

WDR

THE COLOGNE
BROADCASTS

BERNSTEIN Piano & Chamber Music MARSHALL & FRIENDS 3CDs 8553411

LEONARD BERNSTEIN Piano & Chamber Music

Wayne Marshall · Maria Kliegel · Benjamin Nuss · Maurice Steger and others

BERNSTEIN Piano & Chamber Music MARSHALL & FRIENDS 3CDs 8553411

LEONARD BERNSTEIN (1918 – 1990)

Piano & Chamber Music

Anniversaries (complete) · Piano Sonata

Touches · Leonardo's Vision

Clarinet Sonata · Violin Sonata · Piano Trio

Three Meditations · Mippy I, II, III · Rondo for Lifye

Dance Suite · Bima Fanfare

Octatonic Scale Variations · Bridal Suite

Music for 2 Pianos · 4 Sabras

PIANO: Wayne Marshall, Benyamin Nuss, Jennifer Micallef

VIOLIN: Chad Hoopes, Lisa Schumann · CELLO: Fernando Nina, Maria Kliegel

CLARINET: Andy Miles · TRUMPET: Peter Mönkediek, Peter Roth

RECORDER: Maurice Steger · FRENCH HORN: Paul van Zelm

TROMBONE: Jeffrey Kant · TUBA: Hans Nickel

WDR

THE COLOGNE
BROADCASTS

© 2017/2018 A production of Westdeutscher Rundfunk, Cologne/Germany © 2018 Avi-Service for music, Cologne/Germany · All rights reserved · 42 6008553411 1 · LC 15080 · STEREO DDD · GEMA Made in Germany · Translations: Stanley Hanks · Design: www.BABELgum.de

Photos: © upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Leonard_Bernstein_NYWTS_1955 (By Al Ravenna, World Telegram staff photographer [Public domain], via Wikimedia Commons) (cover); Edgar Brambies (Marshall); Manuel Chillagano (Nuss); Marco Borggreve (Steger); Lisa-Marie Mazzucco (Hoopes); Michael Fehlauer (Roth); privat (Mönkediek); Werner Schepers (Kliegel); Marvin Hillebrand (Nina); Jessylee Photography (Schumann); Rob Versluys (van Zelm); Ton Visser (Kant); Johannes Wippermann (Nickel)

www.avi-music.de · www.wdr.de · Licensed by WDR mediagroup GmbH

WDR

THE COLOGNE
BROADCASTS

LEONARD BERNSTEIN Piano & Chamber Music

Wayne Marshall · Maria Kliegel · Benjamin Nuss · Maurice Steger and others

CD 1

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)

Five Anniversaries (1954)

1 I.	For Elizabeth Rudolf	01:07
2 II.	For Lukas Foss	01:30
3 III.	For Elizabeth B.	00:40
4 IV.	For Sandy Gellhorn	01:46
5 V.	For Susanna Kyle	01:39

Four Anniversaries (1948)

6 I.	For Felicia Montealegre	02:38
7 II.	For Johnny Mehegan	00:41
8 III.	For David Diamond	02:12
9 IV.	For Helen Coates	01:03

Seven Anniversaries (1943)

10 I.	For Aaron Copland	01:09
11 II.	For my sister, Shirley	01:00
12 III.	In Memoriam: Alfred Eisner	03:09
13 IV.	For Paul Bowles	01:14
14 V.	In Memoriam: Nathalie Koussevitzky	02:14
15 VI.	For Sergei Koussevitzky	01:53
16 VII.	For William Schuman	00:38

Thirteen Anniversaries (1989)

17 I.	For Shirley Roads Perle	01:35
18 II.	In Memoriam: William Kapell	00:25
19 III.	For Stephan Sondheim	01:33
20 IV.	For Craig Urquhart	01:03
21 V.	For Leo Smit	00:32

22 VI.	For My Daughter, Nina	02:41
23 VII.	In Memoriam: Helen Coates	02:37
24 VIII.	In Memoriam: Goddard Lieberson	01:04
25 IX.	For Jessica Fleischmann	02:10
26 X.	In Memoriam: Constance Hope	03:06
27 XI.	For Felicia, on Our 28th Birthday (& and her 52nd)	01:24
28 XII.	For Aaron Stern	02:31
29 XIII.	In Memoriam: Ellen Goetz	02:30

Piano Sonata (1938)

30 I.		05:30
31 II.		11:11

Touches (1981)

32 I.	Chorale	01:48
33 II.	(Var. 1)	00:24
34 III.	(Var. 2)	00:35
35 IV.	(Var. 3)	00:21
36 V.	(Var. 4)	01:03
37 VI.	(Var. 5)	01:25
38 VII.	(Var. 6)	00:30
39 VIII.	(Var. 7)	00:25
40 IX.	(Var. 8)	00:39
41 X.	Coda	03:02

Total Time 74:55

BENYAMIN NUSS Piano

CD 2

LEONARD BERNSTEIN

(& LARRY FALLON (1936-2005) & RON ODRICH (* ?))

1	<i>Leonardo's Vision</i> <i>Sonata for Clarinet and Piano</i>	03:54
2 I.		03:54
3 II.		06:23
	ANDY MILES Clarinet · WAYNE MARSHALL Piano Recording: VII 2017	

LEONARD BERNSTEIN

Sonata for Violin and Piano

4 I.	Moderato assai	04:16
5 II.	Var. 1 – Allegro	01:38
6 III.	Var. 2 – Prestissimo	02:01
7 IV.	Var. 3 – L'Istesso tempo (ma un poco più libre)	01:53
8 V.	Var. 4 – Andante teneramente	01:16
9 VI.	Var. 5 – Allegro agitato	01:20
10 VII.	Var. 6 – (Finale)	01:57

CHAD HOOPES Violin · WAYNE MARSHALL Piano
Recording: VI 2018

LEONARD BERNSTEIN

Piano Trio (1937)

11 I.	Adagio non troppo – Allegro vivace	07:33
12 II.	Tempo di marcia – Presto	03:26
13 III.	Largo – Allegro vivo e molto ritmico	04:42

LISA SCHUMANN Violin
FERNANDO NINA Cello · BENYAMIN NUSS Piano
Recording: V 2018

LEONARD BERNSTEIN

Three Meditations

from "Mass" for Cello and Piano (1971)

14	Meditation No. 1	04:43
15	Meditation No. 2	03:50
16	Meditation No. 3	06:20

MARIA KLIEGEL Cello · WAYNE MARSHALL Piano
Recording: V 2018*

Total Time 60:18

CD 3

LEONARD BERNSTEIN

1	<i>Elegy for Mippy I</i>
for Horn and Piano (1948)	02:13		<i>Variations on an Octatonic Scale</i>
for Recorder and Cello (1988)		28	<i>Music for Two Pianos</i> (1937)	06:19
2	<i>Elegy for Mippy II</i>
for Solo Trombone (1948)	01:59	11	I. Theme – Andante sostenuto	01:43		JENNIFER MICALLEF & WAYNE MARSHALL Pianos	
3	<i>Waltz for Mippy III</i>
for Tuba and Piano (1948)	01:33	12	II. Var. 1 – Piu mosso	00:29		<i>Four Sabras</i> (1950?)	
	PAUL VAN ZELM French Horn
JEFFREY KANT Trombone
HANS NICKEL Tuba · WAYNE MARSHALL Piano
Recording: IV 2018 (1); VI 2017 (2); VII 2017 (3)		13	III. Var. 2 – Piu mosso ma comodo	01:32	29	I. Ilana. The Dreamer	00:55
4	<i>Rondo for Lifey</i>
for Trumpet and Piano (1948)	01:24	14	IV. Var. 3 – Ancora piu mosso, agitato	00:42	30	II. Idele. The Chassidele	01:54
	PETER MÖNKEDIEK Trumpet
WAYNE MARSHALL Piano		15	V. Var. 4 – Piu mosso, quasi allegro	00:43	31	III. Yosi. The Jokester	00:52
	<i>Dance Suite</i> for Wind Quintet (1990)**		16	VI. Coda – Adagio	01:27	32	IV. Dina. The Tomboy Who Weeps Alone	01:19
5	I. Dancisca	00:59		MAURICE STEGER Recorder
MARIA KLIEGEL Cello · Recording: II 2018			BENYAMIN NUSS Piano · Recording: XI 2017	
6	II. Waltz	00:47		<i>Bridal Suite</i> for Piano Four Hands (1960)			Total Time	42:07
7	III. Bi-Tango	00:44	17	Prelude, Moderato (Beginning Part I)	01:58			
8	IV. Two-Step	00:36		Variation on Adolph Filis Green				
9	V. MTV	01:43	18	No. 1: Love Song	01:46			
10	<i>Fanfare for Bima</i>
for Wind Quartet (1948)	01:01	19	No. 2: Chaplinesque	00:41			
	PETER MÖNKEDIEK & PETER ROTH** Trumpets
PAUL VAN ZELM French Horn · JEFFREY KANT Trombone
HANS NICKEL Tuba · Recording: IV 2018		20	No. 3: Chaplinade	00:53			
			21	Interlude (Beginning Part II)	01:42			
				Wedding dance				
			22	No. 1: The first waltz	00:50			
			23	No. 2: Cha-Cha-Cha	00:31			
			24	No. 3: Hora	00:35			
			25	Encore No. 1: Modern music	00:27			
			26	Encore No. 2: Old music	01:00			
			27	Encore No. 3: Magyar lullaby	00:38			

CD 1: Recording: XI 2017,
Köln, WDR Klaus-von-Bismarck-Saal
Executive Producer: Michael Breugst
Recording Producer: Christoph Terbyken
Sound Engineer: Enrique Foedtke

CD 2: Recording Locations:
Köln, WDR Klaus-von-Bismarck-Saal
* Studio Stolberger Strasse, Cologne/Germany
Executive Producer: Michael Breugst
Producers: Christian Schmitt (Tr.1-3; 14-16);
Stephan Cahen (Tr. 4-10);
Christoph Terbyken (Tr. 11-13)
Sound Engineers: Enrique Foedtke (Tr. 1-3);
Walter Platte (Tr. 4-10); Walburga Dahmen (11-13);
Arnd Coppers (Tr. 14-16)

CD 3: Recording Location:
Köln, WDR Klaus-von-Bismarck-Saal
Executive Producer: Michael Breugst
Producers: Stephan Cahen (Tr.1+2; 4-16);
Christian Schmitt (Tr. 3; 17-28);
Christoph Terbyken (Tr. 29-32)
Sound Engineers: Walter Platte (Tr. 1+2; 4-16);
Enrique Foedtke (Tr. 3; 17-32)

Publisher: Boosey & Hawkes
Piano Technicians: Martin Lintzen; Paul Müller

... WAS DER LIEBE AM NÄCHSTEN KOMMT

Leonard Bernstein umgab keine Aura der Unnahbarkeit. Er genoss die Popularität, auch wenn er sich nicht danach drängte, „everybody's darling“ zu sein und von jedermann „Lenny“ genannt zu werden. Die Eltern hatten ihm den Namen Louis gegeben, riefen ihn jedoch Leonard. Sein älterer Freund und Lehrmeister Serge Koussevitzky, mit dem ihn nicht nur das Musiktalent, sondern auch der osteuropäisch-jüdische Familienhintergrund verband, sprach ihn mit Lenyusha an. Er selbst bevorzugte die englische Koseform und setzte ihr als Pseudonym in seinen Anfangsjahren, als er sich mit Unterhaltungsmusik über Wasser hielt, das entsprechende Wort für Bernstein als Nachnamen hinzu: Lenny Amber. Das Verlagsunternehmen, in das er seine eigenen Werke einbrachte, taufte er Amberson Enterprises.

Das Spiel mit Chiffren, Namen und Identitäten, sei es durch Verweise auf sich selbst, sei es auf Personen des privaten Umfeldes oder auch auf Werke anderer Komponisten und Epochen fast aller Genres zwischen Barockmusik und Jazz zieht sich durch Bernsteins gesamtes Schaffen. Am deutlichsten tritt es in den *Anniversaries* hervor, die er in den 1940er Jahren zu komponieren begann, bald nach seinem kometengleichen Aufstieg zu einem der umschwärmtesten Stars des amerikanischen Musikbetriebs. Die letzte Gruppe des aus mehreren kleinen Zyklen zusammengesetzten Gesamtbestandes komplettierte er 1988, zwei Jahre vor seinem Tod. Insgesamt sind es 29 Stücke, die man als liebevoll mit ein paar Strichen hingeworfene Porträtskizzen bezeichnen könnte, ohne sie deswegen als Petitessen abzutun, mögen einige von ihnen auch im Nachhinein umgewidmet oder mehr aus Gefälligkeit denn aus einem starken inneren Bedürfnis heraus entstanden sein. Das erste hat Bernstein seinem Komponistenfreund und Mentor Aaron Copland gewidmet, das letzte basiert auf einem Lied mit dem Titel *First Love*, das er in liebender Erinnerung an seine Mutter komponierte und hier in eine Art Gedenkblatt für Ellen Goetz verwandelte, eine seiner größten Verehrerinnen, die ihm zu fast allen Konzerten nachreiste. Auch seine frühere Klavierlehrerin, Helen Coates, die ihm nachher als persönliche Assistentin zur Seite stand, hat Bernstein mit einem solchen *In memoriam* geehrt, nachdem er ihr

viele Jahre zuvor bereits ein *Anniversary* gewidmet hatte. Selbstverständlich einbezogen in diesen Privatkosmos musikalischer Aufmerksamkeiten für Menschen, denen sich er sich verbunden fühlte, ist auch seine Frau Felicia, trotz allen Unglücks, das ihre Ehe – nicht nur aufgrund seiner homoerotischen Eskapaden – fortdauernd belastete.

Eher ein Nebenwerk und doch von einiger Bedeutung für das spätere Schaffen ist der vierteilige, ursprünglich wohl auf sechs Stücke angelegte *Sabras*-Zyklus, der zu Beginn der 1950er Jahre in Zusammenhang mit Bernsteins ersten Aufenthalten in Israel entstand. *Sabra* ist eine in Anlehnung an eine Kaktusfrucht geprägte Bezeichnung für einen ‚waschechten‘, das heißt nicht zugewanderten, sondern im Land selbst geborenen Israeli, hier in Gestalt eines Träumers mit Namen „Ilana“ sowie eines kleinen Witzboldes und zweier weiterer Charaktere, über deren Vorbilder – ebenso wie über den konkreten Kompositionsanlass – man nur Mutmaßungen anstellen kann. Das erste Stück taucht später als *Lamento* im Musical *Candide* wieder auf; strukturelle Gemeinsamkeiten bestehen auch mit dem mittleren der drei Sätze aus der *Piano Sonata*, die Bernstein noch als Harvard-Student komponierte. Es ist ein formal und satztechnisch ambitioniertes Werk, in dem sich der Einfluss Coplands zeigt, der ihm fordernd und fördernd als Ratgeber zur Seite stand oder vielmehr, in Bernsteins eigenen Worten: ‚als Vorbild, weiser Führer, älterer Bruder und geliebter Freund‘.

Ein vergleichbar gewichtiges Klavierwerk entstand erst wieder 1981 mit den als Pflichtstück für den Van-Cliburn-Klavierwettbewerb geschaffenen *Touches*. Das Choralthema der an ein Copland'sches Vorbild angelehnten Folge von acht Variationen und einer Coda ist dem *Virgo Blues* entlehnt, den Bernstein 1978 zum 26sten Geburtstag seiner Tochter Jamie geschrieben hatte. Im gleichen Jahr war seine Frau Felicia gestorben, an deren frühem Tod er sich wegen des Kammers, den er ihr bereitet hatte, mitschuldig fühlte. Mehr als ihm selbst bewusst war, hatte die Ehe seinem Leben

Halt gegeben, das nun in Alkohol-Exzessen zu versinken drohte, getrieben von Attacken innerer Dämonen, die ihn, je älter er wurde, desto mehr verfolgten.

Leonard's Vision gehört jener späten Schaffensphase an, in der Bernstein – nach frühen Weiterfolgen wie der *West Side Story* – als Komponist vom Glück verlassen schien, während er als Dirigent von Triumph zu Triumph eilte. Grundlage des Stückes sind wenige Takte einer Melodie, die er bei seinem Zahnarzt-Freund Ron Odrich aufgeschnappt und für Klarinette bearbeitet hatte; gemeinsam mit Larry Fallon erweiterte Odrich sie zu einem jazzig angehauchten Arrangement für Klarinette und Klavier, das posthum in Bernsteins Verlag erschien. Mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor hatte Bernstein erstmals ein Werk in dieser Besetzung komponiert: die zweisätzig *Sonata for Clarinet and Piano*. Sie war auch das erste Werk, für das er einen Verlag fand und das ihm ein Gefühl der Selbstbestätigung als ‚ernsthafter‘ Komponist vermittelte. Im gleichen Schaffenskontext ist die *Sonata for Violin* zu sehen, die er noch als Student am Curtis Institute in Boston komponierte, wo er auf Empfehlung Coplands intensive Kontrapunktstudien bei Walter Piston trieb.

Eine Auseinandersetzung mit traditionellen Formen und einer der vornehmsten Gattungen der Kammermusik stellt das ebenfalls während der Studienzeit entstandene *Piano Trio* dar. Neben klassisch-romantischen und impressionistischen Anklängen bezieht es nicht zuletzt – auf den Spuren Béla Bartóks wandelnd – folkloristische Motive ein; Teile daraus fanden hinterher Verwendung in *On the Town*, Bernsteins erstem Musical.

Ein weiteres Beispiel für die fast zur Gewohnheit werdende Praxis, vorhandenes Material neu zu arrangieren beziehungsweise als Ausgangspunkt zur Weiterkomposition in neue Werke einzubringen, sind die *Meditations from Mass*. Ihr Bezugspunkt ist das einer Messe nachgestaltete Musik- und Tanztheaterstück –

Bernsteins erfolgreichstes Werk der mittleren Schaffenszeit –, das auf Wunsch von Präsidentenwitwe Jacqueline Kennedy, mit der Bernstein gut befreundet war, anlässlich der Einweihung des John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington zustande kam. Ausschnitte daraus flossen in ein Orchesterstück und ein Arrangement für Klavier und Violoncello ein, dessen berühmtester Interpret Mstislav Rostropowitsch wurde.

Die Titel *Elegies* und *Waltz for Mippy* verweisen erneut auf das engste private Umfeld: Mippy war ein Hund, den man bei Bernsteins als Familienmitglied betrachtete. Den Entstehungsanlass lieferte freilich ein Auftrag der Juilliard Musical Foundation, die Bernstein gebeten hatte, einige Stücke für Bläser-Solisten der New Yorker Philharmoniker zu schaffen, deren Chefdirigent er von 1957 – zunächst gemeinsam mit Dimitri Mitropoulos – bis 1969 war. Ursprünglich als Suite angelegt, werden die kurzen Sätze heute zumeist einzeln aufgeführt. Auch Hunde aus befreundeten Familien wie Koussevitzkys Spaniel *Bima* oder *Lifey*, ein Terrier der Schauspielerin Judy Holliday, kamen so zu musikalischen Ehren; gewidmet sind die Stücke jedoch allesamt Bernsteins Bruder Burtie, Mipps Herrn.

Die *Dance Suite* ist, wiewohl kurz, ein zweites bedeutendes Ensemblestück für Bläser und, mehr noch, ein Vermächtnis, denn es erlebte seine Premiere wenige Monate vor Bernsteins Tod im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung des American Ballet Theatre am Metropolitan-Opernhaus in New York. Die Suite ist eine Hommage an das moderne Ballett und fünf seiner namentlich genannten Protagonisten, denen Bernstein künstlerisch und freundschaftlich verbunden war. Zugleich enthält sie, versteckt zwischen den Zeilen der Partitur, einige bissige politische Kommentare und im letzten Satz eine Parodie auf TV-Formate im kommerzgesteuerten Musikfernsehen, dessen Anfänge Bernstein noch, ziemlich fassungslos, mit ansehen musste.

Ebenso den letzten Schaffensjahren entstammen die miniaturhaften, an seinem Rückzugsort Key West für die Blockflöte spielende Tochter eines Freundes komponierten *Variations on an octatonic scale*, die wiederum Eingang fanden in das 1989 unter Bernsteins eigener Leitung aufgeführte *Concerto for orchestra* zum 50. Gründungsjubiläum des Philharmonischen Orchesters von Israel.

Aufschlussreich für Bernsteins stilistische Entwicklung sind zwei Kompositionen für Klavier zu vier Händen beziehungsweise zwei Klaviere. Das erste ist ein ausgesprochenes Jugendwerk, das er noch als Klavierschüler von Heinrich Gebhard in Boston komponierte und bei einem Vorspielabend seiner Klasse zusammen mit einer Mitschülerin aus der Taufe hob. In der Verbindung von ‚patterns‘ klassischer Musik mit Jazz-Skalen und -Rhythmen zeichnet sich die für ihn charakteristische Handschrift bereits deutlich ab. In der *Bridal Suite*, die er 1960 als Geschenk zur Hochzeit seines Librettisten Adolph Green mit der Schauspielerin Phyllis Newman komponierte, zeigt sich der Personalstil voll entwickelt, gerade auch in der ebenso leichthändigen wie augenzwinkernd anspielungsreichen Vermischung von Fremd- und Selbstzitat, die einen weiten Horizont zwischen Bach und Jazz, Ballroom und jüdischer Hochzeitsmusik aufspannen. So skeptisch Bernstein der Ehe gegenüberstand, feierte er sie hier als freudigen musikalischen Akt, getreu seiner Überzeugung, dass Musik von allen Dingen der Liebe am nächsten kommt.

© 2018 Johannes Jansen

Leonard Bernstein was certainly not surrounded by an aura of aloofness. He enjoyed his immense popularity, although he never consciously attempted to be “everybody’s darling” and to be hailed as “Lenny” by everyone on the street. His parents had officially named him Louis, but tended to call him Leonard. Serge Koussevitzky, his teacher and elder friend – with whom he not only shared an outstanding musical talent but also an East European Jewish family background – called him “Lenyusha”. Bernstein himself preferred “Lenny” and thought up a pseudonym under which he wrote popular music during his youth to stay afloat: “Lenny Amber”, since “amber” is the English translation of the German word “Bernstein”. He founded a publishing house to bring out his own works and called it “Amberson Enterprises”.

Games with codes, cyphers, codenames and identities run through Bernstein’s entire output: references to himself, to people in his private circle, or to works by other composers from all periods and almost all genres from Baroque to jazz. They are easiest to detect in *Anniversaries*, a series of brief cycles he started writing in the 1940s, soon after his rapid ascension to become one of the most adulated stars on the American music scene. He finished composing the last group of *Anniversary* pieces in 1988, two years before his death. All in all, *Anniversaries* comprises a total of 29 pieces: one could affectionately describe them as rapidly sketched portraits without necessarily having to dismiss them as “sweet nothings” (even though Bernstein admittedly changed the dedication of some; others were admittedly written more out of politeness than out of a strong inner need). He dedicated the first piece to his friend and mentor, composer Aaron Copland; the very last one is based on a song entitled *First Love*, which he had written in fond memory of his mother and subsequently transformed into a kind of commemorative album leaf for Ellen Goetz, one of his greatest admirers (she attended almost every one of his concerts). He likewise paid homage via an *In memoriam* to his early piano teacher, Helen Coates, who later became his personal assistant, after already having dedicated another piece of the *Anniversaries* to her many years earlier. Of course his wife Felicia was also

included in the private circle of musical courtesies, although their marriage truly suffered (not only due to Bernstein's homoerotic escapades).

Another work, although of secondary importance, nevertheless played a somewhat significant role in Bernstein's late output: the *Sabras* cycle. In four parts (originally planned as six), it emerged in the early 1950s in conjunction with Bernstein's first visits to Israel. Hailing from the name for a cactus fruit, "Sabra" designates a Jew born on Israeli territory, not emigrated from somewhere else. Here we meet such a character in the guise of a dreamer called Ilana, along with a jester and two further figures. We can only speculate about who might have served as their models. Neither do we know anything about the concrete circumstances that gave rise to this work. The first piece resurfaces as a *Lamento* in the musical *Candide*, and structural similarities with the middle of three movements of the *Piano Sonata* (composed when Bernstein was still a Harvard student) are also noticeable. The *Piano Sonata* is a challenging, elaborate work that clearly reveals the influence of Aaron Copland, "my master, my idol, my sage, my shrink, the closest thing to a composition teacher I ever had, my guide, my counselor, my elder brother, my beloved friend", as Bernstein referred to him.

Bernstein did not compose any other relatively extended or significant work for solo piano until 1981, when he wrote *Touches* as a commission for the Van Cliburn Competition: inspired by a model by Copland, the work consists of eight variations and a coda, all based on a chorale theme borrowed from *Virgo Blues*, written, in turn, for his daughter Jamie's 26th birthday in 1978. Felicia, his wife, suffered an early death that same year, a death for which Bernstein felt partly to blame because of all the distress he had caused her over the years. More than he had ever realized, their marriage had given his life a secure footing. Now he risked giving in entirely to alcohol excesses, plagued by inner demons that would persecute him ever more harshly as he grew older.

Leonard's Vision belongs to that late phase in which Bernstein – after early worldwide successes such as *West Side Story* – seems to have fallen out of luck as a composer, while as a conductor he conversely went from strength to strength. The entire piece develops its material from just a few measures: a melody he once jotted down while paying a visit to Ron Odrich, his dentist friend, and which he subsequently arranged for clarinet. Odrich, in collaboration with Larry Fallon, later expanded the piece into a jazzy number for clarinet and piano that appeared posthumously under Bernstein's own publishing imprint. Lenny had written a work for the same pair of instruments the first time more than half a century earlier: the *Sonata for Clarinet and Piano* in two movements. That was also the first piece for which he ever found a publisher, thereby gaining the feeling that he could henceforth regard himself as a "serious" composer. Another work emerged within the same context: the *Sonata for Violin*, which he composed while still studying at the Curtis Institute (Copland had recommended that he devote intense studies to counterpoint under the guidance of Walter Piston).

Likewise written during Bernstein's days as a student, the *Piano Trio* is a further instance where he confronted his outlook with a traditional form – in this case, one of the most distinguished genres of chamber music. Apart from Classical-Romantic and Impressionist reminiscences, the *Piano Trio* also treads in the footsteps of Béla Bartók by incorporating a number of motifs from folklore. Bernstein re-used certain sections of the *Piano Trio* in his first musical, *On The Town*.

Another example for his tendency to arrange previous material or to incorporate it into new works as a basis for new departures can be found in the *Meditations from "Mass"*. Their central reference point is the most successful work of Bernstein's middle period, a music and dance theater piece in the form of a Mass commissioned by presidential widow Jacqueline Kennedy – a good friend of Bernstein's – to inaugurate the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D. C. Certain excerpts from

Mass found their way into a further piece for orchestra, as well as into an arrangement for piano and cello, the most renowned interpreter of which was none other than Mstislav Rostropovich.

The *Elegies* and *Waltz for Mippy* allude once again to the composer's private entourage: Mippy was a dog that the Bernsteins regarded as just another member of the family. The commission for the latter actually stemmed, however, from the Juilliard Musical Foundation, which had asked Bernstein to write a piece for the wind soloists of the New York Philharmonic, of which he was Chief Conductor from 1957 – initially sharing the post with Mitropoulos – to 1969. Originally conceived as a suite, these brief movements are most often performed separately today. The household pets of families in close circles thus came to enjoy musical honors as well: dogs such as *Bima*, the Koussevitzkys' spaniel, or *Lifey*, who was actress Judy Halliday's terrier; all the pieces, however, are dedicated to Bernstein's brother Burtie, who was Mippy's owner.

Although brief, the *Dance Suite* is a further highly significant ensemble piece for winds, and, what is more, a true legacy for posterity, since it was premiered just a few months before Bernstein's death within the framework of an anniversary celebration of the American Ballet Theatre at New York Metropolitan Opera. The suite consists in a homage to modern ballet and to five of its main representatives, each mentioned by name, and with whom Bernstein cultivated close musical and personal friendships. Hidden among the notes, the piece also contains several instances of vicious political commentary, and, in the last movement, it offers a parody of program formats to be found on commercially oriented music television, the birth-throes of which Bernstein observed with astounded bewilderment.

Likewise from Bernstein's late period, the *Variations on an Octatonic Scale* are small miniatures he wrote at his retreat in Key West for the recorder-playing daughter of a friend. The variations found their way

into the *Concerto for Orchestra*, which Bernstein premiered himself at the conductor's desk in 1989, on the occasion of the 50th anniversary of the founding of the Israel Philharmonic Orchestra.

Two compositions for four-hand piano viz. two pianos reveal much about Bernstein's evolution in terms of style. The first is clearly a work of youth, written when he was still a piano student of Heinrich Gebhard in Boston, and performed in public in tandem with a female colleague at a class recital. We can already make out Bernstein's characteristic stamp as a composer in the way he combines patterns from classical music with scales and rhythms from jazz. In the *Bridal Suite* he wrote in 1960 as a wedding present for his librettist Adolph Green and actress Phyllis Newman, Bernstein's style is fully developed – particularly his profuse, light-handed, tongue-in-cheek way of mixing of self-quotes together with references to music by others, thereby opening up a wide horizon ranging from Bach to jazz, and from ballroom dances to Jewish wedding music. Bernstein may have been quite skeptical about marriage, but here he celebrates it as a joyful musical act, faithful to his conviction that, of all things, music is what comes closest to love.

© 2018 Johannes Jansen

**von links oben
nach rechts unten /
from top left
to bottom right:**

Wayne Marshall
Fernando Nina
Jeffrey Kant
Hans Nickel
Jennifer Micallef
Maurice Steger
Paul van Zelm
Maria Kliegel
Andy Miles
Lisa Schumann
Chad Hoopes
Peter Mönkediek
Peter Roth
Benjamin Nuss

DIE KÜNSTLER

Mit 3 Jahren versuchte sich WAYNE MARSHALL bereits auf dem Klavier; ein paar Jahre später erhielt er seinen ersten Unterricht. Von 1971 bis 1979 studierte er an der Chetham's School of Music in Manchester. Er erhielt von der Royal College of Music in London ein Stipendium, das mit der Position eines Orgelstudenten an der St George's Chapel im Schloss Windsor verbunden war; daraufhin war er 1993/94 für ein Aufbaustudium an der Hochschule für Musik in Wien.

Mit seiner breiten Palette an Talente und Gaben setzte sich Wayne ausgiebig mit den verschiedensten Genres einschließlich Kirchenmusik und Jazz auseinander. Bald aber fand er zu seiner eigentlichen Leidenschaft als Organist und Pianist. Parallel spürte er immer mehr Interesse am Dirigieren, das später zu vielen Gastspielen mit führenden Orchestern weltweit führte.

1998 kürte ihn das BBC Music Magazine zum Künstler des Jahres. 2004 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Universität Bournemouth verliehen; 2010 wurde er Mitglied des Royal College of Music. 2016 erhielt er den ehrenvollen Golden Jubilee Award in Anerkennung seiner Verdienste für die Musik.

www.waynemarshall.com

BENYAMIN NUSS (Jahrgang 1989) aus Bergisch-Gladbach bekommt bereits mit sechs Jahren Klavierunterricht. Inspiriert und gefördert wird er dabei von seinem Vater, dem Posaunisten Ludwig Nuss, und dessen Bruder Hubert. Jazz und Klassik sind seine Passion. Benyamin konzertierte bereits mit namhaften Orchestern wie dem London Symphony Orchestra, Japan Philharmonic Orchestra usw.

www.benyaminnuss.com

Seit Ihrem Studium an der Londoner Royal Academy hat JENNIFER MICALLEF sich auf das Duospiel konzentriert. Sie spielte auf allen großen Bühnen in Europa und Südostasien und beteiligte sich an Aufführungen innerhalb der Serien American Expressions, Spanish Rhythms und Bohemian Rhapsody. Ihr Duo spielte die gesamte Musik für zwei Klaviere von Ravel ein. Die jüngste CD des Duos, „Robin

Holloway's Goldberg's“, wurde für das Label Hyperion eingespielt und von der Sunday Times als „CD der Woche“ ausgewählt sowie vom Gramophone Magazine als Editor's Choice prämiert.

Der amerikanische Geiger CHAD HOOPES ist in Konzertsälen auf der ganzen Welt zu hören, seitdem er den ersten Preis der Yehudi Menuhin International Violin Competition (Junior Division) gewann. Er konzertierte bereits mit großen Orchestern wie dem Philadelphia Orchestra, dem San Francisco Symphony, dem Orchestre de Paris, dem Queensland Symphony Orchestra und dem Konzerthausorchester Berlin. Hoopes studierte an der Kronberg Academy bei Professorin Ana Chumachenko, die ihn bis heute künstlerisch begleitet. Er spielt eine Samuel Zygmuntowicz (ehem. Isaac Stern) Violine von 1991.

www.chadhoopes.com

MARIA KLIEGEL studierte bei János Starker an der Indiana University in Bloomington, USA. Mstislaw Rostropowitsch bezeichnete sie als „beste Cellistin, die ich seit Jacqueline du Pré gehört habe“, als „La Cellissima“. Sie hat viele internationale Musikpreise gewonnen und ist in allen Erdteilen aufgetreten. Vor allem hat sie sich durch unermüdlichen Einsatz für die zeitgenössische Musik verdient gemacht, ebenso wie für die musikalische Ausbildung und als Jurymitglied in vielen Wettbewerben. Seit 1986 leitet Maria Kliegel eine Meisterklasse an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Sie spielt ein Cello von Carlo Tononi, ca. 1730, Venedig.

www.maria-kliegel.com

LISA SCHUMANN wurde 1988 in der Nähe von Köln geboren. Ihren ersten Violinunterricht erhielt sie mit vier Jahren. Seit ihrem achten Lebensjahr studierte sie bei Zakhar Bron an der Kölner Hochschule. Sie ist Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe und erhielt weitere künstlerische Impulse u.a. von Daniel Sepec, Igor Ozim, Mihaela Martin.

Konzertreisen führten sie u.a. nach Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich, Japan und Deutschland.

Sie ist erste Konzertmeisterin der Kölner Kammer-symphoniker und regelmäßig Gastkonzertmeisterin bei der Hamburger Camerata, dem Kölner Kammerorchester u.a.. Lisa Maria Schumann spielt eine Violine von Ferdinando Gagliano (Neapel 1795).

www.lisa-schumann.com

FERNANDO NINA begann im Alter von vier Jahren Cello zu spielen. Als Wunderkind trat er in Griechenland auf. Mit 17 Jahren schloss er das Lamia Konservatorium in Griechenland mit einem hervorragenden Abschlussdiplom ab. 2012 absolvierte er seinen BA am Utrecht Konservatorium. Darüber hinaus ist er ein engagierter Schlagzeuger und Komponist. Die Leidenschaft für Film, Regie, Musik und Performance sind dominierende Elemente seiner musikalischen Identität. Fernando Nino spielt ein Cello des ausgezeichneten Geigenbauers Urs Mächler; er wird von der Onassis Stiftung unterstützt.

www.fernandonina.com

ANDY MILES studierte klassische Klarinette in Bremen und Hannover und wurde 1991 Soloklarinettist der Hamburger Philharmoniker. Später wechselte er nach Köln an die Soloposition des WDR Funkhausorchesters. Andy Miles ist ein international gefragter Solist. Neben Europa führen ihn seine Konzerte auch nach Israel, Japan, Südafrika und China. Mit seinen Ideen, den Auftragskompositionen und Bearbeitungen sowie den Stücken, die für ihn komponiert wurden, erweitert er die klanglichen Möglichkeiten der Klarinette im klassischen Bereich ebenso wie im Tango und dem symphonischen Jazz. Die Presse nannte ihn wiederholt den "Marco Polo der Klarinette".

www.andymiles.de

PETER MÖNKEDIEK ist im westfälischen Ahaus geboren und studierte Schulmusik und Orchester-musik in der Klasse von Prof. Max Sommerhalder an der Musikhochschule Detmold. Von 1991 bis 2002 war

er Solotrompeter im Westfälischen Sinfonieorchester Recklinghausen (später Neue Philharmonie Westfalen) und im Sinfonieorchester Münster. Seit 2002 ist er Solotrompeter beim WDR Sinfonieorchester Köln, seit 2004 Mitglied des Bayreuther Festspielorchesters und wurde 2007 auf die Professur für Trompete an die Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf berufen. Als Solist trat er mit zahlreichen deutschen Orchestern auf.

MAURICE STEGER (*1971, Winterthur/CH) studierte Blockflöte, Alte Musik und Dirigieren und avancierte in den letzten Jahren zu einem der begehrtesten Solisten mit Repertoireschwerpunkt Alte Musik. Er ist Direktor der Gstaad Baroque Academy des Menuhin Festivals und der Blockflötenfesttage Stockstadt, spielt diverse Uraufführungen und ist Wettbewerbsjuror. Dank seiner lebendigen Art und seiner persönlichen, spontanen und technisch brillanten Spielweise hat er die Blockflöte als Instrument aufgewertet und völlig neu positioniert.

www.mauricesteger.com

Der Niederländer JEFFREY KANT (*1992) studierte in Rotterdam und Amsterdam bei Jörgen van Rijen, Pierre Volders und Remko de Jager. Während seines Bachelorstudiums hat er sich am Conservatoire National Supérieur Lyon zusätzlich in Barockposaune spezialisiert. Noch zu Studienzeiten zum Master in Amsterdam hat Jeffrey Kant bereits mit 23 Jahren eine Stelle als Soloposaunist beim WDR Sinfonieorchester Köln angetreten. 2016 bestand er sein Probejahr beim WDR und beendete gleichzeitig sein Studium mit dem Master of Music *cum laude* sehr erfolgreich.

PAUL VAN ZELM studierte Horn und Naturhorn bei Adriaan van Woudenberg und bei Hermann Baumann. 1987 begann er seine Orchesterkarriere als Hornist im WDR Sinfonieorchester. 1993 wurde er 1. Solohornist der Düsseldorfer Symphoniker. 1994 wurde er 1. Solohornist im Radio Filharmonisch Orkest Hilversum; in 2007 kam er zurück ins WDR Sinfonieorchester, als Solohornist. Konzerttätigkeiten

und Soloauftritte führten ihn zu fast allen wichtigen Konzertsälen der Welt. Seit 1999 ist Paul van Zelm Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.

PETER ROTH wurde 1968 in Strausberg bei Berlin geboren. Seine erste musikalische Ausbildung erhielt er an der Musikschule Potsdam; er studierte bis 1990 an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin im Hauptfach Trompete (Prof. Hans-Joachim Krumpfer). Nach dem Studium schlossen sich mehrere Engagements in renommierten deutschen Orchestern an. 1998 wurde er stellvertretender Solotrompeter bei den Duisburger Philharmonikern; seit August 2002 ist Peter Roth Trompeter im WDR Sinfonieorchester Köln. Neben seiner Tätigkeit im Orchester spielt Peter Roth sowohl solistisch (Trompete und Orgel) als auch kammermusikalisch in verschiedenen Ensembles.

HANS NICKEL, in Holland geboren, ist ein sehr angesehener Künstler, Lehrer und Juror. Seit 1986 ist er Solo-Tubist beim WDR Sinfonie Orchester. Nickel lehrt als Professor an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf und dem Konservatorium in Maastricht. Er hält weltweit Meisterklassen; viele seiner Studenten spielen in den weltbesten Orchestern, so auch im Concertgebouw. Als Solist hat er viele zeitgenössische Werke uraufgeführt, u.a. von Stockhausen, Bedrich, Gregson, Van der Roost und Adler-McKean. Seine Solo-CD enthält Stücke wie *Tuba Obsessions*, *In Freundschaft*, *„aus den leopardi zyklus“* und *canTUBAllada*, die von der „Sunday Times“ als ‚hörenswert‘ empfohlen wird.

WAYNE MARSHALL's relationship with music began at the age of three, when he had already familiarised himself with the piano; he only began to take formal lessons a few years later. He was a student at Chetham's School of Music in Manchester from 1971 to 1979. He won a foundation scholarship to the Royal College of Music in London, which was combined with the post of Organ Scholar at St George's Chapel, Windsor Castle, and he was a postgraduate student at the Hochschule für Musik in Vienna from 1983-84.

Wayne's musical forays led him to experiment in multiple genres, including church music and jazz, but he quickly found his professional voice as an organ/piano recitalist. This was also the time in which Wayne began to find his footing as a conductor, a path that would see him working with some of the world's most accomplished orchestras. He is thus a man with two gifts and one legacy.

He was the BBC Music Magazine's Artist of the Year in 1998. In 2004, Wayne received an Honorary Doctorate from Bournemouth University, and in 2010 became a Fellow of the Royal College of Music. 2016 he received the prestigious Golden Jubilee Award in commemoration of his services to music.

www.waynemarshall.com

BENYAMIN NUSS (*1989 in Bergisch-Gladbach) began piano lessons at the age of six He was inspired and encouraged by his father, the trombonist Ludwig Nuss, an internationally renowned jazz musician. Benyamin made classical music and jazz into his passion. Benyamin has played with many international highly reputed orchestras such as the London Symphony and Japan Philharmonic.

www.benyaminnuss.com

JENNIFER MICALLEF has specialised in piano duo since her studies at the Royal Academy in London. She has performed in a number of outstanding classical music venues in Europe and Southeast Asia. Jennifer was invited to perform in the American Expressions series, the Spanish Rhythms series,

and the Bohemian Rhapsody series. Her piano duo has recorded the complete music for two pianos of Ravel; their latest disc, “Robin Holloway’s Gilded Goldbergs”, was released on the Hyperion label and selected as Disc of the Week by the Sunday Times, and as Editor’s Choice and Record of the Month by Gramophone Magazine. In collaboration with her duo partner, Jennifer successfully launched the Cayman Arts Festival in the Cayman Islands in 2004.

Acclaimed by critics worldwide for his exceptional talent and magnificent tone, American violinist CHAD HOOPES has been appearing with numerous ensembles throughout the world since winning First Prize at the Young Artist Division of the Yehudi Menuhin International Violin Competition. He has performed with major orchestras such as The Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony, Orchestre de Paris, Queensland Symphony Orchestra, and Konzerthausorchester Berlin. Hoopes studied at the Kronberg Academy with Professor Ana Chumachenco. He plays the 1991 Samuel Zygmuntowicz, ex Isaac Stern violin. www.chadhoopes.com

MARIA KLIEGEL Maria Kliegel studied with János Starker at Indiana University (Bloomington/IN). Mstislav Rostropovich hailed her as the “best cellist I ever heard since Jacqueline du Pré”, as “La Cellissima”. Ms Kliegel has won a number of international prizes and has performed worldwide on all continents. She stands out particularly for her ongoing commitment to contemporary music, to music education, and as a jury member in international competitions. Ever since 1986 she has held an advanced cello class at the Hochschule für Musik in Cologne. Maria Kliegel plays a cello by the Venetian maker Carlo Tononi (ca. 1730). www.maria-kliegel.com

LISA SCHUMANN was born near Cologne in 1988 and had first violin lessons when she was four years old. At the age of eight she started studying with Zakhar Bron at the Hochschule für Musik und

Tanz in Cologne. She garnered further valuable artistic counsel from renowned musicians including Daniel Sepec, Igor Ozim, Mihaela Martin, Sergei Fatkulin, Gerhard Schulz (of the Alban Berg Quartet) and Vineta Sareika (of the Artemis Quartet). Lisa Schumann has won several awards.

Concert appearances have led her to perform in Austria, Switzerland, France, Japan and Germany. Lisa Schumann is concertmaster of the Cologne Kammer-symphoniker and is regularly called upon to guest as concertmaster for Hamburg Camerata, Cologne Chamber Orchestra, and other ensembles. She plays a violin made by Ferdinando Gagliano in Naples (1795). www.lisa-schumann.com

FERNANDO NINA started on the cello when he was four years old. Very early on, he performed in public as a child prodigy, particularly in Greece. At the age of seventeen he obtained his diploma with high marks at Lamia Conservatory (Greece). 2012 he obtained his Bachelor of Music degree (BMus). Fernando Nina is also a widely active composer and drummer, pursuing a passion for cinema, film direction, music and performance as an essential part of his artistic identity. Fernando Nina plays on a cello by renowned violin maker Urs Mächler, on generous loan from the Hochschule für Musik und Tanz Cologne. He is supported by the Onassis Foundation. www.albaniancellosite.com

ANDY MILES studied classical clarinet in Bremen and Hanover. In 1991 he became principal clarinetist of the Hamburger Philharmoniker, and was subsequently engaged by the Cologne WDR Radio Orchestra as principal clarinetist. Andy Miles is passionately dedicated to chamber music and makes many solo appearances as well. He is widely sought after as a teacher, and plays concerts throughout the world. Time and again he has broken musical boundaries and built musical bridges, thereby moving effortlessly across a wide variety of music genres. The press has often hailed him as the “Marco Polo of the clarinet”. www.andymiles.de

Born in Ahaus (Westphalia, Germany), PETER MÖNKEDIEK studied music education and orchestral performance at Detmold University of Music in the class of Max Sommerhalder. From 1991 to 2002 he held the post of Principal Trumpet in the Recklinghausen Westphalian Symphony Orchestra (now the “Neue Philharmonie Westfalen”), as well as in the Münster Symphony Orchestra. Since 2002 he has been Principal Trumpet of WDR Symphony Orchestra Cologne, and since 2004 he has been a member of the Bayreuth Festival Orchestra. In 2007 he was named Professor of Trumpet at the Düsseldorf Robert Schumann Music Academy. Peter Mönkediek has made solo appearances with a great number of German orchestras.

With concerts held all over the world and numerous CD recordings – many of which have been awarded the highest accolades – MAURICE STEGER (*1971) has established himself as one of the most popular soloists in the field of early music. With his vibrant manner and his personal, spontaneous and technically brilliant style, Maurice Steger has enhanced the standing of the recorder as an instrument and positioned it on an entirely new level. www.mauricesteger.com

Born in 1992, JEFFREY KANT studied with Jörgen van Rijen, Pierre Volders and Remko de Jager in Rotterdam and Amsterdam. He also specialized in Baroque trombone at Lyons Conservatory. In 2016 he obtained his Masters diploma at Amsterdam Conservatory with the highest distinction. Previously, when he was only 23 (2015), he was appointed Principal Trombonist by WDR Symphony Orchestra in Cologne. Since then he has also been a member of the prestigious trombone ensemble New Trombone Collective.

PAUL VAN ZELM studied horn and natural horn with Adriaan van Woudenberg and Hermann Baumann. In 1987 he began his orchestral career with the WDR Symphony Orchestra. In 1994 became a member

of the Düsseldorfer Sinfoniker as principal horn. An engagement as principal horn with the Radio Filharmonisch Orkest Hilversum followed in 1994, and in 2007 he returned to the WDR Symphony Orchestra as principal horn. During the course of his career he has performed in almost all of the major concert halls in the world. Since 1999, Paul van Zelm has been teaching as Horn Professor at the Hochschule für Musik und Tanz in Cologne.

PETER ROTH was born in 1968 in Strausberg, just outside Berlin. He took his first music lessons at the municipal music school in Potsdam, and went on to study trumpet with Hans-Joachim Krumpfer at the renowned Hanns Eisler University of Music in Berlin. Roth's early professional career was extremely versatile, encompassing performances with a number of renowned orchestras. In 1998 he was offered a permanent position as Assistant Solo Trumpet with the Duisburger Philharmoniker. In August 2002 he joined the trumpet section of the WDR Symphony Orchestra in Cologne. Peter Roth is also a popular soloist (trumpet and organ), and plays in several chamber music ensembles.

Dutch-born HANS NICKEL is an internationally acclaimed performer, teacher, and juror. He has held the solo tuba position with WDR Symphony Orchestra since 1986. Nickel is tuba professor at both the Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf and the Conservatorium in Maastricht. Nickel gives masterclasses world-wide. Many of his former students now hold positions in the world's top orchestras including the Concertgebouw. As a solo performer he has been invited to premiere works by respected contemporary composers including Stockhausen, Bedrich, Gregson, Van der Roost, and Adler-McKean. His solo CD recordings include *canTUBAllada*, which was highlighted as 'essential listening' by the London Sunday Times.