

FINAL CUT

CHANDOS

AQUARELLE GUITAR QUARTET

© RA / Lebrecht Music & Arts Photo Library

Django Reinhardt

Final Cut: Film Music for Four Guitars

premiere recordings (except)*

Django Reinhardt (1910 – 1953)

1	Minor Swing	2:22
	from <i>Chocolat</i> (2000)	
	EMI Music Publishing Ltd o / b / o Jewel Music Publishing Co., Inc.	
	Arranged by Michael Baker	

Gustavo Santaolalla (b. 1951)

2	De Usuahia a la Quiaca	2:50
	from <i>The Motorcycle Diaries</i> (2004)	
	Gustavo Alfredo Santaolalla / Vasudeva Music / Universal / MCA Music Ltd	
	Arranged by Vasilis Bessas	

Elliot Goldenthal (b. 1954)

	Themes	4:18
	from <i>Frida</i> (2002)	
	© 2002 Warner / Chappell Music Ltd; used by permission; all rights reserved	
	Arranged by Michael Baker	

3	Solo Tu –	1:34
4	The Floating Bed –	1:17
5	Portrait of Lupe	1:27

Bryan Adams (b. 1959), Michael Arnold Kamen (1948 – 2003), and Robert John 'Mutt' Lange (b. 1948)		
6	Have You Ever Really Loved a Woman? from <i>Don Juan DeMarco</i> (1994) © 1995 Universal Music Publishing Ltd / Sony ATV Music Publishing Ltd / New Line Music Corp. / Songs of Universal, Inc. / Out-of-Pocket-Prod. Ltd / Badams Music Ltd / Zomba Enterprises, Inc. (ASCAP); used by permission; all rights reserved Arranged by Michael Baker	4:43
James Horner (b. 1953)		
	Themes from <i>Titanic</i> (1997) © 1997 Sony ATV Music Publishing Ltd; used by permission; all rights reserved Arranged by Michael Baker	4:23
7	A Life So Changed –	1:05
8	Rose	3:17
Stanley Myers (1930 – 1993)		
9	Cavatina A version of 'Main Title' / 'Cues' from <i>The Deer Hunter</i> (1978) Published by Robbins Music Corp. Ltd; used by permission; all rights reserved Arranged by James Jervis	4:16

John Williams (b. 1932)

- 10** **Theme** **3:46**
from *Schindler's List* (1993)
John T. Williams / USI B Music Publishing / Universal / MCA Music Ltd
Arranged by James Jervis

Michael Nyman (b. 1944)

- 11** **The Heart Asks Pleasure First** **3:54**
from *The Piano* (1993)
© Chester Music Ltd by arrangement with Michael Nyman Ltd; used by permission of
Music Sales Ltd; all rights reserved; international copyright secured
Arranged by James Jervis

Max Steiner (1888 – 1971)

- 12** **Theme** **2:41**
from *A Summer Place* (1959)
© 1960 WM Music Corp. (ASCAP); all rights administered by Warner / Chappell North America Ltd
Arranged by Rory Russell

Carlos Gardel (1890 – 1935)

- 13** **Por una cabeza** **2:30**
from *Scent of a Woman* (1992)
© 1935 Warner / Chappell Music Argentina; all rights administered by Warner / Chappell
Overseas Holdings Ltd
Arranged by Vasilis Bessas

Francis Lai (b. 1932)

14	Theme (Where Do I Begin) 4:26 from <i>Love Story</i> (1970) Published by Sony Music Publishing Ltd Arranged by Rory Russell

Anton Karas (1906 – 1985)

15	Theme (Was It Rain) 2:28 'Main Title' from <i>The Third Man</i> (1949) © 1949 Chappell Music Ltd Arranged by Rory Russell

Mikis Theodorakis (b. 1925)

16	The Fire Inside 4:30 'Make Your Bed for Two' and 'Cretan Dance' from <i>Zorba the Greek</i> (1964) EMI United Partnership Ltd o/b/o EMI Miller Catalog, Inc. Arranged by Vasilis Bessas

Mike Oldfield (b. 1953)

17	<p>Tubular Bells 5:20</p> <p>from <i>The Exorcist</i> (1973)</p> <p>© 1973; published by Stage Three Music Publishing Ltd, a BMG Chrysalis company;
used by permission; all rights reserved</p> <p>Arranged by Michael Baker</p> |
|--|---|

Ryuichi Sakamoto (b. 1952)

18

Theme*

5:28

from *Merry Christmas Mr Lawrence* (1983)

EMI Virgin Music Ltd o / b / o Yano Music Publishing Co. Ltd

Arranged by Vasilis Bessas

Luis Enríquez Bacalov (b. 1933)

19

Theme

3:10

from *Il postino* (1994)

© CAM SRL; used by permission of Music Sales Ltd; all rights reserved;
international copyright secured

Arranged by Rory Russell

TT 61:15

Aquarelle Guitar Quartet

Michael Baker

Vasilis Bessas

James Jervis

Rory Russell

From left to right in the sound picture, the members of the Aquarelle
Guitar Quartet can be heard playing the following instruments:

Vasilis Bessas

guitar made by Bert Kwakkel, 2010

James Jervis

guitar made by Paul Sheridan, 1999

Rory Russell

guitar made by Greg Smallman, 2009

Michael Baker

guitar made by Paul Sheridan, 2007

Aquarelle Guitar Quartet

Daniel Kiloran

Final Cut: Film Music for Four Guitars

Michael Baker and Rory Russell introduce the disc

Without music, films would not be what they are. From the very first silent movies, through the era of the black and white 'talkies', to today's digital blockbusters, music has played an integral role in enhancing a film's dramatic effect.

The art of the film composer is to capture the essence of a movie and the emotion of a scene, and deliver them in a succinct musical statement. Consequently, some of the most memorable music of the last century has been penned by the great cinematic composers.

We members of the Aquarelle Guitar Quartet feel extremely privileged to be exponents of the classical guitar, for it has afforded us the opportunity to embrace and explore a wide range of genres – just listen to our two previous releases, *Spirit of Brazil* (CHAN 10512) and *Dances* (CHAN 10609). An especially fascinating genre is that of film music, which offers as wide a spectrum of styles as one could imagine, and in the interpretation of this variety the guitar truly comes alive.

On researching this project we faced several challenges. Firstly, like children in a sweet shop, we were confronted by a vast array of fabulous soundtracks that made it extraordinarily hard to know which could be represented on the CD to best effect. Secondly, we had to refine our choices to those pieces of music to which we genuinely believed four guitars could do justice. So, after many hours of listening, discussing, and deliberating, we came up with the track list you have before you – in our opinion, a collection of some of cinema's most memorable musical moments; our 'Final Cut'.

Michael Baker on Minor Swing from 'Chocolat'

'Minor Swing' is one of the most popular and celebrated compositions of Django Reinhardt (1910 – 1953). He recorded the piece several times throughout his career, in various different guises (most famously with Stéphane Grappelli), and it is considered to be one of his most covered works.

In the film *Chocolat* (2000), Johnny Depp's performance of 'Minor Swing' makes up a memorable part of the Golden Globe-winning soundtrack (for Best Original Score) by Rachel

Portman (b. 1960), and perfectly depicts the gypsy origins of Depp's character.

Vasilis Bessas on De Usuahia a la Quiaca from 'The Motorcycle Diaries'

'De Usuahia a la Quiaca' literally translates as 'From Usuahia (the southernmost city of Argentina) to La Quiaca (the country's northernmost city)'.

The piece features on the soundtrack of the film *The Motorcycle Diaries* (2004), a story based on the memoirs of Ernesto Guevara, known later as the iconic revolutionary Che Guevara. In 1952, the twenty-three-year-old young doctor Guevara and his friend Alberto Granado took a journey across South America. Their experiences of the genuine Latin America, observations of the impoverished indigenous peasantry and the characters they encountered along the road, transformed them, planting the seed of radicalisation within Guevara. In 1984–85, Gustavo Santaolalla (b. 1951) was part of a similar expedition, a musical project called 'De Usuahia a la Quiaca'. This involved travelling throughout Argentina, recording rural musicians who had managed to maintain their diverse musical identity and the folk traditions of their country.

In this recording, James performs on a *charango*, a musical instrument, shaped like

a small guitar, which is primarily played in traditional Andean music.

Michael Baker on Themes from 'Frida'

The soundtrack by Elliot Goldenthal (b. 1954) for the biopic *Frida* won both the Academy Award and the Golden Globe Award for Best Original Score in 2002. The film chronicles the controversial life of Frida Kahlo, the Mexican artist, and wife of Diego Rivera. Elliot Goldenthal himself has explained:

In *Frida*, the approach I took scoring the music is that of melodic intimacy... To achieve additional intimacy I chose a small ensemble of acoustic instruments: the small Mexican guitar (vihuela), standard classical guitar, Mexican bass guitar (guitarron), accordion, Mexican harp, marimba, and glass harmonica... I found that the guitars provided the full range of lyricism and percussion I needed.

Mexican music cannot be generalised, it varies greatly from one region to the next, but in its folkloric music there is a certain harmonic fingerprint, the use of consecutive thirds and a proud avoidance of over-complex harmonies.

Our arrangement merges three of Goldenthal's original compositions for the soundtrack, the Mexican flavour of which is very evident. The haunting, intimate 'Solo

Tu' segues into the passionate 'The Floating Bed', and the arrangement finishes with the nostalgic 'Portrait of Lupe'.

Michael Baker on Have You Ever Really Loved a Woman? from 'Don Juan DeMarco'

'Have You Ever Really Loved a Woman?' is the hit song written by Bryan Adams (b. 1959), Michael Kamen (1948 – 2003), and Robert John 'Mutt' Lange (b. 1948) for the film *Don Juan DeMarco* (1994). The melody is used as a musical motif throughout the film, finally being performed in its best-known form by Bryan Adams and the legendary flamenco guitarist Paco de Lucia during the closing credits.

The idea for arranging this piece came to us from a chance meeting with Sandra Kamen (the wife of the late Michael Kamen) at the launch concert of *Spirit of Brazil*, our first CD for Chandos. She recognised the affinity between her husband's and our work and recommended the soundtrack as a source of new material for the Quartet. Thank you, Sandra; we hope you enjoy our tribute to Michael's work.

Michael Baker on Themes from 'Titanic'

Titanic (1997) is one of the most successful films of all time, having won eleven Academy Awards, two of them for the music featured

in the film (Best Original Dramatic Score and Best Original Song). The hit song 'Your Heart Will Go On' (performed by Céline Dion) by James Horner (b. 1953) is the music that everybody remembers from the film; however, it was Horner's Celtic inspired orchestral score that was the basis for our arrangement. The two tracks that appear here are 'A Life So Changed', a beautifully melancholic melody, and the film's love theme, 'Rose', which is more recognisable as it uses the distinctive melodic line from the song but with an atmospheric, almost reflective ending.

James Jervis on Cavatina from 'The Deer Hunter'

Stanley Myers (1930 – 1993) originally wrote 'Cavatina' for the piano but later reinvented and extended the piece for the world-renowned guitarist John Williams to record for the film *The Walking Stick* (1970). Three years later, Williams went on to accompany Cleo Laine who added lyrics and recorded the song as 'He Was Beautiful'. 'Cavatina' then shot to fame when it was used as the theme tune to the Academy-Award-winning film *The Deer Hunter* (1978), starring Robert De Niro, a film based on the friendship of three Russian-American steel workers and their infantry service in the Vietnam War. Our

arrangement is based upon the version for guitar duet, strings, and woodwind, which is heard in the film.

James Jervis on Theme from 'Schindler's List'

The legendary pairing of the director Steven Spielberg and the composer John Williams (b. 1932) has led to the composition of some of the most iconic and well-known themes in film history. Spielberg once again called upon Williams's talents in commissioning the music for his Holocaust epic *Schindler's List* (1993), and it proved an emotionally compelling score. The film tells the moving story of Oskar Schindler, a German businessman who saved the lives of more than a thousand refugees during the Holocaust by employing them in his factories.

John Williams won his fifth Academy Award for Best Original Score for the music to *Schindler's List*. The original Theme features a solo violin, performed by Itzhak Perlman; it is a haunting melody that is heard throughout the film.

James Jervis on The Heart Asks Pleasure First from 'The Piano'

The score by Michael Nyman (b. 1944) for Jane Campion's award-winning film *The Piano* (1993) is one of his most famous and recognisable compositions. The soundtrack album won an

Ivor Novello Award, and became a classical music bestseller that sold more than three million copies.

Holly Hunter plays the part of Ada McGrath, a mute Scotswoman who, bringing her prized piano and young daughter, is sent to marry a wealthy frontiersman in the backwater of nineteenth-century New Zealand.

The theme music, entitled 'The Heart Asks Pleasure First', is central to the film. The piano becomes a powerful voice for Ada, who is unable to speak; its music flows and develops organically according to her mood and emotions.

Rory Russell on Theme from 'A Summer Place'

The Theme by Max Steiner (1888–1971) from *A Summer Place* (1959) has arguably outlasted the film itself and has gone on to become one of the most memorable tunes of the late 1950s / early 1960s. The recording of the Theme by Percy Faith and his orchestra reached No. 2 in the UK Singles Chart in 1960 and went on to win him the Grammy Award for Record of the Year in 1961.

Max Steiner could point to an impeccable musical heritage. His Godfather was Richard Strauss and he studied with both Johannes Brahms and Gustav Mahler. In 1914, Steiner was forced to flee Europe, travelling to New York where he worked as a musical director,

arranger, orchestrator, and conductor. A move to Hollywood in 1929 and his score to *King Kong* in 1933 cemented his reputation and so began an illustrious career in the movies that would include soundtracks to *Gone with the Wind* and *Casablanca*, as well as the Warner Bros fanfare.

Vasilis Bessas on Por una cabeza from 'Scent of a Woman'

'Por una cabeza' provides the musical backdrop to the well-known dance scene from the film *Scent of a Woman* (1992), in which Al Pacino (as the blind Lieutenant Colonel Frank Slade) leads Gabrielle Anwar (Donna) in a breathtaking tango on the dance floor. In the film, the music is played by the Tango Project and it is its version that served as inspiration for our own transcription. The original song was written in 1935 by the composer / singer Carlos Gardel (1890 – 1935) and the lyricist Alfredo Le Pera (?1900 – 1935). The title literally translates as 'By a Horse's Head', the song concerning an addicted gambler, his obsession with horse racing, and his attraction to women.

Rory Russell on Theme from 'Love Story'

Love Story (1970), widely considered one of the most romantic and yet tragic films of all time, tells a tale of falling in love, marriage,

and, ultimately, the devastation of terminal illness. The score by Francis Lai (b. 1932) won him an Academy Award and Golden Globe whilst the theme tune went on to become a major hit ('Where Do I Begin', with lyrics by Carl Sigman) for Andy Williams. Born in Nice, Lai, an accordionist and composer, moved to Paris in the 1950s, where he joined the lively music scene in Montmartre. In 1965 his meeting with the director Claude Lelouch led to his composing the classic score to *Un homme et une femme* (A Man and a Woman, 1966) which went on to consolidate his place amongst the great composers for film.

Rory Russell on Theme (Was It Rain) from 'The Third Man'

The Third Man (1949) has become known as a masterpiece of British Film Noir, earning numerous accolades including the British Film Institute's Best Film of the Twentieth Century. Amongst its many attributes is its soundtrack, composed and performed by Anton Karas (1906 – 1985). Whilst in Vienna in 1948, preparing to shoot the film, the director Carol Reed discovered Karas performing in a wine bar. Reed had decided against using the familiar waltzes associated with the city and instead opted for the distinctive sound of the zither, of which Karas was a master. His

soundtrack is the perfect accompaniment to the drama, action, romance, and suspense of the film, and it catapulted Karas to a life of fame and international demand.

Vasilis Bessas on The Fire Inside from 'Zorba the Greek'

'The Fire Inside' was composed in 1964 at the request of the film director Michael Cacoyannis for his picture *Zorba the Greek* (1964). It was used for the famous scene on the beach, in which Anthony Quinn and Alan Bates dance together. The piece begins with a well-known composition by Mikis Theodorakis (b. 1925), 'Make Your Bed for Two', to which the two actors had been dancing during their evenings out in the local tavernas. It then breaks into a fiery 'Cretan Dance' which Theodorakis had used once before, in a previous film. The initial plan had been for the composition to serve only as a guide, to be used for playback during filming, Theodorakis intending to compose a new piece of music to replace the guide on the actual soundtrack. However, as the music worked so well with the dancing, both the composer and director decided to retain it for the scene. The rest, of course, is history...

Michael Baker on Tubular Bells from 'The Exorcist'

Released in 1973, *Tubular Bells* was the debut

record of the English musician Mike Oldfield (b. 1953) – the very first album released on the Virgin Records label. The music gained international fame when it supplied the main theme for the blockbuster horror film *The Exorcist* (1973), about the demonic possession of a little girl and the testing of the faith of two priests as they try to rid her of the demon. The eerie minimalist style and use of differing time signatures give the music an uneasy feeling and have contributed to its becoming a cult classic.

Vasilis Bessas on Theme from 'Merry Christmas Mr Lawrence'

Ryuichi Sakamoto (b. 1952) began his career as an actor and a film composer with the signature tune to the film *Merry Christmas Mr Lawrence* (1983), starring David Bowie. The film is based on the experiences of Laurens van der Post during World War II and explores the relationships among four men in a Japanese prisoner of war camp. The composer subsequently arranged the piece for other groupings, including piano trio, the version on which our arrangement is based.

Rory Russell on Theme from 'Il postino'

Luis Enríquez Bacalov was born in Buenos Aires in 1933 and began his career in the movies at an early age, composing music

for Spaghetti Westerns. He now lives in Italy, the setting for the 1994 film *Il postino*, which tells the fictional story of the friendship between the Chilean poet Pablo Neruda and Mario, a simple postman who learns to love poetry. Bacalov's stunning theme tune sets an evocative scene capturing the simplicity and charm of Italy in the 1950s whilst also conveying the romance between Mario and his true love, Beatrice. The score went on to win Bacalov the Academy Award for Best Original Dramatic Score as well as the BAFTA Award for Best Film Music.

© 2012 Aquarelle Guitar Quartet

Recognised as one of Britain's leading chamber music groups, the dynamic and innovative **Aquarelle Guitar Quartet** is known for its extraordinary ensemble in performance, expansive repertoire, and groundbreaking work in developing the guitar quartet medium. It has performed extensively across the UK and abroad to critical acclaim, and is admired for its original arrangements of music from a wide range of styles, periods, and cultures. It also frequently performs new works by

internationally renowned composers such as Clarice Assad (Brazil), Phillip Houghton (Australia), Stephen Dodgson (UK), and Nikita Koshkin (Russia), as well as drawing on existing repertoire. Formed in 1998 at the Royal Northern College of Music, under the guidance of Craig Ogden and Gordon Crosskey, the Quartet went on to study with renowned guitarists such as Sérgio Assad, Oscar Ghiglia, and Scott Tennant, receiving many awards. In 2009, it was signed exclusively to Chandos Records. The first album under the new contract, *Spirit of Brazil*, was awarded five stars for both performance and recording by the magazine *BBC Music*, which commented: 'With outstanding playing and infectious spirit, this is no mere niche guitar CD, but a luscious and lively general-appeal winner.' *International Record Review* said of the Quartet: 'If one guitar quartet can give a traditional string quartet a run for its money in terms of abundant technique and breathtaking artistry, it is the Aquarelle Guitar Quartet.' The group's second album, *Dances*, was released in 2010, to equally excellent reviews. The Aquarelle Guitar Quartet plays Hannabach strings.

Michael Nyman

Francesco Guidicini

Carlos Gardel, left, with the actor and director Enrique De Rosas, 1935

Final Cut: Filmmusik für vier Gitarren

Michael Baker und Rory Russell stellen ihre CD vor

Ohne Musik wäre ein Film nicht dasselbe. Von den allerersten Stummfilmen über die Ära der schwarz-weißen Tonfilme bis hin zu den digitalen Kassenschlagern der heutigen Zeit hat Musik stets wesentlich dazu beigetragen, den dramatischen Effekt eines Films zu steigern.

Die Kunst des Filmkomponisten liegt darin, das Wesen eines Films sowie die Emotion einer Szene einzufangen und dies in einer prägnanten musikalischen Aussage zu übermitteln. Folglich stammt ein beträchtlicher Teil der unvergesslichsten Musik des letzten Jahrhunderts aus der Feder der großen cineastischen Komponisten.

Als Mitglieder des Aquarelle Guitar Quartet fühlen wir uns ausgesprochen privilegiert, Repräsentanten der klassischen Gitarre zu sein, da wir dadurch die Möglichkeit haben, uns ein großes Spektrum an Genres zu eigen zu machen und weiter zu erkunden – wie man auch bei unseren beiden vorhergehenden CD-Veröffentlichungen *Spirit of Brazil* (CHAN 10512) und *Dances*

(CHAN 10609) hören kann. Ein besonders faszinierendes Genre ist das der Filmmusik, das eine denkbar große stilistische Bandbreite bietet, und in der Interpretation dieser Vielfalt erwacht die Gitarre wirklich zum Leben.

Bei der Recherche für dieses Projekt sahen wir uns mehreren Herausforderungen gegenüber. Zunächst einmal waren wir wie Kinder im Süßigkeitenladen mit einem riesigen Angebot großartiger Soundtracks konfrontiert, was es uns ausgesprochen schwer machte zu entscheiden, welche sich am wirkungsvollsten auf der CD machen würden. Außerdem mussten wir unsere Auswahl auf solche Stücke begrenzen, von denen wir wirklich glaubten, dass vier Gitarren ihnen gerecht werden konnten. So einigten wir uns nach vielen Stunden des Zuhörens, des Diskutierens und des Überlegens auf die Liste von Titeln, die hier vorliegt – unserer Meinung nach eine Sammlung von einigen der unvergesslichsten musikalischen Momente der Kinogeschichte: unser "Final Cut".

Michael Baker über Minor Swing aus "Chocolat"

"Minor Swing" ist eine der beliebtesten und bekanntesten Kompositionen Django

Reinhardt (1910 – 1953). Er spielte dieses Stück im Laufe seiner Laufbahn mehrmals in verschiedenen Fassungen ein (von denen die mit Stéphane Grappelli wohl die berühmteste ist), und es gilt als diejenige seiner Kompositionen mit den meisten Coverversionen.

Im Film *Chocolat* (2000) bildet Johnny Depps Darbietung von "Minor Swing" einen denkwürdigen Teil des mit einem Golden Globe (für Beste Filmmusik) ausgezeichneten Soundtracks von Rachel Portman (geb. 1960) und verbildlicht perfekt die Zigeunerabstammung von Depps Rolle.

Vasilis Bessas über De Usuahia a la Quiaca aus "The Motorcycle Diaries"

"De Usuahia a la Quiaca" bedeutet wörtlich übersetzt "Von Usuahia (der südlichsten Stadt Argentiniens) nach La Quiaca (der nördlichsten Stadt des Landes)".

Das Stück gehört zum Soundtrack des Films *The Motorcycle Diaries* (2004), dessen Geschichte auf den Erinnerungen Ernesto Guevaras – später als Kultfigur und Revolutionär Che Guevara bekannt – basiert. Im Jahre 1952 traten der junge dreiundzwanzig-jährige Arzt Guevara und sein Freund Alberto Granado eine Reise durch Südamerika an. Ihre Erfahrungen mit dem echten Lateinamerika, ihre Beobachtungen über das Leben der verarmten

eingeborenen Bauern und die Typen, die sie unterwegs trafen, veränderten sie und säten in Guevara die Samen der Radikalisierung. Von 1984 / 85 war Gustavo Santaolalla (geb. 1951) Teil einer ähnlichen Expedition, nämlich eines Musikprojekts namens "De Usuahia a la Quiaca". Dazu gehörte die Reise durch ganz Argentinien, um Tonaufnahmen von Musikern auf dem Lande zu machen, denen es gelungen war, ihre vielfältige musikalische Identität und die volkstümlichen Traditionen ihres Landes zu bewahren.

In dieser Einspielung spielt James ein *charango*, also ein Instrument, welches die Form einer kleinen Gitarre hat und hauptsächlich in der traditionellen Musik der Anden eingesetzt wird.

Michael Baker über Themen aus "Frida"

Der Soundtrack von Elliot Goldenthal (geb. 1954) zu der Filmbiografie *Frida* gewann 2002 sowohl den Oscar als auch den Golden Globe für die Beste Filmmusik. Der Film erzählt die kontroverse Lebensgeschichte Frida Kahlos, der mexikanischen Künstlerin und Ehefrau Diego Riveras. Elliot Goldenthal selbst merkte an:

In *Frida* habe ich bei der Vertonung einen melodisch intimen Ansatz verfolgt ... Um noch mehr Intimität zu erreichen, habe ich ein kleines Ensemble aus akustischen Instrumenten gewählt: die kleine

mexikanische Gitarre (Vihuela), die übliche klassische Gitarre, die mexikanische Bassgitarre (Guitarron), Akkordeon, mexikanische Harfe, Marimba und Glasharmonika ... Ich stellte fest, dass die Gitarren das gesamte Spektrum der Lyrik und Perkussivität, welches ich benötigte, bedienen konnten.

Mexikanische Musik lässt sich nicht verallgemeinern, sie variiert sehr von einer Region zur anderen, doch in der folkloristischen Musik gibt es immer einen bestimmten harmonischen Fingerabdruck, nämlich den Einsatz von Terzketten und eine stolze Vermeidung übermäßig komplizierter Harmonien.

In unserer Bearbeitung fließen drei von Goldenthals Originalkompositionen für den Soundtrack zusammen, deren mexikanische Färbung unverkennbar ist. Das eindringliche, intime "Solo Tu" geht in das leidenschaftliche "The Floating Bed" über, und das Arrangement endet mit dem nostalgischen "Portrait of Lupe".

Michael Baker über Have You Ever Really Loved a Woman? aus "Don Juan DeMarco"
Bei "Have You Ever Really Loved a Woman?" handelt es sich um den Hit, den Bryan Adams (geb. 1959), Michael Kamen (1948 – 2003) und Robert John "Mutt" Lange (geb. 1948) für den Film *Don Juan DeMarco* (1994) schrieben.

Die Melodie wird den ganzen Film hindurch immer wieder als eine Art musikalisches Leitmotiv eingesetzt, um dann schließlich zum Abspann in ihrer wohl bekanntesten Form von Bryan Adams und dem legendären Flamenco-Gitarristen Paco de Lucia präsentiert zu werden.

Die Idee zur Bearbeitung dieses Stücks kam uns nach einer zufälligen Begegnung mit Sandra Kamen (der Witwe Michael Kamens) bei dem Präsentationskonzert für *Spirit of Brazil*, unserer ersten CD für Chandos. Sie erkannte die Affinität zwischen unserer Arbeit und der ihres Mannes und empfahl den Soundtrack als Quelle neuen Materials für das Quartett. Vielen Dank, liebe Sandra – wir hoffen, unsere Hommage an Michaels Arbeit gefällt dir.

Michael Baker über Themen aus "Titanic"
Titanic (1997) ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und gewann elf Oscars, zwei von ihnen für die Filmmusik (Beste Filmmusik und Bester Song). Der von Céline Dion gesungene Hit "Your Heart Will Go On" von James Horner (geb. 1953) ist diejenige Musik aus dem Film, an die sich jeder erinnert; unser Arrangement jedoch basiert auf Horners keltisch inspirierter Orchesterpartitur. Bei den beiden hier verwendeten Nummern handelt es sich um "A Life So Changed",

eine wunderschön melancholische Melodie, und "Rose", das Liebesthema des Films, welches leichter erkennbar ist, da es die charakteristische Melodielinie des Songs übernimmt, wenn auch mit einem stimmungsvollen, fast nachdenklichen Ende.

James Jervis über Cavatina aus "The Deer Hunter"

Stanley Myers (1930 – 1993) schrieb "Cavatina" ursprünglich für Klavier, doch später überarbeitete und erweiterte er das Stück für den weltberühmten Gitarristen John Williams, der es für den Film *The Walking Stick* (1970) einspielte. Drei Jahre später begleitete Williams Cleo Laine, die einen Text hinzufügte und den Song als "He Was Beautiful" aufnahm. Als Titelmelodie des oscargekrönten Films *The Deer Hunter* (1978) mit Robert De Niro, der von der Freundschaft drei russisch-amerikanischer Stahlarbeiter und ihrem Militärdienst in Vietnam handelt, wurde "Cavatina" dann über Nacht berühmt. Unsere Bearbeitung basiert auf der im Film zu hörenden Fassung für zwei Gitarren, Streicher und Holzbläser.

James Jervis über das Thema aus "Schindler's List"

Aus der legendären Zusammenarbeit

zwischen dem Regisseur Steven Spielberg und dem Komponisten John Williams (geb. 1932) sind einige der bekanntesten, geradezu Kultstatus einnehmenden musikalischen Themen der Filmgeschichte hervorgegangen. Auch für die Musik zu seinem Holocaust-Epos *Schindler's List* (1993) griff Spielberg auf Williams' Können zurück, und es entstand eine emotional fesselnde Partitur. Der Film erzählt die bewegende Geschichte Oskar Schindlers, eines deutschen Geschäftsmanns, der während des Holocausts das Leben von mehr als tausend Flüchtlingen rettete, indem er sie in seinen Fabriken beschäftigte.

John Williams gewann mit der Musik zu *Schindler's List* seinen fünften Oscar für Beste Filmmusik. Im Originalthema kommt eine von Itzhak Perlman gespielte Solovioline vor – die eindringliche Melodie ist den ganzen Film hindurch immer wieder zu hören.

James Jervis über The Heart Asks Pleasure First aus "The Piano"

Michael Nymans (geb. 1944) Partitur zu Jane Campions preisgekröntem Film *The Piano* (1993) ist eine seiner bekanntesten und eingängigsten Kompositionen. Das Soundtrack-Album gewann einen Ivor Novello Award und wurde mit mehr als drei Millionen verkauften Exemplaren zu einem Bestseller der klassischen Musik.

Holly Hunter spielt die Rolle der Ada McGrath, einer stummen Schottin, die, ihr geliebtes Klavier und ihre junge Tochter im Gepäck, in die neuseeländische Provinz des neunzehnten Jahrhunderts geschickt wird, um dort einen wohlhabenden Siedler zu heiraten.

Die Titelmusik, "The Heart Asks Pleasure First", ist im Film von zentraler Bedeutung. Das Klavier wird für Ada, die nicht sprechen kann, zu einer kraftvollen Stimme; die Musik fließt und entfaltet sich je nach ihrer Stimmung und ihren Gefühlen.

Rory Russell über das Thema aus "A Summer Place"

Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass Max Steiners (1888 – 1971) Thema aus *A Summer Place* (1959) den Film selbst überdauert hat und zu einer der unvergesslichsten Melodien der späten 50er- bzw. frühen 60er-Jahre geworden ist. Die Einspielung des Themas durch Percy Faith und sein Orchester erreichte 1960 die Nr. 2 der britischen Singles-Chart und gewann 1961 als "Record of the Year" einen Grammy.

Max Steiner konnte ein tadelloses musikalisches Erbe sein eigen nennen. Richard Strauss war sein Patenonkel, und er studierte sowohl bei Johannes Brahms als auch bei Gustav Mahler. 1914 musste

Steiner Europa verlassen und kam nach New York, wo er als Kapellmeister, Arrangeur, Orchestrator und Dirigent arbeitete. Der Umzug nach Hollywood im Jahr 1929 und die Partitur zu *King Kong* (1933) untermauerten seinen Ruf, und so begann eine glanzvolle Karriere im Filmgeschäft, zu der auch die Soundtracks zu *Gone with the Wind* und *Casablanca*, sowie die Warner-Brothers-Fanfare gehören sollten.

Vasilis Bessas über Por una cabeza aus "Scent of a Woman"

"Por una cabeza" bietet den musikalischen Hintergrund zu der bekannten Tanz-Szene in *Scent of a Woman* (1992), in der Al Pacino (als der blinde Oberstleutnant Frank Slade) Gabrielle Anwar (Donna) in einem atemberaubenden Tango über die Tanzfläche führt. Im Film wird die Musik von "Tango Project" gespielt, und es ist diese Version, die als Inspiration für unsere Bearbeitung diente. Der Original-Song wurde 1935 von dem Komponisten und Sänger Carlos Gardel (1890 – 1935) sowie dem Textdichter Alfredo Le Pera (?1900 – 1935) geschrieben. Wörtlich übersetzt heißt der Titel "Um einen Pferdekopf", und es geht in dem Lied um einen Spielsüchtigen, seine Besessenheit, was Pferderennen angeht, und die Attraktion, die Frauen auf ihn ausüben.

Rory Russell über das Thema aus "Love Story"

Love Story (1970), weithin als einer der romantischsten aber auch tragischsten Filme aller Zeiten angesehen, erzählt eine Geschichte des Verliebenseins, des Heiratens und schließlich der Katastrophe einer tödlichen Krankheit. Mit der Partitur gewann Francis Lai (geb. 1932) einen Oscar sowie einen Golden Globe, und die Titelmelodie ("Where Do I Begin", mit Text von Carl Sigman) wurde für Andy Williams zu einem Riesenhit. Der in Nizza geborene Akkordeonist und Komponist Lai zog in den 1950ern nach Paris, wo er in die beschwingte Musikszene des Montmartre eintauchte. 1965 lernte er den Regisseur Claude Lelouch kennen, was zu der Komposition des Partitur-Klassikers zu *Un homme et une femme* (Ein Mann und eine Frau, 1966) führte, welche seinen Platz unter den großen Filmkomponisten festigen sollte.

Rory Russell über das Thema (Was It Rain) aus "The Third Man"

The Third Man (1949) ist als Meisterwerk des britischen "Film Noir" bekannt geworden und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, wie etwa den Titel "Best Film of the Twentieth Century" des British Film Institute. Zu seinen vielen Qualitätsmerkmalen gehört auch der Soundtrack, komponiert und gespielt

von Anton Karas (1906 – 1985). Während er 1948 in Wien war, um die Filmaufnahmen vorzubereiten, entdeckte der Regisseur Carol Reed Karas, der in einer Weinschänke spielte. Reed hatte sich gegen eine Verwendung der normalerweise mit dieser Stadt assoziierten bekannten Walzer entschieden und wollte stattdessen den charakteristischen Klang der Zither, die Karas meisterhaft beherrschte, einsetzen. Sein Soundtrack stellt die perfekte Begleitung zum Drama, zur Handlung, Romantik und Spannung des Films dar und katapultierte Karas zu einem Leben des Ruhms und der internationalen Nachfrage.

Vasilis Bessas über The Fire Inside aus "Zorba the Greek"

"The Fire Inside" wurde 1964 im Auftrag des Regisseurs Michael Cacoyannis für seinen Film *Zorba the Greek* (1964) geschrieben. Das Stück wurde für die berühmte Szene am Strand eingesetzt, in der Anthony Quinn und Alan Bates miteinander tanzen. Es beginnt mit Mikis Theodorakis' (geb. 1925) bekannter Komposition "Make Your Bed for Two", zu der die beiden Schauspieler an ihren freien Abenden in den örtlichen Tavernen getanzt hatten. Es geht dann in einen feurigen "Cretan Dance" über, den Theodorakis schon einmal in einem früheren Film eingesetzt hatte. Eigentlich sollte diese

Komposition nur als Anhaltspunkt dienen und während des Drehs als Playback benutzt werden, und Theodorakis wollte ein neues Stück schreiben, womit sie dann für den eigentlichen Soundtrack ersetzt werden sollte. Die Musik passte jedoch so gut zu dem Tanzen, dass sowohl der Komponist als auch der Regisseur beschlossen, sie für die Szene zu behalten. Und der Rest ist natürlich Geschichte ...

Michael Baker über Tubular Bells aus "The Exorcist"

Bei dem 1973 veröffentlichten *Tubular Bells* handelte es sich um die erste Schallplatte des englischen Musikers Mike Oldfield (geb. 1953) und das erste Album überhaupt, das bei dem Label Virgin Records herauskam. Die Musik erlangte internationalen Ruhm, als sie das Hauptthema für den Horrorfilm und Kassenschlager *The Exorcist* (1973) lieferte, in dem es um die dämonische Besessenheit eines kleinen Mädchens geht und um die Glaubensprobe, welche zwei Priester durchlaufen, während sie versuchen, sie von ihrem Dämon zu befreien. Der unheimliche, minimalistische Stil sowie der Einsatz unterschiedlicher Taktarten verleihen der Musik ein beunruhigendes Gefühl und haben dazu beigetragen, sie zu einem Kult-Klassiker zu machen.

Vasilis Bessas über das Thema aus "Merry Christmas Mr Lawrence"

Ryuichi Sakamoto (geb. 1952) begann seine Karriere als Schauspieler und Filmkomponist mit der Erkennungsmelodie zu dem Film *Merry Christmas Mr Lawrence* (1983) mit David Bowie. Der Film basiert auf den Erfahrungen von Laurens van der Post während des Zweiten Weltkriegs und untersucht die Beziehungen zwischen vier Männern in einem japanischen Kriegsgefangenenlager. Der Komponist bearbeitete das Stück später für verschiedene Besetzungen wie etwa Klaviertrio, und auf dieser Version basiert auch unser Arrangement.

Rory Russell über das Thema aus "Il postino"

Luis Enríquez Bacalov (geb. 1933) wurde in Buenos Aires geboren und begann in jungen Jahren seine Filmkarriere, indem er Musik für Spaghetti-Western schrieb. Er lebt heute in Italien, der Kulisse für den Film *Il postino* aus dem Jahre 1994, der die fiktive Geschichte einer Freundschaft zwischen dem chilenischen Dichter Pablo Neruda und Mario, einem einfachen Postboten, der die Poesie lieben lernt, erzählt. Bacalovs atemberaubende Titelmelodie beschwört eine Szenerie herauf, welche die Einfachheit und den Charme Italiens in den 1950ern einfängt und gleichzeitig die

Liebesgeschichte zwischen Mario und seiner wahren Liebe Beatrice vermittelt. Die Partitur gewann sowohl den Oscar als auch den BAFTA Award für Beste Filmmusik.

© 2012 Aquarelle Guitar Quartet

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Als eines der führenden Kammermusikensembles Großbritanniens anerkannt, ist das dynamische und innovative **Aquarelle Guitar Quartet** für sein außerordentlich präzises Zusammenspiel, sein umfangreiches Repertoire und seine bahnbrechende Arbeit in der Entwicklung des Mediums Gitarrenquartett bekannt. Die vier Musiker sind, begleitet von großer kritischer Anerkennung, in ganz Großbritannien und im Ausland aufgetreten und werden für ihre Original-Arrangements von Musik aus einem weiten Spektrum von Stilen, Epochen und Kulturen gefeiert. Außerdem spielt das Quartett oft neue Werke von international anerkannten Komponisten wie Clarice Assad (Brasilien), Phillip Houghton (Australien), Stephen Dodgson (Großbritannien) und Nikita Koschkin (Russland), greift aber auch auf

bestehendes Repertoire zurück. 1998 am Royal Northern College of Music in Manchester mit Unterstützung von Craig Ogden und Gordon Crosskey gegründet, hat das Quartett bei renommierten Gitarristen wie Sérgio Assad, Oscar Ghiglia und Scott Tennant studiert und ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. 2009 wurde es von Chandos Records exklusiv verpflichtet. *Spirit of Brazil*, das erste Album unter diesem neuen Vertrag, erhielt von der Zeitschrift *BBC Music* sowohl für die Ausführung als auch für die Aufnahme fünf Sterne, sowie den Kommentar: "Mit herausragendem Spiel und ansteckendem Temperament handelt es sich hier nicht nur um eine Gitarren-CD für die Nische, sondern um eine sinnliche und lebhaft eingezeichnete Einspielung für Jedermann." *Der International Record Review* schrieb über das Quartett: "Wenn irgendein Gitarrenquartett einem traditionellen Streichquartett das Wasser reichen kann, was Technik im Überfluss und atemberaubende künstlerische Fähigkeit angeht, dann ist es das Aquarelle Guitar Quartet." Die zweite CD der Gruppe, *Dances*, erschien 2010 und erhielt ähnlich überragende Kritiken. Das Aquarelle Guitar Quartet spielt Hannabach Saiten.

Francis Lai, 1970s

Anton Karas, 1951

Montage final: Musique de film pour quatre guitares

Michael Baker et Rory Russell présentent le disque

Sans musique, les films ne seraient pas ce qu'ils sont. Depuis les tout premiers films muets, en passant par l'ère du cinéma parlant en noir et blanc, jusqu'aux superproductions numériques d'aujourd'hui, la musique a joué un rôle essentiel en rehaussant l'effet dramatique des œuvres cinématographiques.

Lorsqu'il s'agit de cinéma, l'art du compositeur est de capturer l'essence d'un film et l'émotion d'une scène et de les transposer en un phrasé musical succinct. De ce fait, certaines des pages les plus mémorables du siècle dernier ont été écrites par les grands compositeurs filmiques.

En tant que membres du Aquarelle Guitar Quartet nous ressentons comme un privilège particulier d'être des guitaristes classiques, car cela nous a offert l'opportunité d'embrasser et d'explorer une large palette de genres – et il suffit pour s'en faire une idée d'écouter nos deux CD précédents, *Spirit of Brazil* (CHAN 10512) et *Dances* (CHAN 10609). La musique de film est un genre particulièrement fascinant, offrant un spectre de styles aussi large qu'on puisse

l'imaginer, et l'interprétation de cette variété de genres donne véritablement vie à la guitare.

En étudiant ce projet, nous avons été confrontés à différents défis. Tout d'abord, comme des enfants dans un magasin de confiseries, nous nous sommes trouvés face à un ensemble impressionnant de bandes sonores fabuleuses et il a donc été extraordinairement difficile de savoir lesquelles se prêtaient le mieux à être enregistrées en CD. Ensuite, nous avons dû affiner notre choix et sélectionner les pièces de musique auxquelles nous pensions véritablement que quatre guitares pouvaient rendre justice. C'est ainsi qu'après de nombreuses heures d'écoute, de discussions et de réflexion, nous avons établi la liste des pistes que vous allez découvrir, et qui selon nous, forme un album reprenant certains des moments musicaux les plus mémorables du cinéma: notre "Montage final".

Michael Baker à propos de Minor Swing dans "Chocolat"

"Minor Swing" est l'une des compositions les plus populaires et les plus célèbres de Django Reinhardt (1910 – 1953). Il a enregistré la pièce

à plusieurs reprises au cours de sa carrière, en diverses versions (la plus fameuse est celle avec Stéphane Grappelli), et elle est considérée comme l'une de ses œuvres les plus citées.

Dans le film *Chocolat* (2000), l'interprétation de "Minor Swing" par Johnny Depp est une part mémorable de la bande-son de Rachel Portman (1960 –) couronnée par un Golden Globe (comme Best Original Score), et elle dépeint parfaitement les origines tziganes du personnage joué par Depp.

Vasilis Bessas à propos de De Usuahia a la Quiaca dans "The Motorcycle Diaries"

"De Usuahia a la Quiaca" se traduit littéralement en "De Ushuaia (la ville la plus australe d'Argentine) à La Quiaca (la ville la plus septentrionale du pays)".

Ce morceau fait partie de la bande-son du film *The Motorcycle Diaries* (Carnets de voyage) (2004), un récit basé sur les mémoires d'Ernesto Guevara, connu plus tard comme l'icône révolutionnaire Che Guevara. En 1952, le jeune docteur Guevara, âgé de vingt-trois ans, et son ami Alberto Granado entreprennent un voyage à travers l'Amérique du Sud. Leur découverte de l'Amérique latine authentique, les observations qu'ils font de la misère de la paysannerie indigène

et les personnages qu'ils rencontrent en route, les ont transformés et planté en Che Guevara la semence de la radicalisation. En 1984 – 1985, Gustavo Santaolalla (1951 –) participa à une expédition similaire, un projet musical nommé "De Usuahia a la Quiaca". Cela signifiait sillonner l'Argentine et enregistrer les musiciens ruraux qui avaient réussi à préserver la diversité de l'identité musicale et des traditions de leur pays.

Dans cet enregistrement, James joue sur un *charango*, un instrument de musique en forme de petite guitare, utilisé principalement dans la musique traditionnelle andine.

Michael Baker à propos de Thèmes de "Frida"

La bande-son d'Elliot Goldenthal (1954 –) pour la biographie filmée *Frida* remporta à la fois un Academy Award et un Golden Globe Award du Best Original Score en 2002. Le film est la chronique de la vie controversée de Frida Kahlo, artiste mexicaine et épouse de Diego Rivera. Elliot Goldenthal explique sa démarche:

Dans *Frida* l'approche que j'ai suivie pour composer la musique est celle de l'intimité mélodique... Pour créer plus d'intimité encore j'ai choisi un petit ensemble d'instruments acoustiques: petite guitare mexicaine (vihuela), guitare classique standard, guitare basse mexicaine (guitarron), accordéon, harpe mexicaine,

marimba et harmonica de verres... Il m'est apparu que les guitares fournissaient l'éventail complet de lyrisme et d'effets de percussion nécessaires.

La musique mexicaine ne peut être considérée dans son ensemble, elle varie fort d'une région à l'autre, mais sa musique folklorique est marquée par une certaine empreinte harmonique, l'usage de tierces consécutives et un fier rejet d'harmonies exagérément complexes.

Notre arrangement allie trois des compositions originales de Goldenthal pour la bande-son, dont la coloration mexicaine est évidente. Le lancinant et intimiste "Solo Tu" se fond dans le passionné "The Floating Bed", et l'arrangement s'achève sur le nostalgique "Portrait of Lupe".

Michael Baker à propos de Have You Ever Really Loved a Woman? dans "Don Juan DeMarco"

"Have You Ever Really Loved a Woman?" est le tube écrit par Bryan Adams (1959 –), Michael Kamen (1948 – 2003) et Robert John "Mutt" Lange (1948 –) pour le film *Don Juan DeMarco* (1994). La mélodie sert de motif musical tout au long du film et est finalement exécutée sous sa forme la plus connue par Bryan Adams et le légendaire guitariste flamenco Paco de Lucia pendant le générique de fin.

L'idée de l'arrangement de ce morceau est née de notre rencontre fortuite avec Sandra Kamen (l'épouse de feu Michael Kamen) au concert de lancement de *Spirit of Brazil*, notre premier CD chez Chandos. Frappée par l'affinité entre l'œuvre de son époux et la nôtre, elle recommanda la bande-son comme source de nouveau matériau pour le Quatuor. Merci, Sandra, nous espérons que vous appréciez notre hommage à l'œuvre de Michael.

Michael Baker à propos de Thèmes de "Titanic"

Titanic (1997) est l'un des films les plus couronnés de succès de tous les temps, ayant remporté onze Academy Awards, et deux d'entre eux pour la musique illustrant le film (Best Original Dramatic Score et Best Original Song). Le tube de James Horner (1953 –) "Your Heart Will Go On" (interprété par Céline Dion) est l'épisode musical du film dont chacun se souvient; c'était pourtant la partition orchestrale d'inspiration celtique de Horner qui était la base de notre arrangement. Les deux enregistrements repris ici sont "A Life So Changed", une mélodie mélancolique de toute beauté, et le thème amoureux du film, "Rose", qui est très reconnaissable car il recourt à la ligne mélodique caractéristique de la chanson, mais avec un finale plein d'atmosphère et quasi méditatif.

James Jervis à propos de Cavatina dans "The Deer Hunter"

À l'origine, Stanley Myers (1930 – 1993) écrivit "Cavatina" pour le piano, mais plus tard il réinventa et étendit la composition pour le guitariste de renommée internationale John Williams afin de l'enregistrer pour le film *The Walking Stick* (1970). Trois ans après, Williams poursuivit comme accompagnateur de Cleo Laine qui ajouta des poèmes lyriques et enregistra la chanson sous le titre "He Was Beautiful". "Cavatina" atteignit la célébrité lorsqu'elle servit de thème au film lauréat de plusieurs Academy Awards *The Deer Hunter* (Voyage au bout de l'enfer) (1978) avec Robert De Niro en vedette, qui était fondé sur l'amitié entre trois ouvriers métallurgistes russo-américains et sur leur service dans l'infanterie dans la Guerre du Vietnam. Notre arrangement est basé sur la version pour duo de guitares, cordes et bois, que l'on entend dans le film.

James Jervis à propos du Thème de "Schindler's List"

La paire légendaire formée par le réalisateur Steven Spielberg et le compositeur John Williams (1932 –) a conduit à la composition de quelques thèmes parmi les plus iconiques et les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Spielberg fit une nouvelle fois appel au talent de Williams pour la musique de son

épopée de l'Holocauste *Schindler's List* (La Liste de Schindler) (1993), et elle se révéla d'une irrésistible puissance émotionnelle. Le film raconte l'histoire émouvante de Oskar Schindler, un homme d'affaires allemand qui sauva la vie de plus de mille réfugiés pendant l'Holocauste en leur donnant un emploi dans ses usines.

John Williams remporta son cinquième Academy Award du Best Original Score pour la musique de *Schindler's List*. Le Thème original comporte un solo de violon exécuté par Itzhak Perlman; c'est une mélodie envoûtante que l'on entend tout au long du film.

James Jervis à propos de The Heart Asks Pleasure First dans "The Piano"

La partition de Michael Nyman (1944 –) pour le film primé de Jane Campion *The Piano* (La Leçon de piano) (1993) est l'une de ses compositions les plus célèbres et les plus caractéristiques. L'album de la bande-son fut couronné par un Ivor Novello Award et devint un best-seller de musique classique qui s'est vendu à plus de trois millions d'exemplaires.

Holly Hunter joue le rôle de Ada McGrath, une Écossaise muette, qui part avec son précieux piano et sa fillette dans le fin fond de la Nouvelle-Zélande du dix-neuvième siècle, où elle est envoyée pour y épouser un riche pionnier.

La musique du thème, intitulée "The Heart Asks Pleasure First", est centrale dans le film. Le piano devient une voix puissante pour Ada qui est incapable de parler; sa mélodie s'épanche et se développe naturellement selon son humeur et ses émotions.

Rory Russell à propos du Thème de "A Summer Place"

Le Thème de *A Summer Place* (Ils n'ont que vingt ans) (1959) composé par Max Steiner (1888 – 1971) a assurément survécu au film lui-même et est devenu l'un des airs les plus célèbres de la fin des années cinquante et du début des années soixante. L'enregistrement du Thème par Percy Faith et son orchestre a atteint la deuxième place dans le UK Singles Chart en 1960 et lui valut ensuite le Grammy Award comme Record of the Year en 1961.

Max Steiner se distinguait par son héritage musical de qualité. Son parrain était Richard Strauss et il reçut l'enseignement de Johannes Brahms et de Gustav Mahler. En 1914 Steiner, obligé de fuir l'Europe, partit pour New York où il travailla comme directeur musical, arrangeur, orchestrateur et chef d'orchestre. Son installation à Hollywood en 1929 et sa partition pour *King Kong* en 1933 consolidèrent sa réputation, et ainsi commença pour lui une illustre carrière cinématographique qui allait l'amener à composer les bandes sonores de

Gone with the Wind (Autant en emporte le vent) et de *Casablanca*, ainsi que la fanfare de la Warner Bros.

Vasilis Bessas à propos de Por una cabeza dans "Scent of a Woman"

"Por una cabeza" forme la toile de fond musicale de l'illustre scène de danse du film *Scent of a Woman* (Le Temps d'un week-end) (1992) dans laquelle Al Pacino (dans le rôle du Lieutenant Colonel Frank Slade qui est aveugle) danse un tango sidérant avec Gabrielle Anwar (Donna). Dans le film, la musique est interprétée par Tango Project et c'est de leur version que s'est inspirée notre transcription. La mélodie originale fut écrite en 1935 par le compositeur et chanteur Carlos Gardel (1890 – 1935) et le parolier Alfredo Le Pera (1900? – 1935). Le titre se traduit par "Juste pour une tête", la chanson évoquant un parieur compulsif, son obsession des courses de chevaux et son attirance pour les femmes.

Rory Russell à propos du Thème de "Love Story"

Love Story (1970), généralement considéré comme l'un des films les plus romantiques et cependant les plus tragiques de tous les temps, est l'histoire d'un amour, d'un mariage et, finalement, des ravages causés par la maladie au stade terminal. La partition de Francis Lai (1932 –) lui valut un Academy

Award et un Golden Globe, et la mélodie du thème est devenue une chanson à grand succès ("Where Do I Begin", sur des paroles de Carl Sigman) pour Andy Williams. Né à Nice, Lai, qui est accordéoniste et compositeur, s'installa à Paris dans les années 1950 où il rejoignit la scène musicale animée de Montmartre. En 1965, sa rencontre avec le réalisateur Claude Lelouch l'amena à composer la partition classique de *Un homme et une femme* (1966), ce qui consolida la position qu'il occupait parmi les grands compositeurs de musique de film.

Rory Russell à propos du Thème (Was It Rain) de "The Third Man"

The Third Man (Le Troisième Homme) (1949) est réputé comme un chef-d'œuvre du film noir en Grande-Bretagne. Il a reçu de nombreuses distinctions y compris celles de "Best Film of the Twentieth Century" du British Film Institute. Parmi ses nombreux attributs, il y a sa bande-son, composée et jouée par Anton Karas (1906 – 1985). Alors qu'il était à Vienne, en 1948, se préparant à tourner le film, le réalisateur Carol Reed découvrit Karas jouant dans un bar à vins. Reed avait décidé de ne pas utiliser les valse familières associées à la ville et avait opté plutôt pour la sonorité particulière de la cithare, et Karas en était un maître. Sa bande-son est l'accompagnement parfait pour

le drame, l'action, l'idylle et le suspense du film, et elle catapulte Karas dans une existence de célébrité qui lui valut d'être très demandé au niveau international.

Vasilis Bessas à propos de The Fire Inside dans "Zorba the Greek"

"The Fire Inside" fut composé en 1964 à la demande du réalisateur Michael Cacoyannis pour son film *Zorba the Greek* (Zorba le Grec) (1964). Cette musique illustre la célèbre scène sur la plage dans laquelle Anthony Quinn et Alan Bates dansent ensemble. La pièce commence par une composition connue de Mikis Theodorakis (1925 –), "Make Your Bed for Two", sur laquelle les deux acteurs avaient dansé au cours de leurs sorties nocturnes dans les tavernes locales. Elle se transforme alors en une "Cretan Dance" fougueuse (Danse de Zorba) que Theodorakis avait utilisée une fois déjà, dans un précédent film. Le plan initial avait été que la composition serve seulement de guide, à utiliser en play-back pendant le tournage, Theodorakis ayant l'intention de composer une nouvelle pièce, remplaçant ce guide, pour la bande-son véritable. Toutefois, comme la musique convenait parfaitement à la danse, le compositeur et le réalisateur décidèrent tous deux de la garder pour la scène. Le reste, bien sûr, est de l'histoire...

Michael Baker à propos de Tubular Bells dans "The Exorcist"

Sorti en 1973, *Tubular Bells* fut le premier disque du musicien anglais Mike Oldfield (1953-) – le tout premier album sorti sous le label Virgin Records. La musique devint célèbre dans le monde lorsqu'elle fut reprise comme thème principal du film d'horreur *The Exorcist* (L'Exorciste) (1973), un blockbuster, évoquant le cas d'une petite fille possédée du démon et mettant à l'épreuve la foi de deux prêtres qui tentent de l'exorciser. Le style minimaliste lugubre et l'emploi de mesures différentes créent un malaise dans la musique et ont contribué à en faire un classique-culte.

Vasilis Bessas à propos du Thème de "Merry Christmas Mr Lawrence"

Ryuichi Sakamoto (1952-) débuta sa carrière comme acteur et compositeur de musique de film avec la bande-son du film *Merry Christmas Mr Lawrence* (Joyeux Noël, monsieur Lawrence) (1983), dont la vedette est David Bowie. Le film est basé sur les expériences de Laurens van der Post pendant la Seconde Guerre mondiale et explore les relations entre quatre hommes dans un camp japonais de prisonniers de guerre. Le compositeur arrangea la pièce ensuite pour d'autres groupes d'instruments, y compris

pour un trio avec piano, la version utilisée pour notre arrangement.

Rory Russell à propos du Thème de "Il postino"

Luis Enríquez Bacalov naquit à Buenos Aires en 1933 et se lança, très jeune, dans une carrière cinématographique, composant la musique de westerns spaghetti. Il vit à présent en Italie où se déroule le film *Il postino* (Le Facteur) (1994) qui raconte l'histoire fictive d'une amitié entre le poète chilien Pablo Neruda et Mario, un simple facteur qui apprend à aimer la poésie. L'étonnant thème principal plante le décor, évoquant la simplicité et le charme de l'Italie dans les années 1950, tout en illustrant l'idylle entre Mario et son véritable amour, Béatrice. La partition valut à Bacalov un Academy Award (Best Original Dramatic Score) ainsi qu'un BAFTA Award (Best Film Music).

© 2012 Aquarelle Guitar Quartet

Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

Reconnu comme l'un des groupes de musique de chambre les plus en vue de Grande-Bretagne, l'**Aquarelle Guitar Quartet**, dynamique et innovateur, est réputé pour l'extraordinaire ensemble de ses interprétations, son répertoire étendu et son

œuvre de pionnier dans le développement du quatuor pour guitares en tant que formation musicale. Il s'est produit abondamment au Royaume-Uni et à l'étranger, en étant très favorablement accueilli par la critique, et est admiré pour ses arrangements originaux de musique d'époques, de cultures et de styles divers. Il interprète fréquemment aussi des œuvres nouvelles de compositeurs de réputation internationale, tels Clarice Assad (Brésil), Phillip Houghton (Australie), Stephen Dodgson (Royaume-Uni) et Nikita Koshkin (Russie), tout en puisant dans le répertoire existant. Formé en 1998 au Royal Northern College of Music de Manchester, sous la houlette de Craig Ogden et de Gordon Crosskey, le Quatuor a continué à travailler avec des guitaristes réputés comme Sérgio Assad, Oscar Ghiglia et Scott Tennant, et fut lauréat de plusieurs prix. En 2009, il avait

un contrat d'exclusivité avec Chandos. Le premier album réalisé dans le cadre de ce nouveau contrat, *Spirit of Brazil*, se vit attribuer cinq étoiles pour l'interprétation et l'enregistrement par le magazine *BBC Music* qui fit le commentaire suivant: "Avec une interprétation remarquable et d'un entrain communicatif, ceci n'est pas un simple CD de guitare pour les fervents de cet instrument, mais un succès applaudi de tous, enchanteur et pétulant." *International Record Review* dit du Quatuor: "S'il est un quatuor de guitares capable de donner le change au quatuor à cordes traditionnel en termes de richesse technique et de génie artistique à couper le souffle, c'est bien le Aquarelle Guitar Quartet." Le second album du groupe, *Dances*, est sorti en 2010 et fut également accueilli avec enthousiasme par la critique. Le Aquarelle Guitar Quartet utilise des cordes Hannabach.

Also available

Spirit of Brazil
CHAN 10512

Also available

Dances
CHAN 10609

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

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

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

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

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

The Aquarelle Guitar Quartet would like to thank Matthew Fairclough for all his hard work and patience.

Executive producer Ralph Couzens

Recording producer Aquarelle Guitar Quartet

Sound engineer Matthew Fairclough

Editor Aquarelle Guitar Quartet

Mastering Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Liverpool University Recording Studio; 16 – 20 December 2011

Front cover Photograph of Aquarelle Guitar Quartet by Daniel Killoran

Back cover Photograph of Aquarelle Guitar Quartet by Daniel Killoran

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)

Booklet editor Finn S. Gundersen

© 2012 Chandos Records Ltd

® 2012 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

Aquarelle Guitar Quartet

Daniel Kiloran

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10723

FINAL CUT: FILM MUSIC FOR FOUR GUITARS

premiere recordings (except)*

1	DJANGO REINHARDT (1910–1953)
Minor Swing from <i>Chocolat</i> (2000)	2:22	
2	GUSTAVO SANTAOLALLA (b. 1951)
De Usuahia a la Quiaca
from <i>The Motorcycle Diaries</i> (2004)	2:50	
3-5	ELLIOT GOLDENTHAL (b. 1954)
Themes from <i>Frida</i> (2002)	4:18	
6	BRYAN ADAMS (b. 1959),
MICHAEL ARNOLD KAMEN (1948–2003),
and ROBERT JOHN 'MUTT' LANGE (b. 1948)
Have You Ever Really Loved a Woman?
from <i>Don Juan DeMarco</i> (1994)	4:43	
7-8	JAMES HORNER (b. 1953)
Themes from <i>Titanic</i> (1997)	4:23	
9	STANLEY MYERS (1930–1993)
Cavatina from <i>The Deer Hunter</i> (1978)	4:16	
10	JOHN WILLIAMS (b. 1932)
Theme from <i>Schindler's List</i> (1993)	3:46	
11	MICHAEL NYMAN (b. 1944)
The Heart Asks Pleasure First
from <i>The Piano</i> (1993)	3:54	
12	MAX STEINER (1888–1971)
Theme from <i>A Summer Place</i> (1959)	2:41	
13	CARLOS GARDEL (1890–1935)
Por una cabeza
from <i>Scent of a Woman</i> (1992)	2:30	
14	FRANCIS LAI (b. 1932)
Theme (Where Do I Begin)
from <i>Love Story</i> (1970)	4:26	
15	ANTON KARAS (1906–1985)
Theme (Was It Rain)
from <i>The Third Man</i> (1949)	2:28	
16	MIKIS THEODORAKIS (b. 1925)
The Fire Inside from <i>Zorba the Greek</i> (1964)	4:30	
17	MIKE OLDFIELD (b. 1953)
Tubular Bells from <i>The Exorcist</i> (1973)	5:20	
18	RYUICHI SAKAMOTO (b. 1952)
Theme
from <i>Merry Christmas Mr Lawrence</i> (1983)*	5:28	
19	LUIS ENRÍQUEZ BACALOV (b. 1933)
Theme from <i>Il postino</i> (1994)	3:10	
		TT 61:15	

AQUARELLE GUITAR QUARTET

MICHAEL BAKER • VASILIS BESSAS • JAMES JERVIS • RORY RUSSELL

© 2012 Chandos Records Ltd © 2012 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England