Concerto pour deux pianos

En général, les concertos étaient de la musique publique, au moins depuis l'époque où Mozart les écrivit pour les jouer lui-même et gagner sa vie. Mais les concertos de Poulenc furent créés essentiellement pour des motifs privés: commandés par des amis, composés pour des amis ou pour son propre plaisir. L'un des amis de Poulenc était Jacques Février, né la même année que lui (1899), élève de piano de Ricardo Viñes, l'Espagnol

qui créa tant d'œuvres de Debussy et de Ravel. Poulenc et Février étaient grands, tous les deux dotés de grandes mains (Février était l'interprète préféré de Ravel pour le Concerto pour la main gauche) et ils jouaient bien ensemble, avec une sonorité pianistique que le chef d'orchestre français Manuel Rosenthal qualifiait de "moelleuse". Le Concerto pour deux pianos fut commandé au printemps 1932 par la princesse Edmond de Polignac, qui avait entendu les deux hommes jouer dans son salon et était elle-même suffisamment musicienne pour apprécier à sa juste valeur cette rencontre de deux esprits et de deux techniques. En outre, connaissant assez bien la lenteur de Poulenc, elle lui donna la chance d'une exécution au mois de septembre suivant au Festival de Venise. Il travailla tout l'été à une vitesse sans précédent, et la création à Venise remporta un grand succès ce qui aida à la fois la carrière de pianiste de Février et sa propre carrière de compositeur – car il écrivit ensuite à un ami, en plaisantant plus ou moins,

...vous verrez par vous-même que c'est un énorme pas sur mes œuvres précédentes et que j'entre vraiment dans ma grande période.

Son exploit technique le plus impressionnant fut peut-être d'imposer une unité de ton à la myriade d'éléments

disparates du concerto, notamment les sons contemplatifs de gamelan à la fin du premier mouvement, rappelant la musique balinaise qu'il avait entendue en 1931 à l'Exposition coloniale. De là on saute à Mozart, même si dans ce deuxième mouvement

cela ne tarde pas d'ailleurs à bifurquer dès la réponse du second piano vers un style qui m'était familier à l'époque.

L'un des régals de ce mouvement est que l'on a l'impression que la musique perd peu à peu contact avec le dix-huitième siècle et avance en glissant dans le temps (en toute impuissance?). À la fin, les deux styles s'intègrent, si bien que le mouvement semble vraiment intemporel. Le dernier mouvement est une profusion de caractère mélodieux, presque prodigue à l'excès. Ici, les textures se rapprochent très près des modèles traditionnels du dix-neuvième siècle, jusqu'à ce qu'une version de la musique de gamelan qui n'a rien de contemplatif parachève les choses.

Concerto pour piano

Dans un univers où les compositeurs, ou leurs agents, passent beaucoup de temps et dépensent beaucoup d'énergie à nous dire à quel point leur musique est magnifique, cela fait du bien de lire ce que Poulenc dit de sa musique pour piano seul:

à quelques exceptions près, notamment ses *Improvisations*, elle semble couverte de rouge – sans originalité, manquant d'atmosphère, faible sur le plan formel. Il épargna davantage ses trois œuvres pour piano et orchestre enregistrées ici. En fait, les deux premières faisaient partie de ses plus grands succès et, lorsque Charles Munch demanda à Poulenc d'écrire un concerto pour piano pour la tournée américaine qu'il était en train d'entreprendre avec le chanteur Pierre Bernac en 1950, il pensa sans doute qu'il pourrait être à la hauteur de ce que l'on attendait de lui. Il devait aussi tenir compte de l'énorme impact que venait d'avoir en Amérique son Concerto pour orgue (1938).

Finalement, il décida de passer outre. À la place, il écrivit ce qu'il appelait "un concerto léger, sorte de souvenir de Paris pour pianiste-compositeur". Le Paris en question n'était pas le Paris huppé de l'Opéra, encore moins le Paris intellectuel de Montparnasse, mais le Paris malfamé de Maurice Chevalier et des banlieues. Il disait que son concerto était "en casquette". Il le termina en octobre 1949 et dit à Bernac que la meilleure définition pourrait être qu'il était

ratissé comme [une] terrasse. L'orchestration est très soignée et variée et le piano brillant et de ma force.

À cinquante ans, le compositeur admit que revenir au style de ses vingt ans pouvait

présenter un problème et c'était encore davantage le cas au début de la décennie au cours de laquelle Boulez et ses jeunes collègues sérialistes menaient la course. Plus d'un demi-siècle plus tard, il est plus facile de voir les mérites de ce concerto: des airs faciles à mémoriser (surtout la magnifique mélodie lyrique aux violons au début du mouvement lent), une orchestration brillante et une partie de piano qui couvre un large éventail de textures, des octaves simples au début (un clin d'œil ironique au Troisième Concerto de Rachmaninoff, dans la même tonalité de ré mineur?) à la figuration chargée, voir même insensée, dans le "Rondeau à la française" où les auditoires américains semblent malheureusement ne pas avoir apprécié qu'il ait donné un rythme de maxixe à "Way down upon the Swanee river", citation que Poulenc avait choisie pour remercier ses nombreux fans américains.

L'Embarquement pour Cythère

Dans les années 1950, Poulenc écrit deux œuvres pour deux pianos qui témoignent avec éloquence des côtés joyeux et mélancoliques de sa nature. Elles furent toutes deux composées pour le duo de pianistes américains Gold et Fildale, connus de Poulenc comme "les boys", qu'il appréciait car ils respectaient fidèlement

ses instructions de jeu. *L'Embarquement pour Cythère* de 1951 rappelle "les bords de la Marne chers à mon enfance", faisant apparaître comme par magie les sons de l'accordéon et l'odeur des frites. En utilisant de la musique écrite pour un film, *Le Voyage en Amérique* (1951), Poulenc trouva qu'elle conviendrait pour un bis – ou, comme il le dit lui-même, une "bombe-surprise".

Élégie

En revanche, *l'Élégie (en accords alternés)* de 1959 fut écrite en mémoire de Marie-Blanche de Polignac, chanteuse, pianiste, amie proche et conseillère musicale avisée, disparue l'année précédente. Passant de la retenue à la passion, puis à nouveau à la retenue et, finalement, au travers d'appoggiatures dissonantes, à l'acceptation, c'est une œuvre issue d'une profonde amitié et d'une technique non moins profonde. Poulenc indique qu'il faut la jouer

comme si l'on improvisait, un cigare aux lèvres et un verre de cognac sur le piano.

© 2015 Roger Nichols

Traduction: Marie-Stella Pâris

Note de l'interprète

Au cours de mon adolescence, j'ai eu mon premier contact avec la musique de Francis

Poulenc grâce à son Concerto pour deux pianos, que j'ai découvert pratiquement en même temps qu'Hélène Mercier (dont je venais de faire connaissance à l'époque). Nous avons découvert la charmante pièce *L'Embarquement pour Cythère* un peu de la même manière. Entre autres choses, je suppose que nous avons tous deux été étonnés qu'un compositeur encore vivant à l'époque de notre naissance ait pu écrire avec une telle facilité et de tels dons. Il fut sans doute le dernier à composer une musique de salon agréable à une époque où les compositeurs "sérieux" écrivaient de la musique sérielle ou électronique et où les jeunes gens découvraient encore des œuvres ensemble, en les déchiffrant au piano au lieu de télécharger des versions enregistrées et de les écouter en privé. *Aubade* est vraiment un chef-d'œuvre négligé qui traduit entre autres choses l'inimitable mélancolie du monde du cirque français, avec un "soupçon" de Stravinsky. Le Concerto pour piano est presque un plaisir coupable: un talent mélodique pur, sans aucune complication intellectuelle, un divertissement pur qui repose sur une élégance haute en couleur digne du dix-huitième siècle. Pour compléter l'enregistrement, nous avons choisi deux autres œuvres contrastées: la Sonate pour piano à quatre mains, dépouillée, ascétique, qui date des toutes premières années de

la vie du compositeur et l'*Élégie* pour deux pianos, tardive, post-romantique et pourtant schumannienne.

© 2015 Louis Lortie

Traduction: Marie-Stella Pâris

Le pianiste franco-canadien **Louis Lortie** s'est attiré les louanges de la critique à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis, en particulier pour avoir choisi d'explorer sa voix d'interprète à travers un large répertoire plutôt que dans la spécialisation d'un style donné. Décrivant son jeu de "toujours immaculé et imaginatif", *The Times* a identifié une "combinaison de spontanéité totale et de maturité méditée que seuls possèdent les grands pianistes". Louis Lortie a étudié à Montréal avec Yvonne Hubert, une élève d'Alfred Cortot, à Vienne avec Dieter Weber, un spécialiste de Beethoven, puis avec Leon Fleisher, le disciple d'Artur Schnabel. Il a fait ses débuts avec l'Orchestre symphonique de Montréal à l'âge de treize ans, et avec le Toronto Symphony Orchestra trois ans plus tard, ce qui l'a conduit à effectuer une tournée historique au Japon et en Chine. En 1984 il a remporté le Premier Prix du Concours international de piano Ferruccio Busoni et a été un lauréat de la Leeds International Piano Competition.

Louis Lortie a enregistré plus de trente disques pour Chandos, couvrant un répertoire allant de Mozart à Stravinsky. Son enregistrement des *Variations Eroica* de Beethoven a obtenu un Prix Edison; celui consacré à des œuvres de Schumann (incluant les *Bunte Blätter*) et de Brahms a été jugé l'un des meilleurs disques compacts de l'année par le magazine *BBC Music*; le même magazine a nommé son enregistrement de l'intégrale des Études de Chopin l'un des "50 Recordings by Superlative Pianists"; son interprétation de la totalité des œuvres pour piano et orchestre de Liszt a été l'un des "Choix de l'Éditeur" du magazine *Gramophone*, tout comme son intégrale des sonates de Beethoven; et l'*International Record Review* a qualifié de remarquable son enregistrement complet des *Années de pèlerinage* de Liszt. Sa discographie pour Chandos inclut également des œuvres de Franck, Fauré, d'Indy, Ravel, Szymanowski, Prokofiev, Gershwin et Lutosławski.

Louis Lortie a été nommé officier de l'Ordre du Canada en 1992, et a reçu l'Ordre du Québec et un doctorat *honoris causa* de l'Université Laval. Il vit à Berlin depuis 1997, mais a également des résidences en Italie et au Canada.

Née à Montréal, **Hélène Mercier** commence à étudier le piano à l'âge de six ans et

remporte rapidement les plus hautes distinctions dans les concours de musique du Québec et du Canada ainsi qu'un prix au Concours international de musique de chambre de Prague. Elle entre dans la classe de Dieter Weber à l'Akademie für Musik und darstellende Kunst de Vienne à l'âge de quinze ans, puis étudie à la Juilliard School of Music de New York avec Sascha Gorodnitzki, à Paris avec Pierre Sancan, puis avec Maria Curcio et Stanislav Neuhaus. Elle suit les cours de musique de chambre de Henryk Szeryng et Gidon Kremer.

Elle a participé à des festivals prestigieux en Europe et en Amérique du Nord et s'est produit dans de grandes salles de concert et de récital dans toute l'Europe. À Paris, elle a joué en soliste sous la direction de Kurt Masur, avec l'Orchestre philharmonique d'Israël sous la baguette de Zubin Mehta, et aux côtés de Natalia Gutman et Salvatore Accardo avec l'Orchestre de Paris sous la direction de Semyon Bychkov. Elle s'est produit également avec l'Orchestre philharmonique national de Russie sous la direction de Vladimir Spivakov et, au Canada, avec les orchestres symphoniques de Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal sous la baguette de Charles Dutoit et Trevor Pinnock, ainsi qu'avec le New Japan Philharmonic sous la direction de Seiji Ozawa.

Dans le domaine de la musique de chambre, elle a joué avec Mstislav Rostropovich, Vladimir Spivakov, les Virtuoses de Moscou, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Ivry Gitlis, Laurent Korcia et Henri Demarquette. Elle développe une belle carrière de duettiste avec les pianistes Boris Berezovsky, Frank Braley, Brigitte Engerer, Cyprien Katsaris et Louis Lortie, notamment. Avec Louis Lortie, elle a déjà publié chez Chandos des enregistrements d'œuvres de Mozart, Beethoven, Schubert et Ravel très appréciés par la critique; sa discographie comprend aussi un enregistrement d'œuvres de Chausson avec Vladimir Spivakov. Hélène Mercier est chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Le **BBC Philharmonic** est un orchestre de radio qui est basé à Salford. Il joue au Bridgewater Hall de Manchester, fait des tournées dans le Nord de l'Angleterre et accueille des auditeurs dans son studio d'enregistrement à MediaCityUK. Il donne plus de cent concerts par an, presque tous diffusés sur BBC Radio 3, chaîne de musique classique de la BBC. En outre, il se produit chaque année aux Proms de la BBC. Défenseur des compositeurs britanniques, l'orchestre travaille avec des artistes de niveau mondial, couvrant un

large éventail de genres et de styles; en 2014, il a relancé BBC Philharmonic Presents, une série de partenariats entre les chaînes radiophoniques de la BBC qui met en valeur sa polyvalence et le côté novateur de son esprit créateur. Il est soutenu par le Conseil municipal de Salford, ce qui permet un programme croissant de pédagogie et d'assistance dans des écoles et auprès de la communauté locale. Il travaille en étroite liaison avec le Conseil municipal et d'autres partenaires comme le Royal Northern College of Music, l'Université de Salford et le Centre musical de l'agglomération de Manchester, dans une action de soutien et d'encouragement des talents émergents de tout le Nord Ouest.

Le BBC Philharmonic est dirigé par son premier chef, Juanjo Mena, dont l'amour des œuvres chorales de grande envergure et de la musique de son pays natal, l'Espagne, donne lieu à des exécutions inoubliables au concert et au disque. En 2013, son principal chef invité, John Storgårds, a enregistré avec l'orchestre un cycle de symphonies de Sibelius qui a été encensé par la critique. L'éminent compositeur et chef d'orchestre autrichien HK "Nali" Gruber a dirigé l'orchestre dans une résidence à la Wiener Konzerthaus en 2013. Ses anciens chefs permanents Gianandrea Noseda et Yan Pascal Tortelier

reviennent aussi régulièrement. Célèbre sur le plan international, l'orchestre se rend souvent sur le continent européen et en Asie, où la tournée au Japon de 2011 annulée par le catastrophique tremblement de terre et tsunami, eut lieu finalement en 2014. Avec plus de deux cent cinquante enregistrements chez Chandos Records et neuf cent mille albums vendus, le BBC Philharmonic a remporté le Prix de concerto du *Gramophone* en 2014 avec le remarquable pianiste Jean-Efflam Bavouzet et le chef d'orchestre Gianandrea Noseda.

Reconnu comme l'un des chefs d'orchestre les plus talentueux de sa génération, **Edward Gardner** OBE est né à Gloucester en 1974 et a fait ses études à l'Université de Cambridge et à la Royal Academy of Music avec Colin Metters. Après l'obtention de son diplôme en 2000, il devient l'assistant de Sir Mark Elder au Hallé Orchestra pendant trois ans, avant d'occuper le poste de directeur musical du Glyndebourne Touring Opera pendant trois ans, à compter de 2004. Il inaugure son mandat de directeur musical de l'English National Opera en mai 2007 avec une nouvelle production de *Death in Venice* de Britten saluée par la critique. Sous sa direction, l'ENO présente de brillantes productions de *Peter Grimes*, *Benvenuto Cellini*, *Fidelio* et, au

cours de sa neuvième et dernière saison, *Otello*, de *Die Meistersinger von Nürnberg* et de *La Dame de Pique*, notamment. Il reçoit en 2008 le Royal Philharmonic Society Award du meilleur chef d'orchestre, puis en 2009, le Laurence Olivier Award de la meilleure prestation à l'opéra. En juin 2012, il est fait Officier dans l'Ordre de l'Empire britannique par la reine à l'occasion de son anniversaire, en récompense de services rendus à la musique.

Principal chef invité de l'Orchestre philharmonique de Bergen depuis août 2013, Edward Gardner inaugure ses fonctions de chef permanent à la tête de cette formation en octobre 2015 avec le concert de gala célébrant son 250ème anniversaire. Parmi ses nombreux projets passionnants, on peut citer des enregistrements pour Chandos Records et des tournées nationales et internationales. Il entretient des relations florissantes avec le BBC Symphony Orchestra et les Proms de la BBC; il travaille en outre en étroite collaboration avec le Philharmonia Orchestra, le London Philharmonic Orchestra et l'Orchestra of the Age of Enlightenment. Depuis 2011, il est premier chef invité du City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO), avec lequel il a donné la première au Royaume-Uni de *Weltethos* de Jonathan Harvey pour marquer l'ouverture des

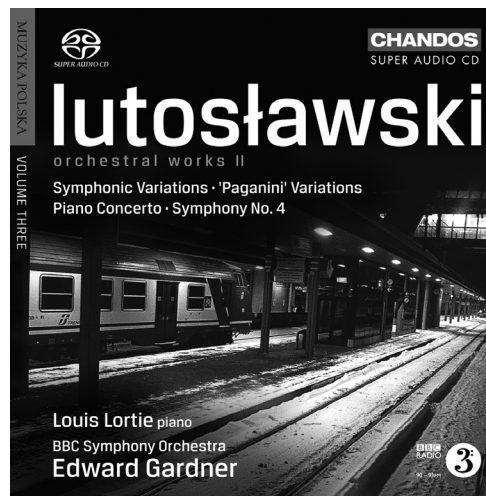
Olympiades culturelles de 2012; avec le même orchestre, il a dirigé, en 2013, la *Spring Symphony* de Britten à Birmingham et le *War Requiem* à la cathédrale St Paul de Londres au cours de l'année du centenaire de la naissance de Britten.

Sur le plan international, il a reçu de prestigieuses invitations pour diriger, entre autres, l'Orchestre royal du Concertgebouw, l'Orchestre philharmonique de la Radio néerlandaise, le Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre radio-symphonique de Francfort, l'Orchestre national de France, l'Orchestra Filarmonica della Scala, le Toronto Symphony Orchestra, l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre philharmonique tchèque, l'Orchestre symphonique de la radio suédoise et l'Orchestre symphonique national danois. Il a aussi travaillé avec l'Orchestre symphonique de la NHK, les orchestres symphoniques de

Melbourne, Houston et Saint-Louis, l'Orchestre du Centre National des Arts (Ottawa), le Mahler Chamber Orchestra, l'Orchestre philharmonique de Rotterdam, l'Orchestre philharmonique de Radio France et l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

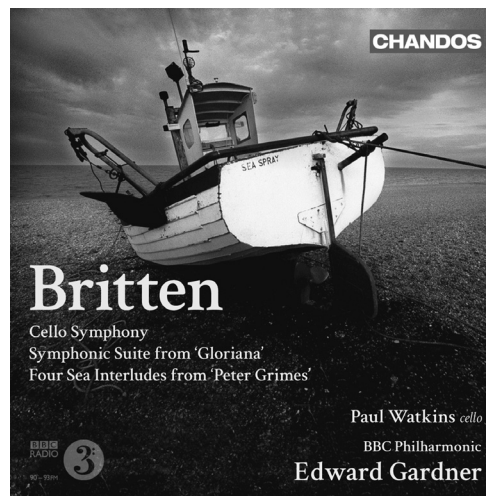
Edward Gardner travaille régulièrement avec de jeunes musiciens, notamment les orchestres de jeunes du CBSO et du Barbican, ainsi qu'à la Juilliard School of Music de New York. Il a fondé le Hallé Youth Orchestra en 2002. En septembre 2014, il a été nommé titulaire de la nouvelle chaire Mackerras de direction d'orchestre à la Royal Academy of Music. Il enregistre en exclusivité chez Chandos et a tout récemment publié des gravures très bien accueillies d'œuvres de Lutosławski, Szymanowski, Bartók, Britten, Verdi, Walton, Janáček et Berio. Il s'est en outre engagé dans un projet d'enregistrement d'œuvres pour orchestre de Mendelssohn qui est en cours de réalisation.

Also available

Lutosławski
Symphonic Variations • "Paganini" Variations • Piano Concerto • Symphony No. 4
CHSA 5098

Also available

Britten

Cello Symphony • Symphonic Suite from *Gloriana* • Four Sea Interludes from *Peter Grimes*
CHAN 10658

Also available

Britten
Piano Concerto • Violin Concerto
CHAN 10764

You can purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Steinway Model D (serial nos 589 179 and 552 350) concert grand pianos were used during this recording.

The BBC word mark and logo are trade marks of the British Broadcasting Corporation and used under licence. BBC Logo © 2011

Executive producer Ralph Couzens

Recording producers Mike George and Brian Pidgeon

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineer Chris Hardiman

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue MediaCityUK, Salford; 27 – 30 April 2015

Front cover *Au Café* (At the Café, date uncertain) by Jean-Georges Béraud (1849 – 1935) /

Private Collection; photograph © Berko Fine Paintings, Knokke-Heist, Belgium / Bridgeman Images

Back cover Photograph of Edward Gardner © Benjamin Ealovega Photography

Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Chester Music Ltd, London (Sonata), Éditions Max Eschig, Paris (*Élégie, L'Embarquement pour Cythère*), Éditions Salabert, Paris (other works)

© 2015 Chandos Records Ltd

© 2015 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Country of origin UK

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10875

Francis Poulenc (1899 – 1963)

1-3	Concerto, S 146 (1949) [†]
for Piano and Orchestra	20:00
4-10	Aubade, S 51 (1929) [†]
<i>Concerto chorégraphique</i>
for Piano and Eighteen Instruments	19:31
11-13	Concerto, S 61 (1932) ^{*†}
in D minor • in d-Moll • en ré mineur
for Two Pianos and Orchestra	19:06
14-16	Sonata, S 8 (1918, revised 1939) [*]
for Piano Four Hands	5:57
17	Élégie (en accords alternés), S 175 (1959) [*]
for Two Pianos	5:20
18	L'Embarquement pour Cythère, S 150 (1951) [*]
<i>Valse-musette</i>
for Two Pianos	2:02

TT 72:44

BBC Philharmonic

The BBC word mark and logo are
trade marks of the British Broadcasting
Corporation and used under licence.
BBC Logo © 2011

Louis Lortie piano
Hélène Mercier piano*
BBC Philharmonic[†]
Yuri Torchinsky leader
Edward Gardner[†]

POULENC: CONCERTOS FOR PIANO, ETC. – Lortie/Mercier/BBC Phil./Gardner

CHANDOS
CHAN 10875

POULENC: CONCERTOS FOR PIANO, ETC. – Lortie/Mercier/BBC Phil./Gardner

CHANDOS
CHAN 10875