

Deux-Elles

George Gershwin

WILD FANTASY

Graham Scott
piano

George Gershwin *Wild Fantasy*

Born in Brooklyn, New York in 1898, George Gershwin was the son of a Russian immigrant and the second of four children. He took his first piano lessons at the age of 12 and soon went on to study with Charles Hambitzer who introduced him to the classical repertoire and made no attempt to inhibit his interest in more popular styles. Gershwin felt at ease to freely switch from one idiom to the other and by the age of 15 he had already established himself as a well-known virtuoso improviser on Tin Pan Alley. His considerable skill led him to start making piano rolls for *Perfection*, initially improvising on popular songs written by other people and later on his own songs. Over the next ten years he made in all about 130 piano rolls, mastering his technique and earning a reputation as one of the best pianists of his generation.

Rialto Ripples was written when Gershwin was only 18 in conjunction with fellow songwriter William Donaldson. It was his

first published work for piano and prior to publication Gershwin had recorded it on a piano roll.

Gershwin loved to perform and would frequently improvise at parties in New York. With the advent of electronic recording, in 1926 Gershwin was invited to record some improvisations in a piano roll style on his most celebrated songs. These *Improvisations* (transcribed from the original recordings by Artis Wodehouse) exhibit Gershwin's pianistic flair and his ability to create dance band-like textures on the piano, often with successive rich chords in the right hand over leaping tenths in the left hand. The writing is much fuller than that found in Gershwin's own songbook and we are also treated to the complete songs with both the refrain and chorus, combined with the dance rhythms of the day. Artis Wodehouse writes: "The complexity and inventiveness of the disc improvisations is astonishing and the artistic achievement they represent equals Gershwin's improvisations on piano roll."

Gershwin performed the *Three Preludes* for the first time in 1926. Originally there were five preludes that clearly displayed the

idiom of American music and Gershwin had it in mind to write even more. However, only three of them were published as a set. The first and third are marked *Allegro ben ritmato e deciso* and have a Spanish flavour, whilst the second prelude, with its poignant opening melody is clearly in the blues tradition.

The *Two Waltzes in C* were written in 1933 and published (in this particular version) in 1971. They came from an unsuccessful show called *Pardon My English* and were adapted by Saul Chaplin from the two piano version that was used as a musical interlude in the show. The harmonic influence of Ravel is apparent in this cleverly constructed piece which starts with a short introduction followed by Waltz I and Waltz II before they are contrapuntally combined.

Soon came from the musical *Strike up the Band* that opened at Long Branch, New Jersey in 1927. Maurice C. Whitney's paraphrase keeps the melody intact whilst weaving an equally melodic counterpoint around it. The harmonic twists and turns are exceedingly beautiful and often unexpected.

Set in Catfish Row in Charleston, South Carolina, George Gershwin's opera *Porgy and Bess* is perhaps his greatest compositional achievement. It received its premier on Broadway in 1935 and ran for only 124 performances. However, the opera's popularity and acceptance into the repertoire have grown over the years and it was finally staged at the Metropolitan Opera House in 1985. Earl Wild's *Grand Fantasy on Porgy and Bess* takes the listener on a pianistic journey through 10 themes taken from the opera. The beautiful melodies, rich counterpoint and complex texture of which Gershwin was so proud, have been masterfully retained in Earl Wild's flamboyant and imaginative transcription.

After a short introduction, the punchy rhythm of *Jasbo Brown Blues* subsides into the soaring melody of *Summertime*. Wild devises an ingenious counter melody that rises and falls around Gershwin's most popular song, occasionally breaking out into some Lisztian filigree. The residents of Catfish Row sing and dance in *Oh, I Can't Sit Down*, a piece full of energetic syncopation and toccata-like inner voices. In Serena's mournful song, *My Man's Gone*

Now, Wild uses a full-scale multi-layered texture that could almost have been written by Rachmaninov. The overwhelming high spirits of *I Got Plenty O' Nuttin* at times requires the pianist to play with their forearm flat on the black keys. The sight of a buzzard (a bad omen) brings about the *Buzzard Song* with its mysterious harmony and impressionistic texture. A virtuosic introduction announces the start of *It Ain't Necessarily So*, a song that makes fun of Bible stories. *Bess You Is My Woman* is a glorious love song where Gershwin's rich orchestration is retained in Wild's piano writing. The exuberant, happy-go-lucky *There's a Boat dat's leavin' for New York* starts seductively (with a promise of better things to come) and closes with ecstatic optimism. The *Fantasy*, like the opera, concludes with the negro spiritual *Oh, Lawd I Am On My Way*.

© 2003 Graham Scott

George Gershwin *Wild Fantasy*

George Gershwin, fils cadet d'un immigrant russe père de quatre enfants, naquit à Brooklyn, New York, en 1898. Il prit ses premiers cours de piano à l'âge de 12 ans et étudia peu après avec Charles Hambitzer qui l'initia au répertoire classique sans pour autant tenter d'inhiber son enthousiasme pour des styles plus populaires. Gershwin n'éprouvait aucune difficulté à passer d'un style à l'autre, et, à l'âge de 15 ans, il s'était déjà fait une réputation de virtuose de l'improvisation dans Tin Pan Alley. Son immense talent lui permit de commencer à faire des rouleaux de piano pour *Perfection*, de tout d'abord par des improvisations sur des chansons composées par d'autres, puis sur ses propres chansons. Pendant les dix années qui suivirent, il effectua environ 130 rouleaux de piano, développa une grande maîtrise de sa technique et fut reconnu comme l'un des meilleurs pianistes de sa génération.

Alors qu'il n'était âgé que de 18 ans, Gershwin écrivit *Rialto Ripples* avec le parolier William Donaldson. Ce fut sa première œuvre pour piano à être publiée

et, avant sa publication, Gershwin l'enregistra sur rouleaux de piano.

Gershwin adorait se produire en public, et il improvisait souvent à l'occasion de fêtes new-yorkaises. En 1926, avec l'émergence des techniques d'enregistrement électronique, on proposa à Gershwin d'enregistrer certaines de ses improvisations de style rouleau de piano sur ses chansons les plus célèbres. Ces *Improvisations* (transcrites à partir des enregistrements originaux d'Artis Wodehouse) illustrent ses dons de pianiste et sa capacité de créer pour le piano une texture semblable à celle d'un orchestre de danse, souvent grâce à une succession d'accords riches pour la main droite et de dixièmes bondissantes pour la main gauche. L'écriture est plus généreuse que celle trouvée dans le recueil de chansons de Gershwin lui-même, et nous avons le plaisir de trouver les chansons complètes avec à la fois refrain et chœur, conjugués avec les rythmes de danse du jour. Artis Wodehouse écrivit : « La complexité et l'esprit inventif des improvisations sur disques sont étonnantes, et la réussite artistique qu'elles représentent égalent les improvisations de Gershwin sur rouleaux de piano. »

Gershwin exécuta *Three Preludes* pour la première fois en 1926. Il existait à l'origine cinq préludes qui exposaient clairement le style de la musique américaine, et Gershwin avait l'intention d'en écrire plus. Cependant, seulement trois d'entre eux furent publiés ensemble. Le premier et le troisième préludes sont *Allegro ben ritmato* et deciso et créent une atmosphère espagnole, tandis que le second prélude, à la mélodie d'ouverture poignante, est, sans l'ombre d'un doute, issu de la tradition du Blues.

Les *Two Waltzes in C* furent écrites en 1933 et publiées (dans cette version) en 1971. Elles proviennent d'une revue musicale intitulée *Pardon My English* qui n'eut aucun succès, et furent adaptées par Saul Chaplin à partir des deux versions au piano qui servaient d'interlude musical pendant le spectacle. L'influence harmonique de Ravel transparait dans ce morceau construit intelligemment qui commence par une courte introduction suivie par *Waltz I* et *Waltz II* avant leur réunion contrapuntique.

Soon est issu de la comédie musicale *Strike up the Band* dont la première représentation eut lieu à Long Branch, dans le New Jersey en 1927. La paraphrase de Maurice C. Whitney tisse un contrepoint

autour de la mélodie, tout en la laissant intacte. Les zigzags harmoniques sont d'une beauté excessive et souvent imprévue.

L'opéra de George Gershwin *Porgy and Bess*, dont l'action se passe dans Catfish Row, à Charleston, en Caroline du Sud, est peut-être sa composition la plus réussie. La première eut lieu à Broadway en 1935 et seulement 124 représentations en furent données. Cependant, la popularité de cet opéra et sa place dans le répertoire prirent de l'importance au fil des années, et il atteint finalement la scène du Metropolitan Opera House en 1985. *Grand Fantasy on Porgy and Bess* d'Earl Wild emmène l'auditeur dans un voyage à travers 10 thèmes tirés de cet opéra. Les magnifiques mélodies, le riche contrepoint et la texture complexe dont Gershwin était si fier ont été conservés avec brio dans la transcription pleine d'extravagance et d'imagination d'Earl Wild.

Après une courte introduction, le rythme incisif de *Jasbo Brown Blues* cède à l'envol de la mélodie de *Summertime*. Wild crée une contre-mélodie naïve qui croît et décroît au gré de la chanson la plus connue de Gershwin, la scindant de temps à autre en une sorte de filigrane de Liszt. Les habitants

de Catfish Row chantent et dansent dans *Oh, I Can't Sit Down*, un morceau rempli de voix intérieures aux syncopes énergiques dans la lignée d'une toccata. Dans la chanson mélancolique de Serena, *My Man's Gone Now*, Wild utilise la texture d'une grande partition à plusieurs épaisseurs qui aurait presque pu être écrite par Rachmaninov. Pour rendre compte de l'optimisme irrésistible de *I Got Plenty O' Nuttin*, le pianiste doit, pour certains passages, jouer avec l'avant-bras à plat sur les touches noires. La vue d'une buse (un mauvais augure) entraîne la *Buzzard Song* à l'harmonie mystérieuse et à la texture impressionniste. Une introduction virtuose annonce le début de *It Ain't Necessarily So*, une chanson qui se joue des épisodes bibliques. *Bess You Is My Woman* est une merveilleuse chanson d'amour dans laquelle Wild a restitué l'orchestration riche de Gershwin. L'exubérante et insouciant *There's a Boat dat's leavin' for New York* commence de manière séduisante (et prometteuse) pour finir par un optimisme extatique. La fantaisie, comme l'opéra, se termine sur le morceau Negro spiritual *Oh, Lawd I Am On My Way*.

© 2003 Graham Scott
(Traduction Florence Grammond)

George Gershwin *Wild Fantasy*

George Gershwin, 1898 in Brooklyn (New York) geboren, war der Sohn eines russischen Emigranten und der Zweitälteste von vier Kindern. Seine ersten Klavierstunden erhielt er mit zwölf Jahren und bald darauf wurde er Schüler von Charles Hambitzer, der ihn in das Klassische Repertoire einführte, aber auch sein Interesse an eher populären Musikstilen nicht einzugrenzen versuchte. Gershwin fiel es leicht, zwischen verschiedenen musikalischen Ausdrucksformen zu wechseln und bereits im Alter von 15 Jahren hatte er sich als bekannter virtuoser Improvisator an der legendären „Tin Pan Alley“, dem New Yorker Zentrum von Populärmusik-Verlagen, etabliert. Aufgrund seiner beachtlichen Fähigkeiten begann er mit der Aufnahme von *Perfection* auf Piano-Rollen für mechanische Klaviere, wobei er anfänglich über populäre Lieder anderer Komponisten, später dann über seine eigenen Lieder, improvisierte. In den folgenden zehn Jahren nahm er ungefähr 130 Piano-Rollen auf. Seine Technik war meisterhaft und er erwarb sich einen

Namen als einer der besten Pianisten seiner Generation.

Rialto Ripples wurde von Gershwin im Alter von 18 Jahren in Zusammenarbeit mit seinem Kollegen und Songwriter William Donaldson geschrieben. Es war Gershwins erstes veröffentlichtes Werk für Klavier, welches er zuvor auf eine Piano-Rolle aufgenommen hatte.

Gershwin liebte es aufzutreten und er improvisierte häufig auf Parties in New York. Zu Beginn des Zeitalters der elektronischen Aufnahmetechnik wurde Gershwin 1926 gebeten, einige Improvisationen über seine beliebtesten Lieder im Stil der Piano-Rollen aufzunehmen. Diese *Improvisationen* (Transkriptionen von Artis Wodehouse nach Originalaufnahmen) demonstrieren Gershwins pianistisches Gespür und seine Fähigkeit, ein musikalisches Gefüge auf dem Klavier zu erschaffen, das dem einer Tanzkapelle ähnelt, oftmals mit aufeinander folgenden vollen Akkorden der rechten Hand über Dezimensprüngen der linken Hand. Der Kompositionsstil ist wesentlich reichhaltiger als in Gershwins eigenem Songbook und wir kommen außerdem in den Genuss der kompletten Songs mit

Refrain und Chor in Verbindung mit den Tanzrhythmen der damaligen Zeit. Artis Wodehouse führt dazu aus: „Die Vielschichtigkeit und der Einfallsreichtum dieser Improvisationen auf Schallplatte ist erstaunlich und stellt eine künstlerische Leistung dar, die Gershwins Improvisationen auf der Piano-Rolle ebenbürtig ist.“

1926 wurden die *Three Preludes* von Gershwin zum ersten Mal aufgeführt. Ursprünglich gab es fünf deutlich in der Ausdrucksweise der Amerikanischen Musik gehaltene Preludes, zu denen Gershwin noch weitere komponieren wollte. Es wurden jedoch nur drei von ihnen als zusammenhängendes Werk veröffentlicht. Das erste und dritte Prelude tragen die Bezeichnung „Allegro ben ritmato e deciso“ und haben einen spanischen Charakter, während das zweite Prelude mit seiner melancholischen Eröffnungsmelodie eindeutig in der Blues-Tradition steht.

Das Werk *Two Waltzes in C* wurde 1933 komponiert und (in dieser besonderen Version) 1971 veröffentlicht. Die Walzer stammten ursprünglich aus einer erfolglosen Show namens *Pardon My English* und sind eine Bearbeitung von Saul

Chaplin von der Version für zwei Klaviere, die als musikalische Einlage in der Show gespielt wurde. Der harmonische Einfluss Ravels wird in diesem geschickt aufgebauten Werk deutlich. Beginnend mit einer kurzen Einleitung folgen Walzer I und Walzer II, bevor sie sich dann kontrapunktisch verbinden.

Soon ist aus dem Musical *Strike up the Band*, das 1927 in Long Branch (New Jersey) lief. In der Paraphrasierung von Maurice C. Whitney bleibt die Melodie erhalten, während ein gleichwertig melodischer Kontrapunkt um sie gesponnen ist. Die harmonischen Drehungen und Wendungen sind von großer Schönheit und oftmals ganz unerwartet.

Gershwins Oper *Porgy and Bess*, angesiedelt in der Catfish Row in Charleston (South Carolina), gehört wahrscheinlich zu seinem größten Erfolg als Komponist. 1935 hatte sie ihre Uraufführung am Broadway und wurde dann nur 124 Mal aufgeführt. Mit den Jahren gewann die Oper aber an Beliebtheit und Akzeptanz für das Opernrepertoire und wurde schließlich 1985 an der Metropolitan Opera (New York) zur Aufführung gebracht. Die *Grand Fantasy*

on Porgy and Bess von Earl Wild führt den Zuhörer auf einer pianistischen Reise durch zehn, der Oper entnommenen, Themen. Die bezaubernden Melodien, der gehaltvolle Kontrapunkt und die vielschichtige Struktur, auf die Gershwin besonders stolz war, sind in Earl Wilds flamboyant und phantasievoller Transkription meisterhaft erhalten geblieben.

Nach einer kurzen Einleitung versinkt der schwungvolle Rhythmus von *Jasbo Brown Blues* in der anschwellenden Melodie von *Summertime*. Wild hat sich eine geniale Gegenmelodie ausgedacht, die rund um Gershwins beliebtesten Song auf- und absteigt und zeitweise in Lisztsche Feinarbeit ausbricht. Die Bewohner der Catfish Row singen und tanzen in *Oh, I Can't Sit Down*, einem Stück voller energischer Synkopen und Tokkata-ähnlicher innerer Stimmen. Wild setzt eine großangelegte, vielschichtige Struktur ein, wie sie von Rachmaninov hätte stammen können. Die überwältigende Hochstimmung von *I Got Plenty O' Nuttin* verlangt vom Pianisten an manchen Stellen, dass er weiterspielt, während sein Unterarm flach auf den schwarzen Tasten liegt. Der Anblick eines Bussards (ein schlechtes Vorzeichen) war

der Auslöser für den *Buzzard Song* mit seinen geheimnisvollen Harmonien und einer impressionistischen Struktur. Eine virtuose Einführung kündigt den Beginn von *It Ain't Necessarily So* an, einem Song, der sich über Geschichten aus der Bibel lustig macht. *Bess You Is My Woman* ist ein großartiges Liebeslied, dessen reiche Orchestrierung von Gershwin in Wilds Klavierkomposition erhalten geblieben ist. Das überschwängliche und unbekümmerte *There's a Boat dat's leavin' for New York* beginnt in verführerischer Weise (mit einem Versprechen für bessere Zeiten) und endet in einem Zustand verzückten Optimismus. Die Fantasie, ähnlich wie die Oper, endet mit dem Negrospiritual *Oh, Lawd I Am On My Way*.

© 2003 Graham Scott
(Übersetzt von Claudia Schottlander)

Graham Scott

Firmly established as one of Britain's leading pianists, **Graham Scott** has won first prizes in many international competitions including the Young Concert Artists International Auditions in New York and the Jaen International Piano Competition in Spain. He has given recitals at the 92nd St Y (New York), Kennedy Center (Washington DC), Ambassador Auditorium (Los Angeles), Suntory Hall (Tokyo) and numerous recitals at the Wigmore Hall in London. Graham Scott studied at Chethams School of Music and the Royal Northern College of Music under Professor Ryszard Bakst.

As a soloist, Scott has performed with leading orchestras including the London Philharmonic (at the Royal Festival Hall), Royal Scottish National Orchestra, St. Louis Symphony Orchestra, Belgium National Symphony Orchestra, Monte Carlo Philharmonic, Singapore Symphony Orchestra, Staatsphilharmonie Rheinlandpfalz (standing in for Martha Argerich) under such conductors as Sir Charles Groves, Alexander Lazarev, Marin Alsop and Bernhard Klee.

He has collaborated with the Stamic Quartet of Prague, Vertavo String Quartet, flautist Jean Ferrandis and members of the Australian Chamber Orchestra. He has broadcast on BBC Radio and National Public Radio (USA) and as of August 2003 he takes up the post of Chair of the Keyboard Department at the Chicago College of Performing Arts.

George Gershwin

Wild Fantasy

Graham Scott *piano*

1 Rialto Ripples ^{2:16} George Gershwin and Will Donaldson

Eight Improvisations

George Gershwin
transcribed

2 Clap Yo' Hands ^{2:53}

3 Looking for a Boy ^{3:15} *Artis Wodehouse*

4 Maybe ^{3:55}

5 My One and Only ^{3:15}

6 Someone to Watch Over Me ^{3:46}

7 Sweet and Lowdown ^{2:53}

8 'S Wonderful / Funny Face ^{3:43}

9 That Certain Feeling ^{2:30}

Three Preludes

George Gershwin

10 Prelude I ^{1:36}

11 Prelude II ^{3:45}

12 Prelude III ^{1:16}

13 Soon ^{4:14} George and Ira Gershwin
transcribed Maurice Whitney

14 Two Waltzes in C ^{3:55} George Gershwin
edited Ira Gershwin, adapted Saul Chaplin

15 Fantasy on Gershwin's Porgy and Bess ^{28:45} Earl Wild

With grateful thanks to 'Art, Jeunesse et Talents' for their kind assistance in making this recording possible.

Recording Producer Nigel Wilkinson
Recording Engineer Patrick Naylor
Production Assistant Emma Morris
Cover Photo Christopher Bliss
Portrait Photos Rachel Mitchell

Recorded in Norden Farm Centre for the Arts, Maidenhead, May 2002.

© 2003 Deux-Elles Limited, Reading, UK.
www.deux-elles.com