

CHAN 10453

CHANDOS

gypsystings

adam summerhayes &
emil chkalov *fiddlers*

london concertante

gypsystings

adam summerhayes

emil chakalov

gypsyrings

1 Put out your cigarettes and dance	3:21
Traditional, arr. Adam Summerhayes	
2 Firefly	4:29
Adam Summerhayes	
3 Bulgarian Lament 24:17	
Trad., arr. Adam Summerhayes	
4 Caravan	4:12
Adam Summerhayes	
5 The Lark	3:06
G. Dinicu, arr. Adam Summerhayes	
6 Five Naked Ladybirds	2:56
Adam Summerhayes	
7 Last Train to Barking	1:50
Adam Summerhayes	
-

8 Swifts in Flight	2:38
Trad., arr. Adam Summerhayes	
9 Copanitza	3:30
Adam Summerhayes	
10 Slower One	4:09
Adam Summerhayes	
11 Bessarabyanka	5:08
Trad., arr. Adam Summerhayes	
12 Polka	1:52
Trad., arr. Adam Summerhayes	
13 Hot Doina	2:55
Adam Summerhayes	
-

TT 44:53

Adam Summerhayes violin
Emil Chakalov violin
London Concertante

the genesis

Gypsy Strings was conceived to try to capture on disc the impressive talents of London Concertante's leader Adam Summerhayes and Bulgarian fiddle-player Emil Chakalov. In stunning new arrangements of traditional gypsy tunes and original compositions, and with the backing of London Concertante's twelve-player string section, the two soloists demonstrate their technical agility and improvisational skills as they duel for the crown of violin supremo in a flamboyant programme.

Adam introduced me to Emil a few years ago as a new player for London Concertante; I am always delighted to be able to attract great instrumentalists to the group and thrilled when a player of Emil's talent agrees to be part of it. Adam and Emil have been friends since they studied with the great violin pedagogue Yfrah Neaman in London. As we performed together I was struck by two things: their amazing playing and their dedication to the highest technical standards of violinism. It also became apparent that they shared not only a profound love for the Eastern European fiddle music they have both known since childhood, but also an instinctive ability to improvise together. Just listen to the central improvisation section of *Bessarabyanka* (track 11) and you will struggle to differentiate the two players as they weave their melismatic lines. In the same section, you will also hear

a perfectly matched improvised passage in descending harmony that just appeared out of the ether.

Crucially for the genesis of this project, both soloists appear to be incapable of putting down their fiddles once they have started jamming: every gap in London Concertante rehearsals was soon filled with gypsy riffs and virtuoso jousting. This was by turns astounding, as they pushed the limits of violin technique, or amusing, as one or other went over the edge and crashed and burned. On one occasion, as I waited to go on stage for a concert of Mozart and Vivaldi and listened (with some horror as it was clearly audible in the auditorium) to a gypsy version of the *Four Seasons* coming from the green room, the idea of a project that could harness this manic creative energy struck me. Adam would write and arrange the music – I've always been a fan of his compositions – and he and Emil would be backed by strings.

If I'd had hopes of stopping them afflicting our audiences with pre-concert gypsy improvisations from backstage, it did not work – quite the opposite – but it was immensely satisfying over the next months to hear them continuing to experiment and to delve more deeply into this repertoire. The results are everything I could have hoped for. Cradled in the melting pot that is London's multicultural musical world, Adam

came up with brilliant new arrangements of some of his and Emil's favourites seen from a totally different angle, as well as a selection of original compositions. These meld what they love about their shared fiddle heritage with haunting new melodies, great grooves and some refreshingly new perspectives (the twelve-bar *copanitza* blues *Last Train to Barking* is a good example). The players of London Concertante responded to the idea with equal enthusiasm, which gives a remarkable freshness and vibrancy to the disc. Not that *Gypsy Strings* is simply a recording of virtuoso fireworks: you'll hear funky grooves, mesmerising, deeply beautiful melodies, and sometimes tunes that are just plain fun.

the music

Adam sees these pieces as part of a series of journeys, with strong associations between places and where he was when he first heard a piece, or had the idea for it. Most of these ideas seem to have been written on wine-stained napkins, folders for plane tickets or town plans, all of which ended up in an unruly pile on his desk.

Put out your cigarettes and dance was written in London, against the backdrop of unending discussions about the UK's impending smoking ban. It is based on one of several melodies called *Cigarettes*, this one probably of Russian/Jewish origin.

Firefly takes us to Paris, the melody scribbled on a Eurostar ticket. Something close to gypsy swing (a genre epitomised by the music of Django Reinhardt) is subverted by a funky bassline, urban gypsy/klezmer/punk influences and a hint of salsa. It is very typical of Adam's music.

Bulgarian Lament is a great melody that is an old favourite of both players. They agree that it is a traditional Bulgarian melody, but cannot agree on its name: like many gypsy pieces it seems to have more than one. Adam improvises in the central section over a groove he imagined when he first heard it over a glass of firewater in a roasting hot town square.

Caravan comes from the same trip. Somewhere (though he is not sure where) Adam slept on a small boat in a beautiful harbour. He drifted off listening to some beautifully hypnotic music coming across the water; the sound metamorphosed into this melody as he slept. There is an Andalusian influence to the work, though this seems to be unrelated to where he wrote it.

One of the most performed of Romanian gypsy pieces is **The Lark**. It is played by any fiddler with a desire for women to swoon at his feet. This time it is Emil's turn to take it away in the central section.

One piece of Adam's that predates the rest of the project is **Five Naked Ladybirds**. He wrote the melody in Prague some years ago,

but I persuaded him to play it as an encore for a London Concertante concert in Somerset. There were no parts for the ensemble at that point, so he dictated them to me as he drove us down the M5 motorway.

Last Train to Barking is a *copanitză* – a wild kind of Bulgarian wedding music in an 11/16 time signature. This one spans the Atlantic: conceived in America as a Bulgarian twelve-bar blues, it was finished whilst Adam travelled on the London Underground.

On the same trip to Paris that saw the birth of *Firefly*, Adam heard a stunning French band, and as he listened to one of their more cheerful numbers he began to hear the traditional melody *Repül a szán* interwoven with it in his mind. This was the beginnings of another gypsy-swing tune, **Swifts in Flight**.

Copanitză is another take on the Bulgarian style, but not one I would want at my wedding. It seems to plunge darkly and relentlessly towards disaster – very much, Adam tells me, the impression he had on a nightmare overnight coach journey through the mountains.

Slower One is just that, and is a mix of south-eastern European and Turkish rhythms blended with melodies more reminiscent of Czech folk music. It grew in his mind over a longer period, but some of the melodies were conceived in his sister's garden in Prague.

Bessarabyanka is a traditional song from Bessarabia with a variety of versions, often

about a prostitute, sometimes about a little yellow dress. The central section is a free improvisation between the two fiddles, in the style of a slow Romanian *doina* or poetic shepherd's lament.

In the nineteenth century there were only two dances where couples could dance face to face in a semi-embrace: the waltz and the polka. The latter was a dance craze that originated in Bohemia and swept through the western world. Gypsy bands cashed in on the socially acceptable sexiness: this **Polka** was written by Hungarian violinist Janos Bihari and dates from the early 1800s, though it is now played everywhere, including the cellar bar in Prague where Adam first heard it.

Traditionally, a *doina* has its melancholic roots in the Romanian hills, but Adam's **Hot Doina** belongs to a faster, sexier genre of the same name. Like so much about this project, Adam's spontaneity, both in performance and in composition, combined with his ability to interpret my half-baked ideas and turn them into storming melodies and exciting grooves (with this being a prime example: he came up with the tune on the spot when I first mentioned the project), exceeded all my expectations. I hope you enjoy listening to this disc as much as we enjoyed making it.

© 2008 Chris Grist

Adam Summerhayes is one of the UK's most talented and versatile violinists. In the classical field he has performed as recitalist, chamber musician and orchestral leader throughout the world and is also a busy recording artist whose discs have attracted great critical acclaim. Growing up listening to the sounds of his folk-fiddle-playing grandfather, Adam has always indulged his passion for folk music from all around Europe, picking up new melodies and jamming along in the cellar bars of Eastern Europe whenever the opportunity arose. His superb gypsy fiddling and amazing energy are a vital ingredient in the unique band ZUM with which he now tours worldwide.

Emil Chakalov was born and brought up in Bulgaria where he was immersed in the rich heritage and tradition of the gypsy fiddle-playing of Eastern Europe. Inspired by many of the great gypsy violinists, Emil took up the instrument himself and embarked on a career as a classical violinist, quickly gaining an enviable reputation for his flawless technique and impeccable musicality in the classical repertoire. His love for the traditional remains, however, and he is an equally exceptional talent in the gypsy field with the virtuosity to match his instincts.

London Concertante celebrated its fifteenth anniversary in 2006 with a concert at London's Wigmore Hall. After fifteen years of commitment to the highest standards, numerous recordings, performances throughout the UK and abroad, and enviable critical acclaim, London Concertante confidently stakes its claim as one of the finest chamber ensembles in Europe. Under the dynamic leadership of international recording artist Adam Summerhayes, the ensemble gives around 100 concerts a year, performing for festivals, music clubs and at theatres. With exceptional players and the inspired programming of Artistic Director Chris Grist, and the rare ability to vary its instrumental grouping while maintaining artistic endeavour, London Concertante enjoys an ever-growing reputation for exciting and memorable performances. During the 2007/8 season the ensemble will appear at the Wigmore Hall and South Bank Centre, at St Martin-in-the-Fields in its regular series of concerts, and it will also perform throughout the UK as well as touring to the US, Spain and Turkey. London Concertante has a thriving education programme, inspiring youngsters to enjoy classical music both as listeners and as performers.

dieentstehungsgeschichte

Hinter *Gypsy Strings* stand der Wunsch, die erstaunlichen Fähigkeiten des Konzertmeisters von London Concertante, Adam Summerhayes, und des bulgarischen Fiedlers Emil Chakalov zur Geltung kommen zu lassen. In mitreißenden neuen Arrangements traditioneller Zigeunerweisen und Originalkompositionen demonstrieren die beiden Solisten mit Unterstützung der zwölf Streicher des Kammerensembles ihre technische Gewandtheit und ihr Improvisationsgeschick, während sie alles daran setzen, sich in einem blendenden Programm gegenseitig zu übertrumpfen.

Adam stellte mir Emil vor einigen Jahren als neues Mitglied von London Concertante vor. Ich freue mich immer, solch großartige Musiker an dem Ensemble interessieren zu können, und bin begeistert, wenn ein Spieler von Emils Rang bereit ist mitzuwirken. Adam und Emil sind seit ihrer Studienzzeit bei dem berühmten Geigenlehrer Yfrah Neaman in London befreundet. Zweierlei beeindruckte mich an beiden, als wir zusammen konzertierten: ihr bemerkenswertes Spiel und ihre Hingabe an den Violinismus auf höchstem technischen Niveau. Außerdem wurde deutlich, dass sie nicht nur eine tiefe Leidenschaft für die osteuropäische Geigenmusik teilen, mit

der sie aufgewachsen sind, sondern auch die instinktive Fähigkeit, miteinander zu improvisieren. Hören Sie nur den mittleren Improvisationsteil von *Bessarabyanka* (11), und es wird Ihnen schwerfallen, die beiden Spieler auseinanderzuhalten, während sie ihre melismatischen Linien weben. In diesem Abschnitt hören Sie auch eine perfekt ko-improvisierte Passage in absteigender Harmonie, die einfach aus dem Nichts erschien.

Wichtig für die Entstehung dieses Projekts war auch der Umstand, dass beide Solisten offenbar nicht imstande sind, ihre Geigen abzulegen, wenn sie erst einmal zu spielen begonnen haben. Jeder freie Moment bei den Proben von London Concertante war bald von Zigeuner-Riffs und virtuosem Wetteifer erfüllt. Mal war dies atemberaubend, wenn sie an die Grenzen der Violintechnik vorstießen, mal wieder amüsant, wenn der eine oder andere zu viel wagte, abstürzte und in Flammen aufging. Es war bei einer Gelegenheit, als ich hinter der Bühne auf den Beginn eines Konzertes mit Musik von Mozart und Vivaldi wartete und (zu meinem Schrecken, weil auch für das Publikum hörbar) aus den Tiefen eine Zigeunerversion der *Vier Jahreszeiten* erklang, dass ich mir überlegte, wie man diese manische Energie in ein schöpferisches

Projekt umsetzen könnte. Adam würde die Musik schreiben und arrangieren (ich war schon immer ein großer Freund seiner Kompositionen), und Emil und er würden von Streichern begleitet werden.

Meine leise Hoffnung, unser Konzertpublikum damit von dem fernen Klang unverhoffter Zigeunerimprovisationen zu verschonen, erfüllte sich nicht – ganz im Gegenteil – aber es war ungemein befriedigend, in den Monaten danach zu hören, wie die beiden weiter experimentierten und dieses Repertoire tiefer ergründeten. Ich hätte mir kein besseres Ergebnis wünschen können. Aus dem Schmelztiegel der multikulturellen Musikwelt Londons brachte Adam glänzende neue Arrangements – Lieblingsstücke von Emil und ihm aus völlig neuer Sicht – und eine Reihe von Originalkompositionen hervor, in denen sich die Leidenschaft der beiden für ihre gemeinsame Geigentradition mit unvergesslichen neuen Melodien, fantastischen Grooves und erfrischend neuen Perspektiven verbindet (der zwölftaktige Kopanitsa-Blues *Last Train to Barking* ist ein gutes Beispiel). Die Musiker von London Concertante sprachen mit ähnlichem Enthusiasmus auf die Idee an, so dass die CD von bemerkenswerter Frische und Resonanz erfüllt ist. Nicht etwa, dass *Gypsy Strings* einfach nur eine Aufnahme von virtuosen

Feuerwerken wäre: Sie hören auch funky Grooves, hypnotisierend schöne Melodien und zuweilen Musik, die einfach nur Spaß macht.

diemusik

Adam versteht diese Stücke im Rahmen von Reiseetappen, mit lebhaften Assoziationen zwischen Orten und zu Plätzen, an denen er sich aufhielt, als er ein Stück zuerst hörte oder den Einfall dazu hatte. Die meisten dieser Ideen scheint er auf weinbefleckten Servietten, Flugticketmappen oder Stadtplänen festgehalten zu haben; alles sammelte sich in einem unordentlichen Stapel auf seinem Schreibtisch.

Put out your cigarettes and dance entstand in London vor dem Hintergrund endloser Diskussionen über das bevorstehende Rauchverbot in Großbritannien. Es basiert auf einem von mehren Stücken mit dem Titel *Cigarettes*, das in diesem Fall wohl russisch-jüdischen Ursprungs ist.

Firefly führt uns nach Paris. Die Melodie war auf ein Eurostar-Ticket gekritzelt. Etwas aus der Nähe des Zigeuner-Swing (wie in der Musik von Django Reinhardt) wird durch eine funky Basslinie, Urban Gypsy/Klezmer/Punk-Einflüsse und einen Touch Salsa verfremdet. Typisch Adam.

Bulgarian Lament ist eine herrliche Melodie, an der beide Musiker sehr hängen. Sie sind sich darin einig, dass es sich um eine bulgarische Volksweise handelt, streiten sich aber über den Namen: So wie bei vielen Zigeunerstücken scheint es dafür mehr als einen Titel zu geben. Adam improvisiert im Mittelteil über einem Groove, der ihm bei einem Glas Feuerwasser auf einem glühend heißen Marktplatz in den Sinn kam.

Caravan geht auf dieselbe Reise zurück. Irgendwo (genau kann er sich nicht mehr erinnern) war Adam auf einem kleinen Boot in einem malerischen Hafen. Über das Wasser trieb einschläfernde Musik, und er nickte ein; als er wieder aufwachte, hatten sich die Klänge in ihm zu dieser Melodie geformt. Das Stück zeigt andalusische Einflüsse, obwohl dies mit dem Entstehungsort nichts zu tun haben scheint.

Eines der am häufigsten aufgeführten rumänischen Zigeunerstücke heißt **The Lark**. Fiedler, die darauf hoffen, Frauen in Verückung zu bringen, verlassen sich darauf. Diesmal darf Emil im Mittelteil loslegen.

Ein Stück, das dem Rest des Projekts zeitlich vorausgeht, ist **Five Naked Ladybirds**. Adam schrieb es vor einigen Jahren in Prag, und ich brachte ihn dazu, es bei einem Konzert von London Concertant in Somerset als Zugabe zu spielen. Da es zu diesem Zeitpunkt nur eine Solomelodie war, diktierte er die

Ensembleparts unterwegs, am Steuer unseres Wagens auf der Autobahn.

Last Train to Barking ist ein *Kopanitsa* – ein feuriger bulgarischer Hochzeitstanz im 11/16-Takt. Dieses Stück schlägt eine Brücke über den Atlantik: Es hatte seine Anfänge in Amerika als bulgarischer Zwölfaktblues und wurde von Adam in der Londoner U-Bahn in seine endgültige Form gebracht.

Auf jener Paris-Reise, der wir *Firefly* verdanken, hörte Adam eine faszinierende französische Band, und eine der aufgeräumteren Nummern verband sich in ihm geistig mit der Volksweise *Repül a szán*. Das war der Anfang eines weiteren Zigeuner-Swing-Stücks, **Swifts in Flight**.

Auch **Copanitsa** lehnt sich wieder an den bulgarischen Stil an, aber ich würde auf meiner Hochzeit lieber darauf verzichten. Das Stück scheint finster und unauffaltam auf eine Katastrophe zuzustürzen – diese Vorstellung hatte jedenfalls auch Adam während einer alptraumhaften Busreise durch die Berge.

Slower One ist – wie der Titel schon sagt – langsamer. Südosteuropäische und türkische Rhythmen verbinden sich mit Melodien, die eher an tschechische Volksmusik erinnern. Das Stück keimte über längere Zeit, und auf einige der Themen kam Adam im Garten seiner Schwester in Prag.

Bessarabyanka ist ein Volkslied aus Bessarabien, das in verschiedenen

Fassungen existiert; manchmal geht es um eine Dirne, manchmal um ein kleines gelbes Kleid. Der Mittelteil ist eine freie Improvisation der beiden Fiedler, im Stil eines langsamen rumänischen *Doina* oder poetischen Hirtenklagelieds.

Im neunzehnten Jahrhundert gab es nur zwei Paartänze, bei denen sich die beiden Partner halb umarmen durften: Walzer und Polka. Die Polka ging von Böhmen aus und eroberte rasch ganz Europa. Zigeunerkapellen wussten den gesellschaftlich akzeptablen Reiz zu nutzen. Diese **Polka** ist eine Komposition des ungarischen Geigers Janos Bihari und stammt aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert; heute wird sie fast überall gespielt, auch in der Prager Kellerkneipe, wo Adam sie zuerst hörte.

Ein *Doina* hat seine melancholischen Wurzeln in den rumänischen Bergen, aber Adams **Hot Doina** gehört einem Genre gleichen Namens an, das schneller und sexier ist. Wie so vieles an diesem Projekt übertraf Adams Spontaneität sowohl in der Komposition als auch der Interpretation – verbunden mit seiner Fähigkeit, meine unausgegorenen Ideen aufzugreifen und in mitreißende Melodien und aufregende Grooves umzusetzen – alle meine Erwartungen. Dieses Stück ist ein gutes Beispiel: Er schüttelte die Melodie aus dem

Ärmel, als ich das Projekt zum erstenmal erwähnte. Ich hoffe, Sie haben an dieser Musik ebensoviel Freude, wie wir sie bei der Aufnahme hatten.

© 2008 Chris Grist
Übersetzung: Andreas Klatt

Adam Summerhayes ist einer der glänzendsten und vielseitigsten Violinspieler Großbritanniens. Im klassischen Bereich ist er als Solist, Kammermusiker und Konzertmeister in aller Welt aufgetreten, und seine Schallplatten sind von der Kritik mit großem Zuspruch aufgenommen worden. Zu den Volksmusikklängen seines fiedelnden Großvaters aufgewachsen, erfreut sich Adam einer Leidenschaft für Volksmusik aus ganz Europa; wann immer sich die Gelegenheit dazu ergibt, besucht er die Kellerlokale Osteuropas, um neue Melodien aufzugreifen und mitzuimprovisieren. Sein blendendes Zigeunerspiel und seine unerschöpfliche Energie prägen die Band ZUM, mit der er die Welt bereist.

Emil Chakalov wuchs in Bulgarien auf, wo er das reiche Erbe und die Tradition der osteuropäischen Zigeunermusik aufnahm. Von den vielen großen Zigeunergeigern inspiriert, wandte Emil sich ebenfalls dem Instrument zu. Als klassischer Violinspieler erwarb er rasch

einen beneidenswerten Ruf für makellose Technik und vollkommene Musikalität. Seine Leidenschaft für die Zigeunermusik bleibt jedoch ungebrochen, und auch hier ist er ein Ausnahmetalent von gleichermaßen hoher Virtuosität und Instinktfähigkeit.

Das Kammerensemble **London Concertante** feierte 2006 sein fünfzehnjähriges Bestehen mit einem Konzert in der Londoner Wigmore Hall. Die Verpflichtung zum höchsten künstlerischen Niveau, zahlreiche Schallplattenaufnahmen, Konzerte im In- und Ausland und beneidenswerte Kritiken bedeuten, dass London Concertante heute zu den besten Kammerensembles Europas zählt. Unter der dynamischen Leitung des internationalen Schallplattenkünstlers Adam Summerhayes gibt das Ensemble jährlich etwa 100

Konzerte bei Festivals, in Musikclubs und traditionellen Aufführungsstätten. Mit außergewöhnlichen Musikern und der inspirierten Programmgestaltung durch den künstlerischen Leiter Chris Grist sowie die seltene Fähigkeit, seine Zusammensetzung ohne Kompromisse an die künstlerische Leistung zu variieren, steht London Concertante im Ruf für aufregende und denkwürdige Auftritte. In der Spielzeit 2007/2008 waren Londoner Konzerte in der Wigmore Hall und im South Bank Centre sowie regelmäßige Auftritte in St. Martin-in-the-Fields geplant; außerdem standen Tourneen durch Großbritannien, die USA, Spanien und die Türkei auf dem Programm. London Concertante widmet sich auch einem erfolgreichen Bildungsprogramm, um die Freude an der klassischen Musik an die Jugend zu vermitteln.

lagenèse

Gypsy Strings a été conçu dans le but d'essayer de capturer sur le disque les talents impressionnants du premier violon du London Concertante Adam Summerhayes et du violoniste bulgare Emil Chakalov. Dans des superbes nouveaux arrangements de mélodies tziganes traditionnelles et des compositions originales, avec le soutien des douze instrumentistes de la section des cordes du London Concertante, les deux solistes démontrent leur agilité technique et leurs qualités d'improvisateur tandis qu'ils se lancent dans un duel pour la couronne du suprême violoniste virtuose dans un programme flamboyant.

Adam me présenta à Emil il y a quelques années comme nouveau membre pour le London Concertante; je suis toujours enchanté de pouvoir attirer dans le groupe des musiciens remarquables, et enthousiasmé quand un interprète du talent d'Emil accepte d'en faire partie. Adam et Emil sont amis depuis leurs études auprès du grand violoniste pédagogue Yfrah Neaman à Londres. Pendant que nous étions en train de jouer ensemble, je fus frappé par deux choses: la qualité incroyable de leur jeu et leur attachement aux plus hauts standards de la technique violonistique. Par ailleurs, il devint clair qu'ils ne partageaient pas seulement

un amour profond pour la musique de violon d'Europe de l'Est qu'ils connaissent depuis l'enfance, mais qu'ils possédaient également la capacité instinctive d'improviser ensemble. Écoutez seulement la section centrale improvisée de *Bessarabyanka* (page 11), et vous aurez bien des difficultés à différencier les deux musiciens tandis qu'ils tissent leurs lignes mélismatiques. Dans la même section, vous entendrez également un passage improvisé en harmonies descendantes parfaitement assorties qui jaillit subitement de l'éther.

Un aspect crucial de la genèse de ce projet est que les deux solistes semblent incapables de poser leurs instruments un fois l'improvisation commencée: toutes les pauses pendant les répétitions du London Concertante furent rapidement remplies de riffs tziganes et de joutes virtuoses. C'était tour à tour stupéfiant quand ils poussaient les limites de la technique de violon, ou amusant quand l'un ou l'autre allant trop loin se plantait et se brûlait. Une fois, alors que j'attendais d'entrer en scène pour un concert Mozart et Vivaldi et que j'écoutais (avec une certaine horreur car c'était parfaitement audible dans la salle) une version tzigane des *Quatre Saisons* provenant du salon vert, l'idée d'un projet qui pourrait exploiter cette énergie

créatrice frénétique me frappa. Adam écrirait et arrangerait la musique – je suis depuis toujours un fan de ses compositions – et lui et Emil seraient soutenus par les cordes.

Si j'avais l'espoir de les empêcher d'accabler le public avec leurs improvisations tziganes en avant concert depuis les coulisses, cela ne marcha pas – tout le contraire – mais il fut si satisfaisant de les entendre pendant les mois suivants continuer d'expérimenter et de creuser plus profondément dans ce répertoire. Le résultat est tout ce que je pouvais espérer. Bercé dans le melting-pot qu'est le monde musical multi-culturel de Londres, Adam concocta de brillants nouveaux arrangements de plusieurs de ses morceaux préférés et de ceux d'Emil, abordés d'un point de vue totalement différent, et une sélection de pièces originales. Ces pièces mélangent ce qu'ils aiment dans leur héritage violonistique commun avec de nouvelles mélodies lancinantes, des rythmes enivrants et de nouvelles perspectives rafraîchissantes (les douze mesures blues *copanitza* de *Last Train to Barking* en sont un bon exemple). Les instrumentistes du London Concertante réagirent à l'idée de ce projet avec un enthousiasme égal, ce qui produit une fraîcheur et une sonorité remarquables au disque. *Gypsy Strings* n'est cependant pas un simple enregistrement de feux d'artifices

virtuose: vous pourrez entendre des rythmes funky, des mélodies hypnotiques d'une beauté profonde, et parfois des airs qui sont tout simplement drôles.

■ lamusique

Adam conçoit ces pièces comme faisant partie d'une série de voyages, avec de fortes associations entre les lieux et les endroits où il se trouvait quand il entendit une pièce pour la première fois, où quand il en eut l'idée. La plupart de ces idées semblent avoir été notées sur des serviettes de tables tachées de vin, des pochettes de billets d'avion ou de plans de ville, le tout finissant par s'entasser sur son bureau en une pile anarchique.

Put out your cigarettes and dance a été composée à Londres en arrière-fond des discussions interminables concernant l'imminence de la loi interdisant de fumer dans les lieux publics en Grande-Bretagne. La pièce se fonde sur l'une des mélodies intitulées *Cigarettes*, celle-ci étant probablement d'origine russo-juive.

Firefly nous conduit à Paris, la mélodie griffonnée sur un billet Eurostar. Quelque chose d'un rythme tzigane (un genre incarné par la musique de Django Reinhardt) se voit subverti par une ligne de basse funky, par des influences urbaines d'inspiration tzigane, klezmer et punk, et par un soupçon de

salsa. Le tout est très typique de la musique d'Adam.

La superbe mélodie de **Bulgarian Lament** est depuis longtemps l'une des préférées des deux interprètes. Ils s'accordent sur le fait qu'il s'agit d'une mélodie traditionnelle bulgare, mais pas sur son nom: comme tant de pièces tziganes, elle semble en posséder plus d'un. Dans la section centrale, Adam improvise sur un rythme qu'il imagina quand il l'entendit pour la première fois en dégustant un verre d'eau-de-vie sur une place par une journée torride.

Caravan date du même voyage. Quelque part (mais il n'est pas sûr de l'endroit), Adam dormait dans un petit bateau amarré dans un joli port. Il s'assoupit en écoutant une musique hypnotique venant à travers l'eau; la sonorité se transforma en cette mélodie tandis qu'il sommeillait. Une influence andalouse imprègne cette pièce, cependant elle ne semble pas avoir de lien avec le lieu où il la composa.

The Lark est l'une des pièces tziganes les plus jouées. C'est un morceau de choix pour tout violoniste souhaitant voir les femmes se pâmer à ses pieds. Cette fois-ci c'est au tour d'Emil de s'en emparer dans la section centrale.

Five Naked Ladybirds est l'une des pièces d'Adam datant d'avant l'idée de ce projet. Il en composa la mélodie il y a quelques années à

Prague, mais j'ai réussi à le convaincre de la jouer comme bis lors d'un concert du London Concertante dans le Somerset. Comme il n'existait aucune partie pour l'ensemble à ce moment-là, il me les dicta tout en conduisant sur l'autoroute en direction du lieu du concert.

Last Train to Barking est une *copanitza* – un genre débridé de musique de mariage bulgare utilisant une mesure à 11/16. Celle-ci enjambe l'Atlantique: conçue en Amérique comme un blues bulgare de douze mesures, Adam la termina dans le métro de Londres.

Pendant le même voyage à Paris qui vit la naissance de *Firefly*, Adam entendit un groupe français extraordinaire, et pendant qu'il écoutait l'une de leurs pièces les plus enjouées, il commença à entendre la mélodie traditionnelle *Repül a szán* se mêler avec elle dans son esprit. Ce fut le début d'un nouvel air sur un rythme tzigane, **Swifts in Flight**.

Copanitza utilise de nouveau le style bulgare, mais d'un genre que je ne voudrais pas entendre à mon mariage! En effet, la pièce donne le sentiment de plonger sombrement et implacablement vers quelque désastre – tout à fait, me dit Adam, l'impression cauchemardesque qu'il eut pendant un voyage de nuit à travers les montagnes.

Slower One est exactement cela, et combine des rythmes du sud-est de l'Europe et de Turquie avec des mélodies évoquant

davantage la musique folklorique tchèque. Adam réfléchit longtemps à ce morceau, et composa plusieurs des mélodies dans le jardin de sa sœur à Prague.

Bessarabyanka est une chanson traditionnelle de Bessarabia. Elle possède plusieurs versions, souvent à propos d'une prostituée, parfois à propos d'une petite robe jaune. La section centrale est une improvisation libre entre les deux violonistes dans le style d'une lente *doina* roumaine ou lamentation poétique de berger.

Au dix-neuvième siècle, seules deux danses permettaient aux couples de danser face à face en se tenant dans les bras: la valse et la polka – cette dernière, une danse en vogue originaire de Bohême, déferla sur le monde occidental. Des groupes tziganes tirèrent profit de ce rapprochement des sexes socialement acceptable. Datant du début des années 1800, cette **Polka** fut composée par le violoniste hongrois Janos Bihari. Elle est aujourd'hui jouée partout, y compris à Prague dans un bar en sous-sol où Adam l'entendit pour la première fois.

Traditionnellement, une *doina* tire ses racines mélancoliques dans les collines de Roumanie, mais la **Hot Doina** d'Adam appartient à un genre plus rapide et plus sexy du même nom. Comme tant d'aspects de ce projet, la spontanéité d'Adam, comme interprète et comme compositeur, mêlée à

sa capacité de saisir mes idées à la noix et de les transformer en mélodies impétueuses et en rythmes excitants (cette pièce en est un exemple de premier ordre: quand je lui ai parlé du projet la première fois, il en trouva l'air instantanément), surpassa toutes mes espérances. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écoute de ce disque que nous avons eu à l'enregistrer.

© 2008 Chris Grist

Traduction: Francis Marchal

Adam Summerhayes est l'un des violonistes de Grande-Bretagne aux dons les plus brillants et les plus variés. Dans le domaine classique, il s'est produit en récital, en musique de chambre et comme premier violon d'orchestre dans le monde entier, tandis que ses nombreux enregistrements lui ont attiré les éloges de la critique. Bercé dans son enfance par les sonorités folkloriques du violon de son grand-père, Adam s'abandonne depuis toujours à sa passion pour les musiques folkloriques de toute l'Europe, cueillant constamment de nouvelles mélodies et improvisant dans les bars en sous-sol d'Europe de l'Est à chaque fois que l'occasion se présente. Son superbe jeu de violon tzigane et son extraordinaire énergie sont des ingrédients fondamentaux dans le groupe ZUM, unique en son genre, avec lequel il effectue des tournées dans le monde entier.

Né en Bulgarie, **Emil Chakalov** grandit dans l'héritage et la riche tradition du jeu de violon tzigane d'Europe de l'Est. Inspiré par de nombreux grands violonistes tziganes, Emil étudia l'instrument et se lança dans une carrière de violoniste classique, se faisant rapidement une réputation enviable pour sa technique infailible et sa parfaite musicalité dans le répertoire classique. Son amour pour la musique traditionnelle est toujours vivant, et il s'impose également comme un exceptionnel talent dans le style tzigane grâce à une virtuosité capable d'égaliser son instinct.

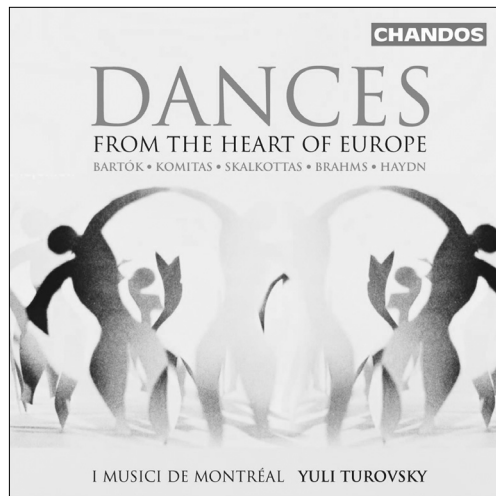
Le **London Concertante** a célébré son quinzième anniversaire en 2006 avec un concert au Wigmore Hall de Londres. Après quinze années consacrées à la recherche du plus haut niveau de qualité, réalisant de nombreux enregistrements, donnant des concerts à travers la Grande-Bretagne et à l'étranger, et recevant les éloges enviés de la critique, le London Concertante peut revendiquer avec confiance sa place

parmi les meilleurs ensembles de chambre d'Europe. Sous la direction dynamique d'Adam Summerhayes, l'ensemble donne environ cent concerts par an, se produisant dans des festivals, des clubs et des théâtres. Grâce à ses musiciens exceptionnels, à la programmation inspirée de son directeur artistique Chris Grist et à la capacité rare de pouvoir varier ses formations instrumentales tout en maintenant sa ligne de conduite artistique, le London Concertante connaît une réputation sans cesse grandissante pour ses interprétations passionnantes et mémorables. Pendant la saison 2007/2008, l'ensemble joue à Londres au Wigmore Hall, au South Bank Centre, et à St Martin-in-the-Fields dans sa série de concerts régulière, mais aussi dans toute la Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Espagne et en Turquie. Par ailleurs, le London Concertante poursuit avec succès un programme éducatif dont le but est de donner aux jeunes le goût de la musique classique comme auditeurs et comme interprètes.

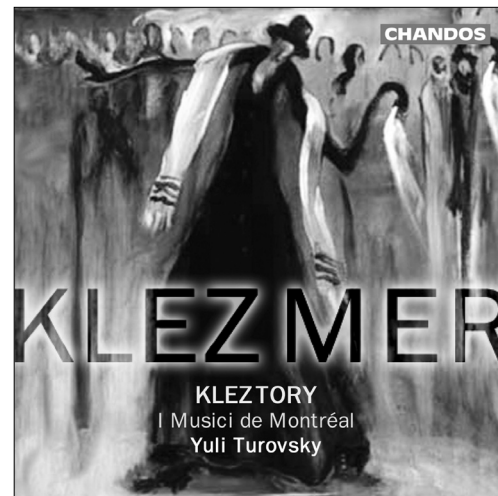

Also available

Dances from the Heart of Europe
CHAN 10094

Also available

Klezmer
CHAN 10181

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
To order CDs by mail or telephone please contact Liz: 0845 370 4994

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

Chandos 24-bit recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Executive producer Chris Grist

Recording producers Nick Howson and Chris Grist

Sound engineer Matt Butler

Editor Matt Butler

Mastering Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Air Studios, Hampstead, London; 7 & 8 December 2005; Rockfield Studios, Herefordshire: 6 & 7 July 2006

Front cover *London Underground* by Sean Kearney

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Elizabeth Long

Copyright All pieces traditional or written/arranged by Adam Summerhayes who has not registered them.

Previously released on CMG Records © CMG 2006

© 2008 Chandos Records Ltd

© 2008 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10453

GYPSY STRINGS - Summerhayes/Chakalov/London Concertante

GYPSY STRINGS - Summerhayes/Chakalov/London Concertante

gypsystrings

- 1 Put out your cigarettes and dance 3:21
- 2 Firefly 4:29
- 3 Bulgarian Lament 4:17
- 4 Caravan 4:12
- 5 The Lark 3:06
- 6 Five Naked Ladybirds 2:56
- 7 Last Train to Barking 1:50
- 8 Swifts in Flight 2:38
- 9 Copanitza 3:30
- 10 Slower One 4:09
- 11 Bessarabyanka 5:08
- 12 Polka 1:52
- 13 Hot Doina 2:55

TT 44:53

Adam Summerhayes violin

Emil Chakalov violin

London Concertante

Printed in the EU	MCPS	
0 95115 14532 6		
LC 7038	DDD	TT 44:53
Recorded in 24-bit/96 kHz		

CHANDOS
CHAN 10453

CHANDOS
CHAN 10453

© 2008 Chandos Records Ltd © 2008 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England