

légende

theodore kerkezos
works for saxophone and orchestra

london symphony orchestra
yuri simonov

debussey · schmitt · tomasi · d'indy · maurice

onyx

La pièce "des Alyscamps
l'âme brûlure" a été écrite fais le const
d'une émotion très douloureuse, en apprenant
la mort d'un cousin de mon mari, que
nous considérons comme un frère. C'était
un être très attachant, bon, intelligent et
gai. Sa vie avait été brisée en 1944;
il avait été très grièvement blessé. Il
vivait retiré en pleine Provence, au milieu
des vignes des pêchers et des oliviers - dans
sa "Campagne". Au point bien encore je lui
fus recommandé pour les Beaux de poète
que nous avions passés en la compagnie. C'est
à ce à lui que j'ai appris à forger le rai-
charme de la Provence, à aimer le char-
tard des citades, à apprécier la joie de
trouver un filet d'eau dans une roche. Dans
un pays où elle est si rare. Je ne peux faire
de mots pour vous dire combien la disparition
a été cruelle pour nous. La pièce que vous
avez écrite en 2 vers à cette époque.
aviez a été écrite en 2 vers à cette époque.
Le fut, bien semblable au fait que nous ayons
de vécu qu'un choc émotional. Il s'agissait
à son arrivée. Il n'y a aucune indication
dans votre demande.

Tante Maurice

This letter from Paule Maurice to Kerkezos's teacher Jean-Marie Londeix, dated 29 September 1960, relates how the fourth movement of her *Tableaux de Provence* was inspired by grief at the death of her husband's cousin, a dear friend who had taught her to love Provence

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)**Rapsodie pour orchestre et saxophone solo** (1905)

Rhapsody for orchestra and solo saxophone

Rhapsodie für Orchester und Saxophon

1		Très modéré – Allegretto scherzando	11.01
---	--	-------------------------------------	-------

FLORENT SCHMITT (1870–1958)**Légende op.66** (1918)

11.01

HENRI TOMASI (1901–1971)**Concerto pour saxophone et orchestre** (1949)

Saxophone Concerto · Saxophonkonzert

3	I	Andante	12.50
4	II	Giration: Finale. Allegro	6.15

VINCENT D'INDY (1851–1931)**Choral varié op.55** (1903)

11.06

PAULE MAURICE (1910–1967)**Tableaux de Provence** (1948–55)

6	I	Farandole des jeunes filles (Dance of the Young Girls)	2.38
7	II	Chanson pour ma mie (Song for my Love)	1.48
8	III	La Bohémienne (The Bohemian Girl)	1.14
9	IV	Des Alyscamps l'âme soupire (The Sigh of the Soul for the Alyscamps)	5.40
10	V	Le Cabridan (The bumblebee)	3.18

Total timing: 66.56

Theodore Kerkezos *saxophone***London Symphony Orchestra****Yuri Simonov**

French Music for Saxophone and Orchestra

Since its invention by Adolphe Sax in 1841, the saxophone has been a stalwart presence in military bands and various kinds of popular music (notably jazz) but has had a hard struggle to establish itself as a viable member of the symphony orchestra, or as a soloist in chamber works and concertos. That it has done so is largely the work of French composers, who seem to have found it particularly congenial to convey an inimitably French atmosphere compounded of expressive vibrato, textural clarity and rhythmic alertness. It is also due to notable performers such as Marcel Mule (1901–2001), who was professor of saxophone at the Paris Conservatoire and encouraged or commissioned many composers to write for the instrument.

Before then, however, it fell to a wealthy American lady saxophonist from Boston to commission the first significant French works for the instrument. Tireless in her efforts to enlarge its repertoire, Elise Boyer Hall (1851–1924) was responsible for three pieces we hear on this disc. Vincent d'Indy composed his **Choral varié** for her in 1903; she premiered it in Boston the following January and in May introduced it to Paris at a concert of the Société Nationale conducted by Alfred Cortot. This was a work that helped make composers aware of the saxophone's most expressive and noble qualities – qualities d'Indy was in fact eminently qualified to express, and which seem to have been his main concern in writing this work. The sombre, thoughtful beauty of the orchestral introduction prepares for the saxophone's pensive statement of the choral theme, and there follows a series of developing variations that use elements from both introduction and chorale. The character of the music is often like a slow processional, with some memorably melancholic climaxes.

Mrs Hall had already commissioned a work from Claude Debussy, as far back as 1895. Although he accepted a down-payment, he did his best to procrastinate, if not to avoid fulfilling the commission altogether. Elise Hall pursued him relentlessly, however, and made sure he attended her 1904 concert at which she played the d'Indy. Between 1901 and 1908 Debussy managed to draft a piece for her: it's often claimed that he left it incomplete, but in fact he fulfilled his task with great conscientiousness, and the result is a characteristic yet unusual expression of his individual genius. In the opening bars, Debussy uses an orchestration technique in the strings that had never been used before, but that after proving very successful was subsequently used extensively both by himself and other composers. The manuscript he sent to Mrs Hall in 1908 is a complete short score including detailed indications of orchestration. He never made a full score, however, and it was only after Debussy's death that this task was fulfilled by Roger-Ducasse, so that the piece was finally performed in 1919 conducted by André Caplet at the Salle Gaveau, with Yves Mayeur as the soloist.

Though published simply as **Rapsodie pour orchestra et saxophone**, the manuscript is entitled *Rapsodie mauresque*, no doubt alluding to the Spanish-Moorish flavour of some of the material. Yet the great saxophonist and pedagogue Jean-Marie Londeix identified that most of its motifs in fact derive from Parisian vendors' street cries. To some extent, therefore, Debussy must have conceived his work as an evocation of Parisian street life, for which the

saxophone was a highly appropriate instrument; there are also echoes of the chiaroscuro of his orchestral Nocturnes (especially 'Nuages', another Parisian street scene). The work falls into main two sections, fast–slow, with a volatile transitional passage, rather like a Liszt Hungarian Rhapsody.

Florent Schmitt's **Légende**, op.66 was another of Elise Hall's commissions; composed in 1918, it was premiered in 1919 in the composer's adaptation for viola and orchestra, and not heard in its saxophone form until Marcel Mule presented it in 1938. Schmitt was most celebrated for his highly-coloured and sensual evocations of the Orient, as in his ballet *La Tragédie de Salomé*. There is certainly an oriental atmosphere about *Légende*, but it is more a work of magical, rapturous evocation, the saxophone arising out of and sinking into an iridescent orchestral background. Though the music has a certain sense of narrative – it would make a marvellous ballet – the work is more an exploration of a heady, perfumed, nocturnal atmosphere, conducted by a complete master of the orchestra.

The Parisian Paule Maurice studied at the Paris Conservatoire and afterwards taught harmony and sight-reading there. She published a harmony textbook and composed quite prolifically. Her suite **Tableaux de Provence** was composed between 1948 and 1955, and is intended to evoke Provence and the South of France generally through a series of musical postcards. The music is largely bright and extrovert: the blithe opening movement is a Farandole (the Provençal dance made famous in Bizet's *L'Arlesienne*), and there is a lyrical *Cansoun* (song), a lively portrait of a *Boumiano* (gypsy woman) and a brilliant, buzzing representation of the *Cabridan* – the hornet – to finish. (This movement was written first, for Marcel Mule, and is considered – along with the cadenza that Maurice added later – one of the most virtuosic in the repertoire). But the mood darkens to one of elegiac lament in the *Alyscamps*, an evocation of the roads at the gates of Arles bordered by Roman and Gallic tombs, which Maurice wrote in memory of a close family friend who had recently died.

Born in Marseille of Corsican descent, Henri Tomasi studied at the Paris Conservatoire in his twenties and pursued a career as conductor, instrumentalist and composer. He was one of the pioneers of music for the radio and wrote many works for wind instruments, including concertos. Among these are several pieces for saxophone, of which the most important is his **Saxophone Concerto** composed in 1951 and premiered in Paris in December of that year by Marcel Mule at the Pasdeloup Concerts, conducted by Pierre Dervaux. In this work Tomasi was inspired by the mystical poem *Noche obscura del alma* by St John of the Cross (Juan de Yépes y Alvarez, 1542–1591). The Saint describes spiritual love, the love of God, in terms that evoke the passion and abandonment of physical love.

Tomasi cast his concerto, probably one of the most substantial and thoughtful ever written for saxophone, in two movements, slow and fast, in which the solo saxophone seems to evoke the prophetic voice of the poet-saint. A dramatic and colourful work, it traverses a kaleidoscope of moods and colours, from the deeply serious to the obsessive and ecstatic.

'These new voices in the orchestra possess certain rare and precious qualities. Soft and penetrating in the upper register, full and smooth in the low, their middle range is profoundly expressive. Saxophones can figure to great advantage in all genres of music, but especially in slow, soft movements.'

(Hector Berlioz's *Traité d'instrumentation*, 1855)

I fell in love with the warm and full sound of the saxophone from the moment I first heard it. I would spend hours exploring and discovering its endless sound colours.

Like the human voice, its sound, conceived in the brain and generated in the soul, pours forth from our body to reach the audience.

My constant quest for a better sound made me experiment with the mechanical part of my saxophone. As I came closer to the ideal sound that I heard inside me, the instrument itself responded, showing me new modes of expression.

The works on this CD have always been a great challenge for saxophonists (hardly any recordings exist) owing to their virtuosic and interpretative demands, but above all because of the characteristic sound they require. So, in 2004, I began working intensively on the sound of these works, taking them up entirely afresh. I played them repeatedly and my research on them yielded rare information. I contacted people who had known the composers, I adapted mouthpieces and reeds and, after six years, I felt ready to record them. Spring was the best time, with its ideal humidity and temperatures for the saxophone.

The studio staff, the conductor and orchestra were very sympathetic, and I am especially grateful to them for their invaluable contribution.

© Theodore Kerkezos, 2010

Theodore Kerkezos was born in Crete, graduated from Babis Farantatos's class at the Athens Conservatoire and continued his studies in Bordeaux with Jean-Marie Londeix and in Paris with Daniel Deffayet. He was twice nominated for the 50th Annual Grammy Awards in the categories 'Best Instrumental Soloist Performance with Orchestra' and 'Best Classical Album'.

He has performed the complete repertoire for saxophone, with orchestras including the London Symphony, London Philharmonic and Philharmonia Orchestras, the St Petersburg Philharmonic, the Tchaikovsky Symphony of Moscow Radio, Moscow Soloists, the Berliner Symphoniker, the Bilbao Symphony, the Athens and Thessaloniki State Symphony Orchestras, the Bucharest Philharmonic (George Enescu), Bucharest Radio Symphony, Slovak Philharmonic, Zurich Symphony and Ensemble Modern (Frankfurt), receiving excellent reviews.

He has worked with conductors such as Vladimir Fedoseyev, Yuri Simonov, Günter Neuhold and Yuri Bashmet, to name but a few. He has given concerts at the most prestigious venues in Europe, America and Asia, such as the Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, Wigmore Hall, Carnegie Hall, Shostakovich Philharmonic Hall (St Petersburg), Tchaikovsky Conservatory of Moscow, Tchaikovsky Hall Moscow, Tonhalle (Zurich), Opera of Rome, Athens Megaron Concert Hall, the ancient Theatre of Herodes Atticus (under the Parthenon) and the Beijing Concert Hall. Leading composers including Iannis Xenakis and Mikis Theodorakis have dedicated works to him.

Kerkezos is a professor at the Athens Conservatoire and has given masterclasses at conservatories in Moscow, Boston, and at Princeton and Boston Universities, and also at the Chopin (Warsaw), Gnessin (Moscow) and Kiev Academies.

Theodore Kerkezos has also received many awards and distinctions for his recordings.

The **London Symphony Orchestra**, based at the Barbican, in the City of London, is recognised as one of the world's leading orchestras. More than 100 years after its formation, the LSO still attracts excellent players, many of whom also have flourishing solo, chamber music and teaching careers. The LSO's roster of soloists and conductors is second to none, starting with principal conductor Valery Gergiev, LSO President Sir Colin Davis, and Daniel Harding and Michael Tilson Thomas as principal guest conductors.

Yuri Simonov made his debut with a Western operatic company in 1982, conducting *Eugene Onegin* at the Royal Opera House, Covent Garden, and also made his British concert debut, giving three concerts with the London Symphony Orchestra. Since then, he has given numerous further concerts with the LSO, including a Tchaikovsky cycle at the Barbican Hall.

Simonov has received many awards for his outstanding contribution to music, including Professor of the Moscow Conservatoire (1985) and the Russian Order of Honour (2001).

Französische Musik für Saxophon und Orchester

Seit seiner Erfindung durch Adolphe Sax im Jahr 1841 ist das Saxophon ein fester Bestandteil von Militärkapellen und verschiedenen Arten populärer Musik (vor allem Jazz), doch es kostete einen harten Kampf, das Instrument als lebensfähiges Mitglied im Sinfonieorchester oder als Soloinstrument in Kammermusikwerken oder Konzerten zu etablieren. Dass dies geschah, ist überwiegend französischen Komponisten zu verdanken, die es offensichtlich besonders geeignet fanden, eine unnachahmlich französische, auf ausdrucksvollem Vibrato, struktureller Klarheit und rhythmischem Schwung beruhende Atmosphäre zu vermitteln. Ihren Anteil daran hatten auch renommierte Interpreten, darunter Marcel Mule (1901–2001), der Professor für Saxophon am Pariser Conservatoire war und viele Komponisten ermutigte, für das Instrument zu schreiben, oder Werke bei ihnen in Auftrag gab.

Zuvor hatte allerdings eine wohlhabende amerikanische Saxophonistin aus Boston die ersten bedeutenden französischen Werke für das Instrument bestellt. Elise Boyer Hall (1851–1924) bemühte sich unermüdlich, das Repertoire des Saxophons zu erweitern, und ihr verdanken wir drei Stücke, die auf dieser Schallplatte zu hören sind: Vincent d'Indy komponierte 1903 für sie seinen **Choral varié**; sie spielte die Uraufführung des Stücks im folgenden Januar in Boston und stellte es im Mai bei einem Konzert der Société Nationale in Paris vor, unter der Leitung von Alfred Cortot. Es war ein Werk, das dazu beitrug, dass Komponisten die höchst expressiven und edlen Klangqualitäten des Instrumentes erkannten – Eigenschaften, die d'Indy hervorragend zum Ausdruck zu bringen vermochte und die bei der Komposition dieses Werkes sein Hauptanliegen gewesen sein dürften. Die düstere, besinnliche Schönheit der Orchestereinleitung bereitet auf das nachdenkliche Choralthema vor, das vom Saxophon eingeführt und dann in einer Reihe von Variationen, die Elemente aus der Einleitung und dem Choral verwenden, verarbeitet wird. Die Musik ähnelt in ihrem Charakter häufig einer langsamen Prozessionshymne und enthält einige denkwürdige melancholische Höhepunkte.

Bei Claude Debussy hatte Elise Hall schon 1895 ein Werk bestellt. Obwohl er eine Anzahlung angenommen hatte, versuchte er die Sache immer wieder hinauszuzögern, wenn nicht sich gar um die Erfüllung des Auftrags ganz zu drücken. Hall jedoch blieb ihm erbarmungslos auf den Fersen und sorgte dafür, dass er 1904 bei seinem Konzert anwesend war, bei dem sie den *Choral varié* von d'Indy spielte. Zwischen 1901 und 1908 schaffte es Debussy, für sie ein Stück zu verfassen; oft wird behauptet, er habe es unvollendet gelassen, aber er erfüllte seine Aufgabe sehr gewissenhaft, und das Ergebnis ist ein charakteristischer, wenn auch ungewöhnlicher Ausdruck seines individuellen Genies. Das Manuskript, das er 1908 an Elise Hall schickte, war ein Particell mit detaillierten Angaben zur Orchestrierung. Er schrieb allerdings nie eine vollständige Partitur, und erst nach Debussys Tod übernahm Roger-Ducasse diese Aufgabe, so dass das Stück schließlich 1919 in der Salle Gaveau unter der Leitung von André Caplet aufgeführt wurde (Yves Mayer war der Solist).

Das Werk wurde schlicht als **Rapsodie pour orchestre et saxophone** veröffentlicht, während das Manuskript den Titel *Rapsodie mauresque* trug, der sich offensichtlich auf den spanisch-maurischen Charakter bezog, den ein Teil des Materials aufweist. Der große Saxophonist und Pädagoge Jean-Marie Londeix wies allerdings nach, dass sich die meisten Motive des Werkes von Rufen Pariser Straßenverkäufer herleiten. In gewisser Hinsicht dürfte Debussy also die Absicht gehabt haben, das Pariser Straßenleben zu schildern, wofür das Saxophon hervorragend geeignet war; es gibt auch Anklänge an die Hell-Dunkel-Tönung seiner Nocturnes für Orchester (vor allem „Nuages“, eine weitere Pariser Straßenszene). Das Werk besteht aus zwei Teilen, schnell–langsam, und weist eine beredte Überleitung auf, fast wie eine Ungarische Rhapsodie Liszts.

Florent Schmitts **Légende** op. 66 war ein weiteres Werk, das Elise Hall in Auftrag gegeben hatte; es entstand 1918 und wurde in einer Bearbeitung des Komponisten für Bratsche und Orchester 1919 uraufgeführt; in seiner Form mit Saxophon stellte es Marcel Mule erst 1938 vor. Schmitt wurde besonders für seine farbenreichen und sinnlichen

Schilderungen des Orients gefeiert, so in seinem Ballett *La Tragédie de Salomé*. Eine orientalische Atmosphäre weist sicherlich auch *Légende* auf, aber es ist eher ein Werk zauberischer Verzückung, in dem sich das Saxophon aus einem irisierenden orchestralen Hintergrund erhebt und wieder in ihm versinkt. Obwohl die Musik eine narrative Note hat – sie würde sich für ein Ballett eignen –, ist das Werk eher die Erkundung einer berauschenenden, von Düften erfüllten nächtlichen Atmosphäre, geleitet von einem vollendeten Meister des Orchesters.

Die Pariserin Paule Maurice studierte am Konservatorium ihrer Heimatstadt und unterrichtete dort später Harmonie und Blattspiel. Sie veröffentlichte ein Buch über Harmonielehre und war als Komponistin recht produktiv. Ihre Suite **Tableaux de Provence** entstand zwischen 1948 und 1955 und verfolgt das Ziel, die Provence und überhaupt den Süden Frankreichs mit einer Reihe musikalischer Postkarten zu schildern. Die Musik ist vorwiegend heiter und extrovertiert; der vergnügte Kopfsatz ist eine Farandole (der provenzalische Tanz, den Bizet in seiner *L'Arlesienne* berühmt gemacht hat), dann gibt es noch einen lyrischen *Cansoun* (Lied), ein lebendiges Porträt einer *Boumiano* (Zigeunerin) und zum Schluss eine brillante, schwirrende Schilderung des *Cabridan* – der Hornisse. (Dieser Satz war zunächst für Marcel Mule bestimmt, und gilt mit ihrer später von der Komponistin hinzugefügten Kadenz als einer der virtuosesten im Repertoire.) Doch die Stimmung verdüstert sich zu einer elegischen Klage in den *Alyscamps*, einer Schilderung der von römischen und gallischen Gräbern eingefassten Straßen am Rand der Altstadt von Arles, die Maurice zur Erinnerung an einen engen Freund der Familie schrieb, der vor kurzem gestorben war.

Henri Tomasi, korsischer Abstammung und in Marseille geboren, studierte in seinen Zwanzigern am Pariser Conservatoire und war dann als Dirigent, Instrumentalist und Komponist tätig. Er gehörte zu den Pionieren der Musik für den Rundfunk und schrieb zahlreiche Werke für Blasinstrumente, darunter auch Konzerte. Zu diesen gehören verschiedene Stücke für Saxophon, von denen das bedeutendste sein **Saxophonkonzert** aus dem Jahr 1951 ist, das im Dezember desselben Jahres von Marcel Mule in den Concerts Pasdeloup in Paris unter der Leitung von Pierre Dervaux uraufgeführt wurde. Die Anregung zu diesem Werk hatte Tomasi das mystische Gedicht *Noche obscura del alma* von Johannes vom Kreuz (Juan de Yáñez y Álvarez, 1542–1591) gegeben. Der Heilige schildert die spirituelle, göttliche Liebe in einer Weise, die an die Leidenschaft und Hingabe der körperlichen Liebe denken lässt.

Tomasis Konzert, das zu den bedeutendsten und gedankenreichsten Werken für Saxophon gehört, die je geschrieben wurden, ist in zwei Sätzen – langsam und schnell – angelegt, in denen das Solosaxophon mit der prophetischen Stimme des Dichterheiligen zu sprechen scheint. Das dramatische und farbige Werk durchquert ein Kaleidoskop von Stimmungen und Nuancen, von tiefem Ernst bis hin zu Obsession und Ekstase.

Malcolm MacDonald

„Diese dem Orchester neugewonnenen Stimmen haben seltene und wertvolle Eigenschaften. Sie sind sanft und doch durchdringend in der Höhe, voll und markig in der Tiefe, höchst ausdrucksstark in der Mittellage. [...] sind die Saxophone mit großem Vorteil in jeder Art von Musik verwendbar, namentlich aber in langsamem und zarten Stücken.“

(Hector Berlioz, *Traité d'instrumentation*, 1855)

Ich habe mich in den warmen und vollen Klang des Saxophons auf Anhieb verliebt. Ich verbrachte Stunden um Stunden, um seine unzähligen Klangfarben zu entdecken und zu erkunden.

Wie die menschliche Stimme entströmt der Klang dieses Instrumentes, vom Verstand ersonnen und von der Seele geschaffen, unserem Körper, um zum Publikum zu gelangen.

Bei meiner unablässigen Suche nach einem besseren Klang habe ich mit der Mechanik meines Saxophons experimentiert. Während ich mich dem idealen Klang näherte, den ich in mir hörte, reagierte das Instrument selbst und zeigte mir neue Möglichkeiten des Ausdrucks.

Die Werke auf dieser CD haben Saxophonisten schon immer vor große Aufgaben gestellt (es gibt kaum Einspielungen), weil sie sehr virtuos sind und an den Interpreten hohe Anforderungen stellen, aber auch wegen des typischen Klangs, der für sie nötig ist. Daher habe ich 2004 begonnen, mich intensiv mit dem Klang dieser Werke zu befassen, habe mit ihnen ganz von vorn angefangen. Ich habe sie sehr häufig gespielt und forderte bei meinen Nachforschungen seltene Informationen zutage. Ich sprach mit Leuten, die ihre Komponisten gekannt hatten, passte Mundstücke und Rohrblätter an und hatte nach sechs Jahren das Gefühl, dass ich sie nun einspielen könnte. Das Frühjahr war die beste Jahreszeit, weil Luftfeuchtigkeit und Temperaturen für das Saxophon ideal sind.

Das Studiopersonal, der Dirigent und das Orchester waren sehr einfühlsam, und ich bin ihnen für ihre unschätzbare Mitwirkung besonders dankbar.

Theodore Kerkezos

Theodore Kerkezos wurde in Kreta geboren, absolvierte Konservatorium in Athen, wo er in der Klasse von Babis Farantatos studierte, und setzte sein Studium bei Jean-Marie Londeix in Bordeaux und Daniel Deffayet in Paris fort. Bei der 50. Verleihung der *Grammy Awards* wurde er in den Kategorien „Beste Soloinstrument-Darbietung mit Orchester“ und „Bestes Klassikalbum“ nominiert.

Kerkezos hat das gesamte Repertoire für Saxophon aufgeführt und erhielt für seine Auftritte mit den folgenden Orchestern vorzügliche Kritiken: London Symphony, London Philharmonic und Philharmonia, St. Petersburger Philharmoniker, Tschaikowsky-Sinfonieorchester Radio Moskau, die Moskauer Solisten, Berliner Symphoniker, Bilbao Symphony, Staatliche Sinfonieorchester von Athen und Thessaloniki, Bukarester Philharmoniker (George Enescu), Bukarester Rundfunk-Sinfonieorchester, Slowakische Philharmoniker, Symphonisches Orchester Zürich und Ensemble Modern (Frankfurt).

Er hat mit Dirigenten wie Wladimir Fedosejew, Juri Simonow, Günter Neuhold, Juri Baschmet u.a. zusammengearbeitet und ist in den renommiertesten Konzerthäusern Europas, Amerikas und Asiens aufgetreten: Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, Wigmore Hall, Carnegie Hall, Schostakowitsch-Saal der Philharmonie in St. Petersburg, Tschaikowsky-

Konservatorium Moskau, Tonhalle (Zürich), Opernhaus Rom, Megaron-Konzerthalle Athen, Odeon des Herodes Atticus (unter dem Parthenon) und Konzerthalle Peking. Führende Komponisten, darunter Iannis Xenakis und Mikis Theodorakis, haben ihm Werke gewidmet.

Kerkezos ist Professor am Athener Konservatorium und hat an den Konservatorien in Moskau und Boston, den Universitäten in Princeton und Boston sowie den Musikakademien Chopin (Warschau), Gnessin (Moskau) und Kiew Meisterklassen gegeben.

Theodore Kerkezos erhielt für seine Einspielungen zahlreiche Preise und Auszeichnungen.

Das **London Symphony Orchestra**, im Barbican Centre in der City of London ansässig, gilt als eines der führenden Orchester der Welt. Über hundert Jahre nach seiner Gründung lockt das LSO immer noch ausgezeichnete Spieler an, von denen viele auch als Solisten, Kammermusiker und Lehrende erfolgreich sind. Das Ensemble des LSO, mit Waleri Gergijew als Chefdirigenten, vereint Solisten und Dirigenten der Spitzensklasse, darunter Sir Colin Davis als Präsident sowie Daniel Harding und Michael Tilson Thomas als Erste Gastdirigenten.

Juri Simonow debütierte 1982 bei einem westlichen Opernensemble, dirigierte *Eugen Onegin* am Royal Opera House, Covent Garden, und gab auch sein Konzertdebüt in Großbritannien in drei Konzerten mit dem LSO. Seitdem hat er mit dem LSO zahlreiche weitere Konzerte gegeben, darunter einen Tschaikowsky-Zyklus in der Barbican Hall.

Simonow erhielt für seine hervorragenden Beiträge zur Musik zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Ehrenprofessortitel des Moskauer Konservatoriums (1985) und den Russischen Ehrenorden (2001).

Übersetzungen: Gudrun Meier

Musique française pour saxophone et orchestre

Depuis son invention par Adolphe Sax en 1841, le saxophone est solidement présent dans les musiques militaires et divers genres de musique (dont le jazz), mais a eu du mal à s'imposer comme membre viable de l'orchestre symphonique, ou comme soliste dans la musique de chambre et le concerto. S'il y est parvenu, c'est dans une large mesure grâce au travail de compositeurs français, qui semblent avoir pris un plaisir particulier à créer une atmosphère inimitable composée de vibrato expressif, de clarté de texture et de vivacité rythmique. C'est aussi grâce à des interprètes exceptionnels comme Marcel Mule (1901–2001), professeur de saxophone au Conservatoire de Paris, qui encouragea de nombreux compositeurs à écrire pour l'instrument ou leur passa des commandes.

Avant cela, toutefois, c'est une riche saxophoniste américaine de Boston qui commanda les premières œuvres françaises significatives pour l'instrument. Inlassable dans ses efforts pour étendre son répertoire, Elise Boyer Hall (1851–1924) est en effet à l'origine de trois œuvres qu'on entend sur ce disque. Vincent d'Indy composa son **Choral varié** pour elle en 1903; elle le créa à Boston au mois de janvier suivant, et en mai elle le présenta à Paris lors d'un concert de la Société nationale, sous la baguette d'Alfred Cortot. C'est une œuvre qui contribua à faire prendre conscience aux compositeurs

des qualités les plus expressives et les plus nobles du saxophone – qualités que d'Indy était du reste éminemment qualifié pour exprimer, et qui semblent avoir été sa préoccupation principale en écrivant cette œuvre. La beauté sombre, réfléchie, de l'introduction orchestrale prépare à l'énoncé pensif par le saxophone du thème du choral, suivi d'une série de variations qui développent des éléments à la fois de l'introduction et du choral. Le caractère de la musique est souvent tel un lent cortège, avec quelques gradations mélancoliques mémorables.

Mme Hall avait déjà commandé une œuvre à Claude Debussy, dès 1895. Bien qu'il ait accepté une avance, il fit de son mieux pour atermoyer, sinon pour éviter d'honorer la commande. Elise Hall le poursuivit sans relâche, toutefois, et s'assura qu'il assiste au concert de 1904 où elle joua le d'Indy. Entre 1901 et 1908, Debussy réussit à ébaucher pour elle une pièce : on dit souvent qu'il la laissa inachevée, mais en fait il s'acquitta de sa tâche avec la plus grande conscience, et le résultat est une expression caractéristique mais inhabituelle de son génie individuel. Le manuscrit qu'il envoya à Elise Hall en 1908 est une particelle complète avec des indications détaillées d'orchestration. Il ne fit jamais de partition d'orchestre, toutefois, et c'est seulement après la mort de Debussy que cette tâche fut accomplie par Roger-Ducasse, si bien que l'œuvre fut finalement donnée en 1919 sous la direction d'André Caplet à la Salle Gaveau, avec Yves Mayeur en soliste.

Bien que publiée simplement sous le titre de **Rapsodie pour orchestre et saxophone**, le manuscrit est intitulé *Rapsodie mauresque*, faisant sans nul doute allusion à la saveur hispano-mauresque d'une partie du matériau. Le grand saxophoniste et pédagogue Jean-Marie Londeix a montré que la plupart de ses motifs proviennent en fait de cris de vendeurs de rues parisiens. Dans une certaine mesure, Debussy a donc dû concevoir son œuvre comme une évocation de la vie des rues de Paris, ce pour quoi le saxophone était un instrument extrêmement approprié ; il y a également des échos du clair-obscur de ses Nocturnes pour orchestre (surtout « Nuages », autre scène de rue parisienne). L'œuvre se divise en deux sections principales, vive et lente, avec un passage de transition volubile, un peu comme une Rhapsodie hongroise de Liszt.

La **Légende** op.66 de Florent Schmitt est une autre des commandes d'Elise Hall ; composée en 1918, elle fut créée en 1919 dans l'adaptation du compositeur pour alto et orchestre, et ne fut entendue dans sa version pour saxophone que lorsque Marcel Mule la joua en 1938. Schmitt était surtout connu pour ses évocations sensuelles et hautes en couleur de l'Orient, tel son ballet *La Tragédie de Salomé*. Il y a certainement une atmosphère orientale dans la *Légende*, mais c'est plutôt une œuvre d'évocation magique, enthousiaste, le saxophone émergeant d'une toile de fond orchestrale iridescente avant d'y sombrer. Bien que la musique donne une certaine impression narrative – elle ferait un merveilleux ballet –, l'œuvre est davantage l'exploration d'une atmosphère capiteuse, parfumée, nocturne, menée par un maître accompli de l'orchestre.

La Parisienne Paule Maurice fit ses études au Conservatoire de Paris et y enseigna ensuite l'harmonie et le déchiffrage. Elle publia un traité d'harmonie et composa assez abondamment. Sa suite **Tableaux de Provence**, composée entre 1948 et 1955, se veut une évocation de la Provence au moyen d'une série de cartes postales musicales. La musique est dans

une large mesure brillante et extravertie : l'insouciant mouvement initial est une Farandole (danse provençale rendue célèbre par *L'Arlésienne* de Bizet), suivi d'une *Cansoun* (chanson) lyrique, un portrait percutant d'une *Bourianio* (bohémienne) et une brillante et bourdonnante représentation du *Cabridan* – le frelon – pour finir. (Ce mouvement fut écrit en premier, pour Marcel Mule, et est considéré, avec la cadence que Paule Maurice ajouta par la suite, tel l'un des plus virtuoses du répertoire.) Mais le climat s'assombrit pour la lamentation élégiaque d'*Alyscamps*, évocation des routes aux portes d'Arles bordées de tombes romaines et gauloises, que Maurice écrivit à la mémoire d'un cousin de son mari qui venait de disparaître.

Né à Marseille, mais d'origine corse, Henri Tomasi fit une carrière de chef, d'instrumentiste et de compositeur après ses études au Conservatoire de Paris. Il fut l'un des pionniers de la musique à la radio et écrivit de nombreuses œuvres pour instruments à vent, notamment des concertos. Parmi celles-ci figurent plusieurs pièces pour saxophone, dont la plus importante est son **Concerto pour saxophone** composé en 1951 et créé à Paris en décembre de cette même année par Marcel Mule aux Concerts Pasdeloup, sous la direction de Pierre Dervaux. Dans cette œuvre, Tomasi s'inspire du poème mystique *Noche obscura del alma* de Saint-Jean de la Croix (Juan de Yépes y Alvarez, 1542–1591). Le saint décrit l'amour spirituel, l'amour de Dieu, en des termes qui évoquent la passion et l'abandon de l'amour physique.

Tomasi écrit son concerto, probablement l'un des plus substantiels et les plus réfléchis jamais conçus pour le saxophone, en deux mouvements, lent et vif, dans lesquels le saxophone solo semble évoquer la voix prophétique du saint-poète. Cette œuvre dramatique et colorée traverse un kaléidoscope de climats et de couleurs, du profondément sérieux à l'obsessionnel et à l'extatique.

Malcolm MacDonald

« Ces nouvelles voix données à l'orchestre possèdent des qualités rares et précieuses. Douces et pénétrantes dans le haut, pleines, onctueuses dans le grave, leur médium a quelque chose de profondément expressif. [...] Les saxophones peuvent figurer avec un grand avantage dans tous les genres de musique, mais surtout dans les morceaux lents et doux. »

(Hector Berlioz, *Traité d'instrumentation*, 1855)

Je suis tombé amoureux de la sonorité chaude et pleine du saxophone dès que je l'ai entendu pour la première fois. J'ai passé des heures à explorer et à découvrir ses couleurs sonores infinies.

Comme la voix humaine, sa sonorité, conçue dans le cerveau et produite dans l'âme, se déverse de notre corps pour toucher le public.

Ma quête constante d'une meilleure sonorité m'a amené à expérimenter avec la partie mécanique de mon saxophone. À mesure que je me rapprochais de la sonorité idéale que j'entendais en moi, l'instrument lui-même réagissait, me montrant de nouveaux modes d'expression.

Les œuvres de ce CD ont toujours été un grand défi pour les saxophonistes (il n'en existe presque pas d'enregistrements), en raison de leurs exigences virtuoses et interprétatives, mais avant tout en raison de la sonorité caractéristique qu'elles requièrent. Alors, en 2004, j'ai commencé à travailler intensivement sur la sonorité de ces œuvres, les reprenant entièrement à neuf. Je les ai jouées régulièrement, et mes recherches m'ont livré de précieuses indications. J'ai contacté des gens qui avaient connu les compositeurs, j'ai adapté les embouchures et les anches et, au bout de six années, je me sentais prêt à les enregistrer. Le printemps était le meilleur moment, avec son humidité et ses températures idéales pour le saxophone.

L'équipe technique, le chef et l'orchestre ont manifesté beaucoup d'enthousiasme, et je suis particulièrement reconnaissant de leur précieuse contribution.

Theodore Kerkezos

Theodore Kerkezos, né en Crète, a fait ses études dans la classe de Babis Farantatos au Conservatoire d'Athènes avant de les poursuivre à Bordeaux avec Jean-Marie Londeix et à Paris avec Daniel Deffayet. Il a été nommé à deux reprises pour les cinquantièmes *Grammy Awards* annuels dans les catégories « meilleure interprétation instrumentale soliste avec orchestre » et « meilleur album classique ».

Il a joué la totalité du répertoire pour saxophone, avec des orchestres comme le London Symphony, le London Philharmonic et le Philharmonia, le Philharmonique de Saint-Pétersbourg, l'Orchestre symphonique Tchaikovski de la Radio de Moscou, les Solistes de Moscou, l'Orchestre symphonique de Berlin, l'Orchestre symphonique de Bilbao, les Orchestres symphoniques d'Athènes et de Thessalonique, le Philharmonique de Bucarest (Georges Enesco), l'Orchestre symphonique de la Radio de Bucarest, le Philharmonique slovaque, l'Orchestre symphonique de Zurich et l'Ensemble Modern de Francfort, avec le plus grand succès critique.

Il a travaillé avec des chefs comme Vladimir Fedosseiev, Yuri Simonov, Günter Neuhold et Yuri Bashmet, pour n'en citer que quelques-uns. Il a donné des concerts dans les plus prestigieuses salles d'Europe, d'Amérique et d'Asie, comme le Royal Festival Hall, le Queen Elizabeth Hall, le Wigmore Hall, le Carnegie Hall, la Philharmonie Chostakovitch de Saint-Pétersbourg, le Conservatoire Tchaikovski de Moscou, la salle Tchaikovski de Moscou, la Tonhalle de Zurich, l'Opéra de Rome, le Megaron d'Athènes, l'ancien théâtre d'Hérode Atticus (sous le Parthénon) et l'Auditorium de Pékin. De grands compositeurs comme Iannis Xenakis et Mikis Theodorakis lui ont dédié des œuvres.

Kerkezos est professeur au Conservatoire d'Athènes et a donné des cours d'interprétation aux conservatoires de Moscou, de Boston, et aux universités de Princeton et de Boston, ainsi qu'aux académies Chopin (Varsovie), Gnessine (Moscou) et de Kiev.

Theodore Kerkezos a reçu de nombreux prix et distinctions pour ses enregistrements.

Le **London Symphony Orchestra**, basé au Barbican, dans la City de Londres, est reconnu comme l'un des plus grands orchestres au monde. Plus de cent ans après sa fondation, le LSO attire encore d'excellents musiciens, dont beaucoup font de florissantes carrières de soliste, de chambрист et d'enseignant. La liste des solistes et chefs du LSO est incomparable, à commencer par le chef principal, Valery Gergiev, le président du LSO, Sir Colin Davis, et Daniel Harding et Michael Tilson Thomas, principaux chefs invités.

Yuri Simonov a fait ses débuts avec une compagnie lyrique occidentale en 1982, dirigeant *Eugène Onéguine* au Royal Opera House, Covent Garden, et a également fait ses débuts en concert en Grande-Bretagne, donnant trois concerts avec le London Symphony Orchestra. Depuis lors, il a dirigé de nombreux autres concerts avec le LSO, dont un cycle Tchaïkovski au Barbican Hall.

Simonov a reçu de nombreuses distinctions pour sa contribution exceptionnelle à la musique, dont le titre de professeur au Conservatoire de Moscou (1985) et l'ordre de l'Honneur de Russie (2001).

Traductions : Dennis Collins

Executive producer: Matthew Cosgrove

Design: Georgina Curtis for WLP Ltd

Recording location: No.1 Studio, Abbey Road, 18–20 April 2010

Producer and editor: Simon Klin

Balance engineer: Arne Akselberg

Assistant engineers: Sam Okell and Gordon Davidson

Publishers: Durand (Debussy, Schmitt), Alphonse Leduc (Tomasi), Kalmus (d'Indy), Henry Lemoine (Maurice)

Photography: Akis Orfanidis

This CD is dedicated to my wife Matina Velimachiti, and to Iceland's volcano Eyjafjallajökull, which proved that where there is a will there is a way! *Theodore Kerkezos*

Special thanks to: Alpha Bank, Grigoris Niotis, Jean-Marie Londeix, Helen Grigorea, Yannis Samprovalakis

www.onyxclassics.com

Debussy's autograph score of his *Rapsodie pour orchestre et saxophone solo*