

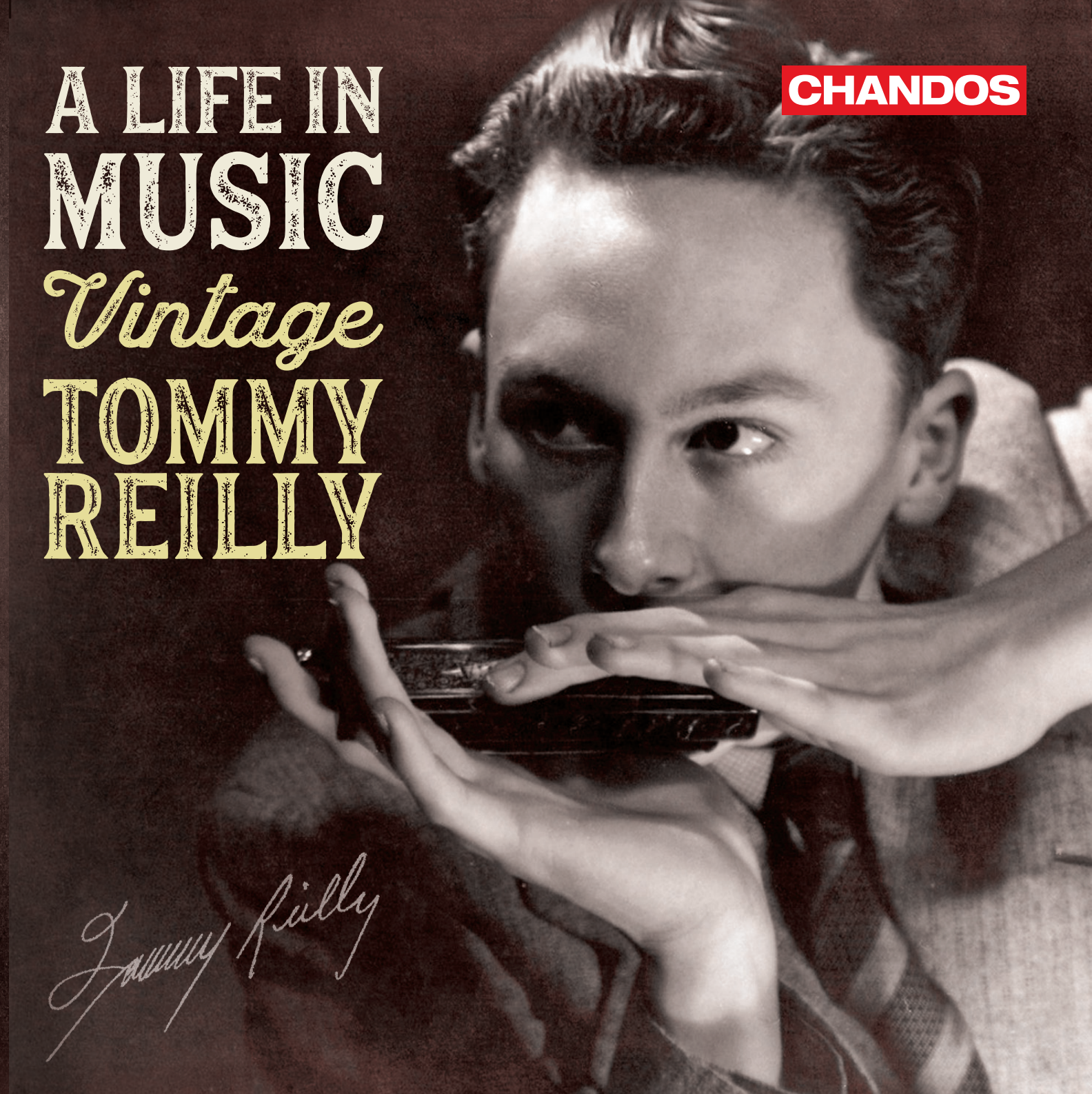
A LIFE IN
MUSIC

Vintage

TOMMY
REILLY

CHANDOS

Tommy Reilly

Courtesy of Reilly family archive

Tommy Reilly, 1937

A Life in Music – Vintage Tommy Reilly

1	<p>Zigeunerweisen^{*†}
Pablo de Sarasate (1844–1908) / arr. Tommy Reilly (1919–2000)
Tommy Reilly
Norwegian Radio Orchestra
Øivind Bergh
Recording venue NRK Radio, Oslo; 21 November 1953</p>	3:39
2	<p>Sonata, L 338, KK 450[†]
in G minor • in g-Moll • en sol mineur
Domenico Scarlatti (1685–1757) / arr. James Moody (1907–1995)
Tommy Reilly
Kaare Ørnung piano
Recording venue Rosenborg Studio, Oslo; 14 October 1970
Recording producer Sigmund Groven
Sound engineer Egil Eide
(Polydor 2382 002, LP <i>The Harmonica of Tommy Reilly</i>)</p>	2:35

3	<p>Gigue from Partita No. 3, BWV 1006⁺
Johann Sebastian Bach (1685–1750) / trans. Tommy Reilly
Tommy Reilly
Recording venue Rosenborg Studio, Oslo; 15 October 1970
Recording producer Sigmund Groven
Sound engineer Egil Eide
(Polydor 2382 002, LP <i>The Harmonica of Tommy Reilly</i>)</p>	1:55
4	<p>Serenade⁺
Serge Rachmaninoff (1873–1943)
Tommy Reilly harmonica
Kaare Ørnung piano
Recording venue Rosenborg Studio, Oslo; 14 October 1970
Recording producer Sigmund Groven
Sound engineer Egil Eide
(Polydor 2382 002, LP <i>The Harmonica of Tommy Reilly</i>)</p>	2:51

5	Age of Innocence[†] David Reilly (b. 1947) / Robert Farnon (1917–2005) Tommy Reilly harmonica The Norwegian Opera String Quartet Ørnulf Boye Hansen violin Per Danielsen violin Arthur Freiwald viola John Mørk cello Tor Hultin piano Knut Guettler bass Recording venue Rosenborg Studio, Oslo; 14 October 1970 Recording producer Sigmund Groven Sound engineer Egil Eide (Polydor 2382 002, LP <i>The Harmonica of Tommy Reilly</i>)	3:08
6	Italian Dance[†] Madeleine Dring (1923–1977) Tommy Reilly harmonica Kaare Ørnung piano Recording venue Rosenborg Studio, Oslo; 14 October 1970 Recording producer Sigmund Groven Sound engineer Egil Eide (Polydor 2382 002, LP <i>The Harmonica of Tommy Reilly</i>)	2:08

7	Spanish Dance No. 2⁺ in G minor • in g-Moll • en sol mineur Moritz Moszkowski (1854–1925) Tommy Reilly harmonica Kaare Ørnung piano Recording venue Rosenborg Studio, Oslo; 14 October 1970 Recording producer Sigmund Groven Sound engineer Egil Eide (Polydor 2382 002, LP <i>The Harmonica of Tommy Reilly</i>)	2:38
8	Voice from the Past⁺ Tommy Reilly / James Moody Tommy Reilly harmonica The Norwegian Opera String Quartet Ørnulf Boye Hansen violin Per Danielsen violin Arthur Freiwald viola John Mørk cello Robert Normann guitar Knut Guettler bass Recording venue Rosenborg Studio, Oslo; 15 October 1970 Recording producer Sigmund Groven Sound engineer Egil Eide (Polydor 2382 002, LP <i>The Harmonica of Tommy Reilly</i>)	2:53

Courtesy of Reilly family archive

Tommy Reilly with Frank Still, prison camp, World War II

9	Firebrand* Alan Langford (1928 – 2011) Tommy Reilly harmonica Kaare Ørnung piano Recording venue Rosenborg Studio, Oslo; 14 October 1970 Recording producer Sigmund Groven Sound engineer Egil Eide (Polydor 2382 002, LP <i>The Harmonica of Tommy Reilly</i>)	3:47
10	Deep Purple*† Peter De Rose (1900 – 1953) / arr. Tommy Reilly / Frank Still (dates unknown) Tommy Reilly harmonica Frank Still piano (Demo recording, London; 1945)	2:27
11	Dance of the Comedians*† from <i>The Bartered Bride</i> Bedřich Smetana (1824 – 1884) / arr. Tommy Reilly Tommy Reilly harmonica Billy Ternent and his Orchestra (‘Variety Bandbox’, BBC Light Programme; 6 March 1949)	2:49

12	Overture to 'Le nozze di Figaro' ¹*[†] 2:27 (The Marriage of Figaro) Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) / arr. Tommy Reilly Tommy Reilly harmonica Billy Ternent and his Orchestra ('Variety Bandbox', BBC Light Programme; 20 October 1949)
13	Midnight in Mayfair [†] 2:13 Newell Chase (1904 – 1955) Tommy Reilly harmonica Vic Hammett piano Recording venue Abbey Road; 28 November 1950 Recording producer George Martin (Parlophone R 3364; 1951)
14	El Cumbanchero [†] 2:23 Rafael Hernández Marín (1892 – 1965) / arr. Tommy Reilly Tommy Reilly harmonica Vic Hammett Quartet Recording venue Abbey Road; 28 November 1950 Recording producer George Martin (Parlophone R 3364; 1951)

15	Jealousy[†] Jacob Gade (1879–1963) / arr. Tommy Reilly Tommy Reilly harmonica Vic Hammett Quartet Recording venue Abbey Road; 1951 Recording producer George Martin (Parlophone R 3458; 1951)	2:43
16	Dinah[†] Sam M. Lewis (1885–1959) / Joe Young (1889–1939) / Harry Akst (1894–1963) / arr. Norman Warren (dates unknown) Tommy Reilly harmonica with rhythm accompaniment Recording venue Abbey Road; 7 April 1952 Recording producer George Martin (Parlophone R 3524; 1952)	2:17
17	Bop! Goes the Weasel[†] Jack Bentley (1913–1994) / Reginald Owen (1921–1978) / arr. George Martin (1926–2016) Tommy Reilly harmonica with rhythm accompaniment Recording venue Abbey Road; 1952 Recording producer George Martin (Parlophone R 3598; 1952)	2:23

18	<p>Firefly^{*†}
Donald Phillips (1913 – 1994)
Tommy Reilly harmonica
Northern Variety Orchestra
Vilem Tausky
('The Al Read Show', BBC Light Programme; 19 February 1953)</p>	2:29
19	<p>Begin the Beguine^{*†}
Cole Porter (1891 – 1964) / arr. Tommy Reilly / orch. Norman Warren
Tommy Reilly harmonica
Norwegian Radio Orchestra
Øivind Bergh
(NRK Radio, Oslo; 21 November 1953)</p>	3:05
20	<p>Gin Ginger^{*†}
Bobby Young (dates unknown)
Tommy Reilly harmonica
with rhythm accompaniment
(NDR, Hamburg; 1957)</p>	1:38

21	No Limit[†] Tommy Reilly / Bobby Young Tommy Reilly harmonica James Moody piano with rhythm accompaniment Recording venue Trossingen, Germany; 1959 (Hohner Record T 7003)	1:58
22	Bulgarian Wedding Dance[†] James Moody Tommy Reilly harmonica James Moody piano with rhythm accompaniment Recording venue Trossingen, Germany; 1959 (Hohner Record T 7003)	2:17
23	Hora staccato^{*†} Grigoraș Dinicu (1889–1949) / Jascha Heifetz (1901–1987) Tommy Reilly harmonica Johan Ōian piano (NRK Radio, Oslo; April 1962)	2:23

24	18th Century Rock^{*†} Jimmy Leach (1905–1975) / arr. Tommy Reilly / James Moody Tommy Reilly harmonica The Edward Rubach Quartet (BBC, London; 1965)	2:07
25	Irish Medley^{*†} 'The Humours of Limerick', 'Thady's Wattle', 'St Patrick's Day', 'The Irish Washerwomen' Traditional / arr. James Moody Tommy Reilly harmonica The Edward Rubach Quartet (BBC, London; 1965)	2:53
26	The Breeze and I^{*†} Ernesto Lecuona (1895–1963) / arr. Tommy Reilly Tommy Reilly harmonica The Edward Rubach Quartet (BBC, London; 1965)	2:30
27	Le Grisbi^{*†} Jean Wiener (1896–1982) Tommy Reilly harmonica The Edward Rubach Quartet (BBC, London; 1965)	2:35

28	The Red Flame ^{*†} Tommy Reilly / Maurice Arnold (dates unknown) Tommy Reilly harmonica James Moody piano (BBC, London; 1969)	2:32
29	Waltz, Op. 64 No. 1 'Minute Waltz' ^{*‡} in D flat major • in Des-Dur • en ré bémol majeur Fryderyk Franciszek Chopin (1810–1849) Tommy Reilly harmonica Kaare Ørnung piano Recording venue NRK, Oslo; 28 September 1977	1:50
30	Golden Girl ^{*‡} Tommy Reilly / James Moody Tommy Reilly harmonica James Moody piano Recording venue NRK, Oslo; 9 August 1988	3:32
		TT 77:20

*Track previously unreleased

†Recorded in mono

‡Recorded in stereo

Courtesy of Reilly family archive

Tommy Reilly with James Moody, early 1960s

A Life in Music – Vintage Tommy Reilly

A biography of Tommy Reilly

Tommy Reilly was born in Guelph, Ontario, Canada on 21 August 1919. His father, Captain James Reilly (RMSM), was an accomplished musician, bandmaster, conductor of symphony orchestras, and founder of one of Canada's first jazz bands. But it was his interest in the chromatic harmonica newly introduced by the German musical instrument company Hohner that led to his creating at Elmdale School in St Thomas, Ontario the world's first harmonica band, and that would eventually lead to his son's becoming the world's foremost classical harmonica player. Tommy studied violin from the age of eight, but three years later developed a fascination with the harmonica and became the band's soloist, and gold medal winner at the Canadian Exhibition in 1932 and 1933.

In 1935 the Reillys moved to England where the young Tommy decided to turn harmonica playing into a career. In 1937, after a short stint with the Harmonica Maniacs, he teamed up with an act called The Four Phillips and toured variety theatres in Europe. Whilst in Leipzig, Tommy took the opportunity to study violin at the city's prestigious conservatory.

It was 1939, and when war was declared he was arrested by the Gestapo at his hotel, as 'an enemy alien'. He spent the next five years and eight months in internment camps across occupied Europe. Although these were extremely difficult times, his imprisonment gave him the opportunity to practice and develop techniques on the harmonica that no one had attempted before. Being a violinist, Tommy consciously modelled his approach to the instrument on the playing of his idol, the violinist Jascha Heifetz:

I tried studying his vibrato, trills etc.
Having studied the violin since I was a boy,
I naturally played the harmonica with the
phrasing of the violin in mind. Personally,
I believe that having played the violin has
been the most important influence for
good in my playing.

These years of technical development became the foundation for future chromatic harmonica playing worldwide. The composer Gordon Jacob said of Tommy:

He made the harmonica into a solo
instrument of high artistic worth.

Or as Richard Morrison, music critic of *The Times*, observed following a performance

by Tommy with The Academy of St Martin in the Fields at Wigmore Hall:

For five and a half years, locked up in German prison camps, Tommy Reilly set about discovering the harmonica as no one had ever discovered it before. For 40 years since, his determination to establish the credentials of his solid silver instrument has been matched by his skill at coaxing lyrical, musicianly sounds from this most intractable of sources. By commissioning judiciously over the years, he has given the harmonica a repertoire of pedigree.

Returning to post-war Britain in 1945, he soon became a household name on radio, playing on variety shows and at classical concerts and later writing and performing themes for popular television and radio shows. His major breakthrough came when the composer Michael Spivakovsky wrote the very first Concerto for Harmonica. He dedicated it to Tommy, who gave the first performance of it at the celebrations surrounding the Festival of Britain in 1951. Since then more than forty major works have been dedicated to him by such leading contemporary composers as Gordon Jacob, James Moody, Vilem Tausky, and Robert Farnon. He also performed and recorded original harmonica works by Vaughan Williams, Malcolm Arnold, and Villa-Lobos.

In 1953 he returned to Germany where his performance on 'Woche der leichten Musik' in Stuttgart immediately led to invitations to play on radio and television across the Continent. By this time his recording career was underway at Parlophone, his friend George Martin producing. But it was not until the 1970s that Tommy established himself as a classical recording artist, first with Argo and then with Chandos, where his recordings included an album with Sir Neville Marriner and the Academy of St Martin in the Fields. Throughout this time, he toured the world, performing as soloist with some of the finest orchestras.

Film composers such as Bernard Herrmann, Elmer Bernstein, Maurice Jarre, Jerry Goldsmith, Dimitri Tiomkin, and John Barry insisted on using him on many of their soundtracks. His range of tone colours and ability to play whatever was put in front of him only added to his deserved reputation. He collaborated with such diverse personalities as Beniamino Gigli, Marlene Dietrich, Bing Crosby, Vera Lynn, Peggy Lee, Judith Durham and the Seekers, George Harrison, and Barbra Streisand.

His contribution to the development of the harmonica as a legitimate instrument was crucial and in 1967 Tommy Reilly designed and commissioned the first custom made silver instrument. As a teacher he was unequalled

and spent many years at his home in Surrey coaxing players to develop their talents and learn what this little instrument was capable of. In 1992 he was awarded the MBE for his services to music – the only harmonica player to be so honoured.

His last professional engagement took place in 1998, when he conducted a master-class for students from four continents at the Dartington International Summer School of Music in Devon, England. His books, tutors, and studies are standard works along with his many original compositions for harmonica.

One of the greatest tributes to Tommy's artistry was paid by Igor Stravinsky, who stated:

After hearing your interpretation of my 'Chanson Russe', I would be happy to let you play anything of mine.

In a BBC broadcast the late Sir Neville Marriner said of Tommy:

Many of the ingredients of the Academy's original ambitions are embodied in Tommy's musicianship: technically he achieves remarkable virtuosity with a minimum of fuss. Musically he exploits his instrument with refinement and bravura and ultimately it does not seem to matter *what* he plays, but *how* he plays it.

This accolade in the newspaper *The Guardian* by the other famous harmonica

pioneer, Larry Adler, sums up just what a rare talent Tommy's was:

Tommy was unique, in a class by himself.
I will miss his wonderful playing: he didn't even have a close second.

Tommy Reilly died at his home in Frensham, Surrey on 25 September 2000. He is buried in Frensham village churchyard, where his headstone bears the epithet, 'He was the greatest.'

© 2019 Sigmund Groven

A Centenary Tribute

It is difficult to see how anyone could possibly resist the stunning virtuosity and remarkable musicianship of Tommy Reilly.

Robert Henderson, *The Daily Telegraph*

Tommy Reilly was an exceptional musician. To him the harmonica was a vehicle which he used to express himself musically. His playing covered the whole range of human emotion – it was thrilling, expressive, and lyrical; characterised by phenomenal virtuosity, beauty of tone, and, above all, musical depth and sense of phrasing. Horowitz once said to a fellow pianist: 'If you want to be more than a virtuoso, first you have to be a virtuoso.'

Tommy was more than a virtuoso – his colleague the American harmonica player, conductor, and arranger Richard Hayman wrote:

I am convinced that Tommy Reilly is the only harmonica player worthy of the title virtuoso. This is the work of genius.

His wide-ranging Chandos discography documents the stature which Tommy Reilly achieved as a concerto player and chamber musician.

This collection displays other aspects of his artistry: musical miniatures in many different styles. When Tommy started his career there was no original music for harmonica so he transcribed and arranged short pieces, both classical and popular.

The very first extant recording of his playing is a demo which Tommy made on his return to England after V Day in 1945 with the pianist Frank Still, whom he had met in a prison camp – a typically dazzling period arrangement of the standard *Deep Purple*.

In the beginning there was little work for a young unknown harmonica player. He made his first broadcast appearance on the well-known BBC radio programme 'In Town Tonight', and then had great success on a popular show called 'Variety Bandbox'.

He used to open his act with the Overture to Mozart's *Le nozze di Figaro*

(The Marriage of Figaro) – an unlikely choice for a harmonica number, and fiendishly difficult! Other favourite classical showpieces were adaptations of Sarasate's *Zigeunerweisen* and Smetana's 'Dance of the Comedians' (from *The Bartered Bride*) – played with immaculate articulation and red-hot intensity, all included here in recordings of early live broadcasts, some of which were recorded off the air on acetate 78-rpm discs.

In much better sound we have Chopin's 'Minute Waltz' and Heifetz's famous arrangement of Dinicu's gypsy-style *Hora staccato*. Tommy plays some of the sections of both these pieces in parallel octaves – which would be rather difficult to execute on the piano or violin. These recordings have never previously been issued.

More examples of short classical pieces are taken from his 1970 LP for Polydor, *The Harmonica of Tommy Reilly*. He teamed up with one of Norway's finest pianists of his generation, Kaare Ørnung. Their rapport resulted in some excellent music-making – I remember how they recorded a string of demanding pieces within an hour and a half, all 'first takes'. One of them, *Firebrand*, a real *tour de force*, was written for Tommy by Alan Langford – a pseudonym of the BBC producer Alan Owen.

At the same session Tommy gave a sparkling performance of the Gigue from

Bach's Partita No. 3 for solo violin – here as a convincing harmonica solo – and two romantic pieces with string quartet: the charming *Age of Innocence*, written by Tommy's son, David, with an obbligato by Robert Farnon, and Tommy's own nostalgic *Voice from the Past*.

Tommy started his recording career in 1950, for Parlophone, which was the smallest of EMI's labels, with an unknown young enterprising producer named George Martin. Tommy was one of his first artists, and they made some interesting and innovative recordings – the early ones done on wax! After stunning performances of *Midnight in Mayfair* (originally a piano solo and, according to Tommy, one of the most technically difficult pieces he had played) and showy arrangements of the standards *El Cumbanchero* and *Jealousy*, they went on to experiment with harmonica overdubs. One day, by accident, they got an echo effect which they could not get rid of – so it had to become part of the end result. You can hear it in *Dinah* and a fun arrangement of the old children's classic *Bop! Goes the Weasel*. The popping sound, by the way, is made by none other than George himself, and at 1:26 there is an early example of George's bright ideas: he has speeded up Tommy's run, which takes us by surprise! There is also some fine guitar

playing by the young Bert Weedon, and the pianist on those tracks is Edward Rubach.

In 1953 Tommy made an EP for the Metronome label in Stockholm; included here are alternative versions of two of the tracks on that EP. We hear the first broadcast performance of Donald Phillips's exciting Latin-American number *Firefly*, with Vilem Tausky conducting (Tausky's Concertino, dedicated to Tommy, has been recorded on Chandos CHAN 8617), and, also from a live broadcast, made during the first of many visits to Norway, Tommy's famous arrangement of *Begin the Beguine*. This is still a favourite with harmonica fans everywhere, and reveals Tommy's playfulness and sense of humour.

In the mid-fifties Tommy collaborated with the Australian pianist and composer Bobby Young and the result was two, literally breath-taking, showpieces, *Gin Ginger* and *No Limit*, both recorded in Germany.

Tommy's most long-standing musical associate was James Moody. He and Tommy composed a lot of background music together under various pseudonyms (Max Martin, Dwight Barker), and Tommy often referred to James as his favourite accompanist. James actually taught himself to play the harmonica so that he could arrange and compose idiomatically for the

instrument. Apart from large-scale works with symphony orchestra and ambitious pieces of chamber music there were many well-fashioned miniatures, such as *Bulgarian Wedding Dance*.

One of Tommy's specialities was traditional Irish music, and in the many broadcasts Tommy made with Edward Rubach he would often include a James Moody arrangement of reels and jigs. *18th Century Rock* was a novelty number by the organist Jimmy Leach, very effectively arranged for harmonica, as was Lecuona's *Andalucia*, which became well known as a song under the title *The Breeze and I* – a big hit for the singer Caterina Valente, with whom Tommy worked many times on the Continent in the fifties.

Le Grisbi was a famous harmonica theme in the French thriller *Touchez pas au Grisbi*, and among many different versions of this piece Tommy's stands out.

The Red Flame is in the Spanish *zapateado* style: a true showpiece displaying repeated double-stops on the harmonica.

Finally, some later recordings in modern sound: after Chopin's waltz, the poetic *Golden Girl*, in a moving performance by Tommy and James, brings this selection to an end.

It is interesting to note how the musicianship of Tommy Reilly developed over the decades: from the exuberant,

effervescent energy of the early years, to the warm, emotional, mature, smooth, expressive style that came with age and experience.

© 2019 Sigmund Groven

A personal recollection

When Sigmund Groven first discussed with Chandos the possibility of an album containing classic tracks for my father's centenary, we were overwhelmed with choice. Not only that, but as the collection expanded, it truly did become the soundtrack of my father's life. From *Deep Purple* in 1945 to *No Limit* in 1959, from *Hora staccato* in 1962 to *Golden Girl* in 1988, every piece conjured up a lasting memory. Sitting as a young child in the audience on live broadcasts, while my father breezed through some technically impossible *tour de force* – though never impossible for him – I was often more nervous than he. But then again, dad was such a great musician that very little ever seemed to faze him. Growing up with such phenomenal virtuosity was not only a musical education but one that came with lessons in humility and humour as well. Whether internment during the war helped to develop his easy-going, no-nonsense attitude to life or not, it certainly allowed him to turn his prodigious musical talent into something that was, on

the harmonica, totally unique. Like Sigmund, his close friend and manager, I had the great privilege of performing with him in concerts and on radio and television and hearing him play several of my compositions, many, such as *Age of Innocence*, written especially for him.

As a human being he set a fine example for those with great creative talent of how to take that gift and run with it: to take it to the highest level while remaining with feet firmly planted on the ground. Money never came before music. He was once offered a lucrative tour of the US, with flights and concerts packed back to back. Questioning the ludicrous itinerary, he was told not to worry, for he would make a lot of money. He replied, 'I'll be able to afford an expensive funeral then!' The tour never took place. As Sigmund would agree, spending time with

dad, whether just listening to him play or performing with him, one would find him always supportive, a pleasure to be around. What I learned from him over my lifetime was not just knowledge about music but, far more importantly, how to live one's life.

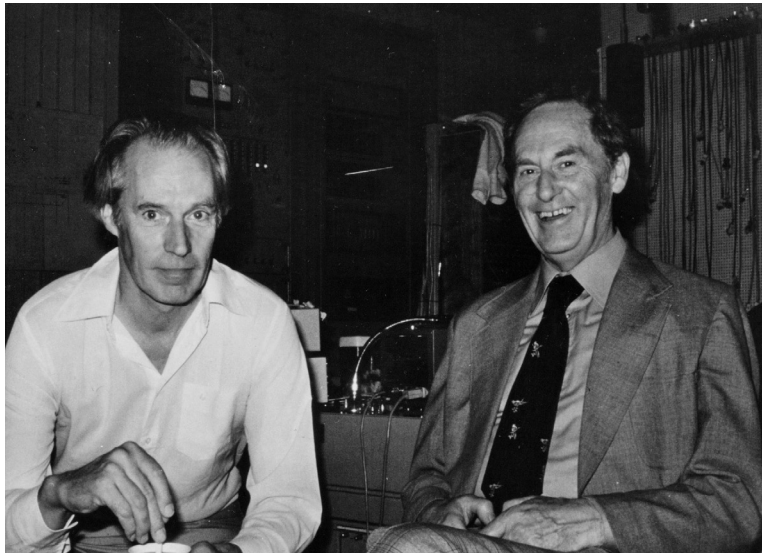
There is one story that neatly sums up our father / son relationship. While he was in Canada performing with the Toronto Symphony Orchestra, I was in New York promoting a new album. A Canadian interviewer asked me how it was that a classical musician and his songwriter son got on so well and spoke so highly of each other. 'That's easy', I said. 'We're like brothers, but dad's the younger one!' As a musician he was a joy to listen to, as a father and friend he was the best.

© 2019 David Reilly

Henrik Ørsted

Tommy Reilly, Oslo, 1964

Sigmund Groven

Tommy Reilly with George Martin, Munich, 1980

Ein Leben in der Musik – Vintage Tommy Reilly

Eine Biografie von Tommy Reilly

Tommy Reilly wurde am 21. August 1919 in Guelph, einer Stadt im Südosten der kanadischen Provinz Ontario, geboren. Sein Vater, Captain James Reilly (RMSM), war ein vollendeter Musiker, Kapellmeister, Dirigent von Sinfonieorchestern und Gründer einer der ersten kanadischen Jazzbands. Aber es war sein Interesse an der jüngst von der deutschen Musikinstrumentenfirma Hohner eingeführten chromatischen Mundharmonika zu verdanken, dass er an der Elmdale School in St. Thomas, Ontario, die erste Mundharmonika-Band der Welt gründete und damit seinem Sohn den Aufstieg an die Weltspitze der klassischen Mundharmonikaspieler ermöglichte. Tommy bekam mit acht Jahren die ersten Geigenstunden, entwickelte jedoch drei Jahre später eine Faszination für die Mundharmonika, wurde Solist der Band und gewann 1932 und 1933 Goldmedaillen bei der Canadian National Exhibition.

1935 zogen die Reillys nach England, wo der junge Tommy beschloss, mit der Mundharmonika Karriere zu machen. Nach einer kurzen Zeit bei den Harmonica Maniacs

schloss er sich 1937 den Four Phillips an und tourte durch die Varietétheater Europas. Während eines Aufenthalts in Leipzig nutzte Tommy die Gelegenheit, dort am renommierten Landeskonservatorium für Musik sein Violinspiel zu verbessern. Man schrieb das Jahr 1939, und als der Krieg ausbrach, wurde Tommy von der Gestapo in seinem Hotel als "feindlicher Ausländer" festgenommen. Die nächsten fünf Jahre und acht Monate verbrachte er in Internierungslagern im besetzten Europa. Obwohl die Situation äußerst schwierig war, bot ihm der Freiheitsentzug eine Gelegenheit, völlig neuartige Techniken auf der Mundharmonika zu üben und zu entwickeln, indem er sich in seinem Interpretationsansatz von seiner Erfahrung als Geiger inspirieren ließ und bewusst seinem Idol, dem großen Jascha Heifetz, folgte:

Ich versuchte, sein Vibrato, seine Triller usw. zu lernen. Nachdem ich als Junge Geige gelernt hatte, spielte ich natürlich auch die Mundharmonika mit violinistischer Phrasierung. Persönlich glaube ich, dass die Geigenerfahrung der wichtigste positive Einfluss auf mein Spiel war.

Aus diesen Jahren der technischen Entwicklung bildete sich die Grundlage, auf der man fortan weltweit die chromatische Mundharmonika verstehen würde. Der Komponist Gordon Jacob würdigte Tommy mit der Erklärung:

Er machte die Mundharmonika zu einem Soloinstrument von hohem künstlerischem Wert.

Oder wie Richard Morrison, Musikkritiker der *Times*, nach einem Auftritt von Tommy mit der Academy of St. Martin in the Fields in der Wigmore Hall bemerkte:

In den fünfzehn Jahren deutscher Internierung machte sich Tommy Reilly daran, die Mundharmonika zu erforschen, wie sie noch nie erforscht worden war. Über die folgenden vierzig Jahre hinweg war er in seiner Entschlossenheit, dem gediegenen silbernen Instrument gebührende Anerkennung zu verschaffen, ebenso erfolgreich wie in seiner Fähigkeit, dieser ausgesprochen widerspenstigen Tonquelle lyrische, musikalisch hervorragende Klänge zu entlocken. Durch die überlegte Platzierung von Kompositionsaufträgen hat er der Mundharmonika mit der Zeit zu einem erstklassigen Repertoire verholfen.

Das Kriegsende führte ihn 1945 wieder nach Großbritannien, wo er bald im Radio

bekannt wurde. Er trat in Variété-Programmen und klassischen Konzerten auf, bevor er nun auch Kennmelodien für beliebte Funk- und Fernsehsendungen schrieb und spielte. Sein größter Durchbruch kam, als der Komponist Michael Spivakovsky das erste Konzert für Mundharmonika und Orchester schrieb. Er widmete es Tommy, der es 1951 bei den Feierlichkeiten zum Festival of Britain uraufführte. Danach wurden ihm von führenden Komponisten jener Zeit, wie Gordon Jacob, James Moody, Vilem Tausky und Robert Farnon, mehr als vierzig bedeutende Werke gewidmet. Darüber hinaus spielte er auch Originalwerke für Mundharmonika von Vaughan Williams, Malcolm Arnold und Villa-Lobos in Konzertauftritten und Studioaufnahmen.

1953 kehrte Tommy nach Deutschland zurück. Sein Auftritt im Rahmen der "Woche der leichten Musik" beim SDR in Stuttgart zog sofort Einladungen zu Funk- und Fernsehauftritten in ganz Europa nach sich. Inzwischen hatte seine Karriere bei Parlophone unter den Fittichen des befreundeten Produzenten George Martin Gestalt angenommen. Doch erst in den siebziger Jahren etablierte sich Tommy als klassischer Studiokünstler, zuerst bei Argo und dann bei Chandos, wo er ein Album mit Sir Neville Marriner und der Academy of

St. Martin in the Fields einspielte. Während dieser Zeit bereiste er die Welt und trat als Solist mit einigen der besten Orchester auf.

Filmkomponisten wie Bernard Herrmann, Elmer Bernstein, Maurice Jarre, Jerry Goldsmith, Dimitri Tiomkin und John Barry bestanden darauf, ihn bei vielen ihrer Soundtracks einzusetzen. Sein breites Spektrum an Klangfarben und seine Fähigkeit, alles zu spielen, was man ihm vorlegte, trugen zu seinem wohlverdienten Ruf bei. Er arbeitete mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Beniamino Gigli, Marlene Dietrich, Bing Crosby, Vera Lynn, Peggy Lee, Judith Durham und The Seekers, George Harrison und Barbra Streisand zusammen.

Sein Beitrag zur Entwicklung der Mundharmonika als ernstzunehmendes Instrument war von entscheidender Bedeutung, und 1967 ließ Tommy Reilly sein erstes von ihm selbst entworfenes Silberinstrument bauen. Als Lehrer war er unübertroffen und verbrachte viele Jahre daheim in Surrey damit, seinen Schülern beizubringen, wie sie ihr Talent entwickeln und lernen konnten, wozu dieses kleine Instrument fähig ist. 1992 wurde ihm für seine Verdienste um die Musik der britische MBE-Orden verliehen – als einzigem Mundharmonikaspielder, dem diese Auszeichnung zuteil geworden ist.

Sein letztes berufliches Engagement fand 1998 statt, als er an der Dartington International Summer School of Music eine Masterclass für Studenten aus vier Kontinenten leitete. Seine Bücher, Lernprogramme und Studien sind Standardwerke neben seinen vielen Originalkompositionen für Mundharmonika.

Eine der größten Ehrungen erfuhr Tommy von Igor Strawinsky, der erklärte:

Nachdem ich Ihre Interpretation meines "Chanson Russe" gehört habe, dürfen Sie gerne alles von mir spielen, das Ihnen gefällt.

In einer BBC-Sendung sagte Sir Neville Marriner über Tommy:

Viele Aspekte der ursprünglichen Ambitionen der Academy spiegeln sich in der Musikalität von Tommy wider: Technisch erreicht er bemerkenswerte Virtuosität mit einem Minimum an Aufwand. Musikalisch nutzt er sein Instrument mit Raffinesse und Bravour, und worauf es letztendlich anzukommen scheint, ist nicht, *was* er spielt, sondern *wie* er es spielt.

Jener andere berühmte Mundharmonika-Pionier, Larry Adler, zog in der Zeitung *The Guardian* das folgende Fazit:

Tommy war einzigartig, eine Klasse für sich. Ich werde sein wunderbares

Spiel vermissen: Niemand war auch nur annähernd mit ihm vergleichbar.

Tommy Reilly starb am 25. September 2000 in seinem Haus in Frensham, Surrey. Auf dem Dorffriedhof von Frensham wurde er unter dem Grabspruch "Er war der Größte" beigesetzt.

© 2019 Sigmund Groven
Übersetzung: Andreas Klatt

Ein Jubiläumstribut

Es ist schwer vorstellbar, dass jemand der atemberaubenden Virtuosität und außerordentlichen Musikalität von Tommy Reilly widerstehen könnte.

Robert Henderson, *The Daily Telegraph*

Tommy Reilly war ein Ausnahmemusiker. Für ihn war die Mundharmonika ein Mittel, mit dem er sich musikalisch zum Ausdruck brachte. Sein Spiel umfasste die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen – es war aufregend, gehaltvoll und lyrisch, gekennzeichnet durch phänomenale Virtuosität, Schönheit des Tons und vor allem musikalischen Tiefgang und Phrasierungsgefühl. Bei der Arbeit mit Murray Perahia erklärte Horowitz einmal: "Wenn Sie mehr als ein Virtuose sein wollen, müssen Sie zuerst ein Virtuose sein."

Tommy war mehr als ein Virtuose – wie sein Kollege, der amerikanische Harmonikaspieler, Dirigent und Arrangeur Richard Hayman, schrieb:

Ich bin überzeugt, dass Tommy Reilly der einzige Mundharmonikaspieler ist, der den Titel Virtuose verdient. Einfach genial.

Tommys breit gefächerte Chandos-Diskografie bezeugt den hohen Rang, den er als Konzert- und Kammermusiker erlangte.

Die hier vorliegende Zusammenstellung demonstriert andere Aspekte seiner Kunstfertigkeit in musikalischen Miniaturen vieler verschiedener Stilrichtungen. Als Tommy seine Karriere begann, gab es keine eigene Musik für Mundharmonika. Er transkribierte und arrangierte deshalb kurze Stücke sowohl aus dem klassischen Repertoire als auch der Unterhaltungsmusik.

Nach Kriegsende kehrte er 1945 nach England zurück und legte mit dem Pianisten Frank Still, den er in einem Gefangenenlager getroffen hatte, die älteste uns erhaltene Aufnahme seines Spiels vor: ein Demo des Standards *Deep Purple* in einem typisch blendenden Arrangement.

Anfangs gab es wenig Arbeit für einen jungen unbekannten Mundharmonikaspieler. Seinen ersten Rundfunkauftritt hatte Tommy in der populären BBC-Sendung "In Town

Tonight", bevor er mit großem Erfolg an der beliebten Show "Variety Bandbox" mitwirkte.

Zur Einleitung seiner Auftritte spielte er Mozarts Ouvertüre zu *Le nozze di Figaro* (Die Hochzeit des Figaro) – ein Stück, das sich für das Mundharmonika-Repertoire nicht gerade aufdrängte und zudem teuflisch schwierig war! Andere klassische Lieblingsstücke waren Sarasates *Zigeunerweisen* und Smetanas *Skočná "Tanz der Komödianten"* (aus *Die verkaufte Braut*) – gespielt mit makelloser Artikulation und glühender Intensität, wie hier überliefert aus frühen Live-Sendungen, die zum Teil auf 78er Schellackplatten mitgeschnitten wurden.

In weitaus besserer Klangqualität liegen uns Chopins "Minutenwalzer" und Heifetz' berühmtes Arrangement von Dinic's *Hora staccato* im Zigeunerstil vor. Tommy spielt einige Abschnitte dieser beiden Stücke in parallelen Oktaven – was auf dem Klavier oder auf der Violine problematisch wäre. Diese Aufnahmen sind noch nie veröffentlicht worden.

Weitere Beispiele für kurze klassische Stücke stammen von seiner Polydor-LP *The Harmonica of Tommy Reilly* aus dem Jahr 1970. Hierbei handelte es sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit einem der besten norwegischen Pianisten seiner Generation, Kaare Ørning. Das gegenseitige

Verständnis führte zu ausgezeichneten Resultaten – ich weiß noch, wie die beiden eine Reihe anspruchsvoller Stücke innerhalb von anderthalb Stunden einspielten, alle im ersten Anlauf. Eines dieser Stücke, *Firebrand*, ist ein echter Kraftakt und wurde für Tommy von "Alan Langford" geschrieben – dem BBC-Produzenten Alan Owen.

In jener Session gab Tommy eine glänzende Gigue aus Bachs Partita Nr. 3 für Violine solo – hier als überzeugendes Mundharmonikasolo – und zwei romantische Stücke mit Streichquartett: das bezaubernde *Age of Innocence* von Tommys Sohn David, mit einem Obligato von Robert Farnon, und Tommys eigenes Nostalgiestück *Voice from the Past*.

Tommy begann seine Studiokarriere 1950 bei Parlophone, dem kleinsten EMI-Label, mit einem unbekannten jungen, einfallsreichen Produzenten namens George Martin. Tommy war einer seiner ersten Künstler, und er machte einige interessante, innovative Aufnahmen mit ihm – die frühen noch auf Wachs! Nach atemberaubenden Interpretationen von *Midnight in Mayfair* (ursprünglich ein Klaviersolo und laut Tommy eines der für ihn technisch schwierigsten Stücke) und spektakulären Arrangements der Standards *El Cumbanchero* und *Jealousy* experimentierten die beiden mit

Mundharmonika-Overdubs. Eines Tages bekamen sie versehentlich einen Echoeffekt, den sie nicht beseitigen konnten – also mussten sie damit leben. Man hört den Effekt in *Dinah* und in einem lustigen Arrangement des beliebten Kinderlieds *Bop! Goes the Weasel*. Der Knall kommt übrigens von keinem anderem als George selber, und nach 1 Minute 26 überrascht er uns mit einer seiner später für ihn typisch genialen Ideen: Eine Passage von Tommy läuft plötzlich im Eiltempo! Zu nennen ist auch der junge Bert Weedon, der auf der Gitarre beeindruckt, und Edward Rubach spielt bei diesen Aufnahmen Klavier.

1953 machte Tommy eine EP für das Metronome-Label in Stockholm; hier sind alternative Versionen von zwei der EP-Tracks enthalten. Wir hören die erste Rundfunkübertragung der mitreißenden lateinamerikanischen Nummer *Firefly* von Donald Phillips, geleitet von Vilem Tausky (ein Tommy gewidmetes Concertino von Tausky ist auf Chandos CHAN 8617 zu hören), sowie ebenfalls aus einer Live-Sendung, die auf der ersten seiner vielen Norwegenreisen produziert wurde, Tommys berühmtes Arrangement von *Begin the Beguine*. Auch heute noch ist es ein Lieblingsstück von Mundharmonika-Fans weit und breit, weil es Tommy von seiner verspielten und humorvollen Seite zeigt.

Mitte der fünfziger Jahre arbeitete Tommy mit dem australischen Pianisten und Komponisten Bobby Young zusammen. Das Ergebnis waren zwei buchstäblich atemberaubende Stücke, *Gin Ginger* und *No Limit*, die beide in Deutschland aufgenommen wurden.

Tommys längster musikalischer Mitarbeiter war James Moody. Die beiden komponierten gemeinsam unter verschiedenen Pseudonymen (Max Martin, Dwight Barker) viel Hintergrundmusik, und Tommy bezeichnete James oft als seinen Lieblingsbegleiter. James brachte sich sogar selber das Mundharmonikaspielen bei, damit er für das Instrument idiomatisch arrangieren und komponieren konnte. Neben großformatigen Werken mit Sinfonieorchestern und ambitionierten Kammermusikstücken führte dies zu vielen gut ausgearbeiteten Miniaturen wie *Bulgarian Wedding Dance*.

Irische Volksmusik gehörte zu den Spezialitäten Tommys, und in den vielen Sendungen, die er mit Edward Rubach bestritt, schloss er oft ein James Moody-Arrangement von Reels und Jigs ein. *18th Century Rock* war eine sehr wirkungsvoll für Mundharmonika arrangierte Novelty-Nummer des Organisten Jimmy Leach; ähnliches gilt für Lecuonas *Andalucia*, das als Song unter dem Titel *The Breeze and I* bekannt wurde – ein Erfolgsschlager für die Sängerin Caterina

Valente, mit der Tommy in den fünfziger Jahren oft auf dem Kontinent zusammenarbeitete.

Le Grisbi war ein berühmtes Mundharmonika-Thema aus dem französischen Thriller *Touchez pas au Grisbi*, und unter vielen verschiedenen Versionen dieses Stückes sticht die von Tommy hervor.

The Red Flame ist im spanischen *Zapateado*-Stil gehalten: eine echte Glanznummer mit wiederholten Doppeltönen auf der Mundharmonika.

Schließlich auch noch einige spätere Aufnahmen in modernerem Sound: Nach dem Chopin-Walzer führen Tommy und James diese Auswahl mit dem poetischen *Golden Girl* auf einen ergreifenden Höhepunkt.

Interessant ist zu verfolgen, wie sich die Musikalität von Tommy Reilly im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat: von der überschwänglichen, quirligen Energie der frühen Jahre bis zu dem warmen, emotionalen, reifen, geschmeidigen, ausdrucksstarken Stil, der mit zunehmendem Alter und wachsender Erfahrung einherging.

© 2019 Sigmund Groven
Übersetzung: Andreas Klatt

Eine persönliche Erinnerung

Als Sigmund Groven zum ersten Mal mit Chandos über die Möglichkeit eines Albums

von Klassikern zum hundertsten Geburtstag meines Vaters sprach, standen wir vor der Qual der Wahl. Mehr noch: Aus den folgenden Entscheidungen erwuchs ein echter Soundtrack zum Leben meines Vaters. Von *Deep Purple* 1945 bis *No Limit* 1959, von *Hora staccato* 1962 bis *Golden Girl* 1988, beschwor jedes Stück eine bleibende Erinnerung herauf. Als kleines Kind saß ich in Live-Sendungen im Publikum, während mein Vater einen technisch unmöglichen Kraftakt spielend bewältigte (denn für ihn war nichts unmöglich), war ich oft nervöser als er. Andererseits war Dad ein so großartiger Musiker, dass ihn kaum je etwas zu beunruhigen schien. Mit solch phänomenaler Virtuosität aufzuwachsen, war nicht nur eine musikalische Offenbarung, sondern auch eine Vermittlung von Demut und Humor. Ob die Internierung während des Krieges dazu beitrug, seine lockere, sachliche Lebenseinstellung zu formen oder nicht – zweifellos erlaubte sie ihm, sein erstaunliches musikalisches Talent in etwas zu verwandeln, das auf der Mundharmonika absolut einzigartig war. So wie Sigmund, sein enger Freund und Manager, hatte ich das große Privileg, mit ihm in Konzerten, im Funk und im Fernsehen aufzutreten und ihn mit einigen meiner Kompositionen zu hören, von denen viele, wie *Age of Innocence*, eigens für ihn entstanden waren.

Von menschlicher Seite zeigte er anderen mit großem schöpferischen Talent auf mustergültige Weise, wie man dieses Geschenk annimmt: Indem man es auf höchstes Niveau bringt und dabei mit beiden Beinen fest auf dem Boden bleibt. Geld war nie wichtiger als die Musik. Einmal wurde ihm eine lukrative Amerikatournee angeboten, mit dicht gestaffelten Flügen und Konzerten. Als er den lächerlichen Tourneeplan in Frage stellte, bekam er zu hören, dass er sich keine Sorgen machen sollte, denn die Kasse würde klingeln. Worauf er erwiderte: "Dann kann ich mir ja eine teure Beerdigung leisten!" Die Tournee fand nie statt. Es war eine Freude, mit Dad zusammen zu sein, da würde mir Sigmund zustimmen; gleich ob man ihm beim Spiel zuhörte oder mit ihm auftrat – man konnte sich einfach auf seine Hilfe und Unterstützung verlassen. Was ich zeit meines Lebens von ihm gelernt

habe, war nicht nur das Begreifen von Musik, sondern viel wichtiger noch, wie man sein Leben lebt.

Es gibt eine Geschichte, die unsere Vater-Sohn-Beziehung sehr schön zum Ausdruck bringt. Er trat in Kanada mit dem Toronto Symphony Orchestra auf und ich war in New York, um für ein neues Album zu werben, als mich ein kanadischer Interviewer fragte: Wie kommt es, dass Vater und Sohn – ein klassischer Musiker und ein Singer / Songwriter – sich so gut verstehen und so stolz aufeinander sind? – "Das ist einfach", sagte ich. "Wir sind wie Brüder, nur dass Dad der Jüngere ist!" Als Musiker war es eine Freude, ihm zuzuhören, als Vater und Freund war er der Beste.

© 2019 David Reilly
Übersetzung: Andreas Klatt

Hakon Messel

Tommy Reilly, 1971

Une vie en musique – Du Tommy Reilly Grand Cru

Une biographie de Tommy Reilly

Tommy Reilly vit le jour le 21 août 1919 à Guelph dans l'Ontario au Canada. Son père, le capitaine James Reilly (Royal Military School of Music) était un musicien accompli, chef de fanfares et d'orchestres symphoniques, et le fondateur de l'un des premiers jazz-bands au Canada. Mais c'est son intérêt pour l'harmonica chromatique nouvellement introduit par la firme allemande Hohner qui l'incita à créer à l'Elmdale School de St Thomas dans l'Ontario le premier harmonica-band au monde, et qui conduira à faire de son fils le plus grand harmoniciste classique du monde. Tommy commença l'étude du violon à l'âge de huit ans, mais trois ans plus tard il se prit de passion pour l'harmonica et devint le soliste de l'harmonica-band, remportant la médaille d'or de la Canadian Exhibition en 1932 et 1933.

En 1935, les Reilly vinrent s'installer en Angleterre où le jeune Tommy décida de faire de l'harmonica une carrière. En 1937, après avoir brièvement travaillé avec le groupe Harmonica Maniacs, il s'associa avec un ensemble appelé The Four Phillips avec lequel il fit une tournée des théâtres de variétés

en Europe. Tommy profita de son séjour à Leipzig pour étudier le violon au prestigieux conservatoire de la ville. C'était en 1939, et quand la guerre se déclara, il fut arrêté dans son hôtel comme "étranger ennemi" par la Gestapo. Il allait passer cinq ans et huit mois dans des camps d'internement à travers l'Europe occupée. Bien que ce fût une période extrêmement difficile, son emprisonnement lui donna l'opportunité de travailler l'harmonica et de développer des techniques jamais explorées par personne avant lui. Étant violoniste, Tommy modela consciemment son approche de l'instrument sur le jeu de son idole, le violoniste Jascha Heifetz.

J'ai essayé d'étudier son vibrato, ses trilles etc. Ayant étudié le violon depuis mon enfance, j'ai naturellement joué de l'harmonica en gardant à l'esprit le phrasé du violon. Personnellement, je pense qu'avoir joué du violon a été l'influence la plus bénéfique pour mon jeu.

Ces années de développement technique allaient devenir la fondation de la manière de jouer de l'harmonica chromatique dans le monde entier. Le compositeur Gordon Jacob dit de Tommy:

Il transforma l'harmonica en un instrument soliste de grande valeur artistique.

Après avoir assisté à un concert de Tommy avec The Academy of St Martin in the Fields au Wigmore Hall de Londres, Richard Morrison, le critique musical du *Times*, écrivit ceci:

Prisonnier pendant cinq ans et demi dans des camps allemands, Tommy Reilly chercha à découvrir [le potentiel] de l'harmonica comme personne avant lui. Depuis 40 ans, sa détermination à établir les lettres de noblesse de son solide instrument en argent est égalée par son habileté à obtenir des sonorités lyriques et musicales à partir d'un outil des plus difficiles à manipuler. En commandant judicieusement de nouvelles œuvres au fil des années, il a donné à l'harmonica un répertoire de haute naissance.

Revenu en Grande-Bretagne en 1945 après la guerre, il devint rapidement un nom familier à la radio, se produisant dans des spectacles de variétés et dans des concerts classiques, et plus tard écrivant et jouant des thèmes pour des émissions de télévision et de radio populaires. Sa percée majeure se produisit quand le compositeur Michael Spivakovsky écrivit le tout premier Concerto pour harmonica. Il le dédia à Tommy qui en assura la création mondiale lors des célébrations

entourant le Festival of Britain en 1951. Depuis cette date, plus de quarante partitions lui ont été dédiées par des compositeurs de premier plan tels que Gordon Jacob, James Moody, Vilem Tausky et Robert Farnon. Il a aussi joué et enregistré des œuvres originales pour harmonica de Vaughan Williams, Malcolm Arnold et Villa-Lobos.

En 1953, il retourna en Allemagne où sa prestation lors de la "Woche der leichten Musik" (Semaine de musique légère) de Stuttgart donna immédiatement lieu à des invitations à jouer à la radio et à la télévision à travers toute l'Europe continentale. À cette date, sa carrière au disque se développait sous le label Parlophone, avec son ami George Martin comme producteur. Mais ce n'est pas avant les années 1970 que Tommy s'imposa comme artiste classique au disque, d'abord avec le label Argo, puis avec Chandos, où parmi ses enregistrements figure un album avec Sir Neville Marriner et l'Academy of St Martin in the Fields. Pendant tout ce temps, il effectua des tournées internationales, jouant en soliste avec certains de ses plus grands orchestres du monde.

Des compositeurs de musiques de films tels que Bernard Herrmann, Elmer Bernstein, Maurice Jarre, Jerry Goldsmith, Dimitri Tiomkin et John Barry firent expressément

appel à lui pour un grand nombre de leurs bandes sonores. Sa gamme de couleurs et sa capacité à jouer tout ce qu'on pouvait lui présenter ne firent qu'accroître sa réputation bien méritée. Il collabora avec des personnalités aussi diverses que Beniamino Gigli, Marlene Dietrich, Bing Crosby, Vera Lynn, Peggy Lee, Judith Durham et le groupe The Seekers, George Harrison, Barbra Streisand.

Sa contribution au développement de l'harmonica comme instrument légitime fut cruciale, et en 1967 Tommy Reilly conçut et commanda le premier instrument sur mesure en argent. En tant que professeur, il était sans égal et passa de nombreuses années chez lui dans le Surrey à persuader des instrumentistes à développer leur talent et à apprendre ce que ce petit instrument était capable de faire. En 1992, il reçut un MBE (Member of the Order of the British Empire) pour ses services rendus à la musique – le seul harmoniciste à être honoré de la sorte.

Son dernier engagement professionnel eut lieu en 1998 quand il dirigea une classe de maître pour des étudiants venus de quatre continents à la Dartington International Summer School of Music dans le Devon dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ses livres, ses méthodes et ses études sont aujourd'hui des ouvrages classiques, de

même que ses nombreuses compositions originales pour harmonica.

L'un des plus grands hommages à l'art de Tommy Reilly lui fut rendu par Igor Stravinsky, qui déclara:

Après avoir entendu votre interprétation de ma "Chanson russe", je serais heureux de vous laisser jouer n'importe laquelle de mes partitions.

Dans une émission de la BBC, Sir Neville Marriner dit à propos de Tommy:

De nombreux ingrédients des ambitions originales de l'Academy s'incarnent dans l'art de Tommy: techniquement, il parvient à une virtuosité remarquable le plus simplement du monde. Musicalement, il exploite son instrument avec raffinement et bravoure, et finalement ce qui importe ce n'est *ce* qu'il joue, mais *comment* il le joue.

Cet éloge publié dans le journal *The Guardian* par l'autre pionnier célèbre de l'harmonica, Larry Adler, résume à quel point Tommy était un talent rare:

Tommy était unique, dans une classe à part. Son jeu merveilleux va me manquer: il n'avait même pas un proche second.

Tommy Reilly mourut chez lui à Frensham dans le Surrey au sud-ouest de Londres le 25 septembre 2000. Il est enterré dans le cimetière du village, où sa pierre tombale

porte l'épithète suivante: "Il était le plus grand."

© 2019 Sigmund Groven

Traduction: Francis Marchal

Un hommage pour le centenaire

Il est difficile de voir comment quelqu'un pourrait résister à l'étonnante virtuosité et à la remarquable musicalité de Tommy Reilly.

Robert Henderson, *The Daily Telegraph*

Tommy Reilly était un musicien exceptionnel. Pour lui, l'harmonica était un véhicule avec lequel il s'exprimait musicalement. Son jeu couvrait toute la gamme des émotions humaines – il était passionnant, expressif, lyrique, et caractérisé par une virtuosité phénoménale, un timbre d'une grande beauté et, par dessus tout, une profondeur musicale et un sens du phrasé. Horowitz déclara un jour à un confrère pianiste: "Si vous voulez être plus qu'un virtuose, vous devez d'abord être un virtuose."

Tommy était plus qu'un virtuose – son collègue américain Richard Hayman, harmoniciste, chef d'orchestre et arrangeur, a écrit:

Je suis convaincu que Tommy Reilly est le seul harmoniciste digne du titre de virtuose. C'est le travail du génie.

La vaste discographie de Tommy Reilly pour Chandos témoigne de la stature qu'il acquit comme interprète de concertos et comme musicien de chambre.

Cette collection présente d'autres aspects de son art: des miniatures musicales dans de nombreux styles différents. Comme il n'existait pas de musique originale pour harmonica quand Tommy commença sa carrière, il se mit à transcrire et à arranger des pièces brèves, classiques et populaires.

Le tout premier enregistrement de son jeu est une démo que Tommy réalisa à son retour en Angleterre en 1945 avec le pianiste Frank Still, qu'il avait rencontré dans un camp de prisonniers – c'est un arrangement typiquement éblouissant de la chanson standard *Deep Purple*.

Au début, il y avait peu de travail pour un jeune harmoniciste inconnu. Tommy fit sa première apparition dans la célèbre émission de radio de la BBC "In Town Tonight", et rencontra ensuite un très vif succès dans l'émission populaire intitulée "Variety Bandbox".

Il avait l'habitude d'ouvrir son numéro avec l'Ouverture de *Le nozze di Figaro* de Mozart – un choix inattendu pour un numéro d'harmonica, et d'une extrême difficulté technique! Parmi d'autres pièces classiques favorites figurent les adaptations de

Zigeunerweisen de Sarasate et la "Danse des Comédiens" (extraite de *La Fiancée vendue*) de Smetana. Jouées avec une articulation impeccable et une intensité incandescente, elles sont toutes incluses ici dans des enregistrements d'anciennes émissions en direct, certains étant des enregistrements en studio sur disques 78 tours.

Dans un son bien meilleur, nous avons la "Valse minute" de Chopin et le célèbre arrangement réalisé par Jascha Heifetz de *Hora staccato*, une pièce de style tzigane de Grigoraș Dinicu. Dans ces deux pièces, Tommy joue certains passages en octaves parallèles, ce qui serait plutôt difficile à exécuter au piano ou au violon. Ces enregistrements n'ont jamais été publiés auparavant.

On trouve d'autres exemples de courtes pièces classiques dans l'album *The Harmonica of Tommy Reilly* qu'il enregistra pour Polydor en 1970. Il fit équipe avec l'un des meilleurs pianistes norvégiens de sa génération, Kaare Ørnung, et leur entente eut pour effet de produire une excellente collaboration musicale – je me souviens comment ils enregistrèrent une série de morceaux difficiles en une heure et demie, tous des "premières prises". L'un d'entre eux, *Firebrand*, un véritable tour de force, avait été écrit pour Tommy par Alan Langford – le

pseudonyme du producteur de la BBC, Alan Owen.

Au cours de la même session, Tommy interpréta de manière éblouissante la Gigue de la Partita no 3 pour violon seul de Bach – ici un solo d'harmonica convaincant – et deux pièces romantiques avec quatuor à cordes: la charmante *Age of Innocence* composée par le fils de Tommy, David, avec un obligato de Robert Farnon, et la nostalgique *Voice from the Past* de Tommy lui-même.

Tommy commença sa carrière au disque en 1950 pour Parlophone, qui était le plus petit des labels d'EMI, avec George Martin, un jeune producteur audacieux alors inconnu. Tommy fut l'un de ses premiers artistes, et ils firent plusieurs enregistrements intéressants et novateurs – les premiers réalisés sur microsillons! Après des interprétations extraordinaires de *Midnight in Mayfair* (à l'origine un solo pour piano et, selon Tommy, l'une des pièces les plus difficiles sur le plan technique qu'il ait jouées) et des arrangements virtuoses des standards *El Cumbanchero* et *Jealousy*, ils expérimentèrent des re-recordings d'harmonica. Un jour, par accident, ils obtinrent un effet d'écho impossible à enlever – il fallut donc le garder dans la version finale. Vous pouvez l'entendre dans *Dinah* et dans un arrangement amusant du vieux classiques pour enfant, *Bop! Goes the Weasel*. Au fait,

le bruit sec est de George lui-même, et à 1:26, il y a l'un des premiers exemples des idées brillantes de George: il avait accéléré le trait de Tommy, ce qui nous a surpris! Il y a également le très beau jeu du jeune guitariste Bert Weedon, et Edward Rubach est le pianiste dans ces deux morceaux.

En 1953, Tommy enregistra à Stockholm un EP pour le label Metronome. Sont ici incluses de versions alternatives de deux des pistes de ce microsillon. Nous pouvons entendre la première exécution radiodiffusée du superbe morceau latino-américain de Donald Phillips *Firefly*, dirigé par Vilem Tausky (le Concertino de Tausky, dédié à Tommy, a été enregistré par Chandos sur le disque CHAN 8617), et à partir d'une émission en direct lors de la première de ses nombreuses visites en Norvège, le célèbre arrangement de Tommy de *Begin the Beguine*. C'est toujours l'un des morceaux favoris parmi les amateurs d'harmonica du monde entier, et il révèle le caractère enjoué et de sens de l'humour de Tommy.

Au milieu des années cinquante, Tommy travailla avec le pianiste et compositeur australien Bobby Young. Le résultat de leur collaboration donna deux pièces virtuoses à vous couper le souffle, *Gin Ginger* et *No Limit*, toutes deux enregistrées en Allemagne.

La plus longue association musicale de Tommy fut avec James Moody. Ils composèrent ensemble de nombreuses musiques de fond sous divers pseudonymes (Max Martin, Dwight Barker), et Tommy dit souvent que James était son accompagnateur préféré. James décida d'apprendre seul à jouer de l'harmonica afin de pouvoir arranger et composer des pièces parfaitement adaptées à l'instrument. Outre des œuvres de grande dimension avec orchestre et des pages de musique de chambre ambitieuses, il y avait de nombreuses miniatures bien écrites, telle la *Bulgarian Wedding Dance*.

L'une des spécialités de Tommy était la musique irlandaise traditionnelle. Dans les nombreuses émissions de radio de Tommy avec Edward Rubach, il incluait souvent un arrangement de reels et de jigs de James Moody. *18th Century Rock* était un morceau novelty de l'organiste Jimmy Leach, arrangé de manière très efficace pour harmonica, tout comme *Andalucia* d'Ernesto Lecuona, qui devint célèbre sous le titre de *The Breeze and I* – un grand succès de la chanteuse Caterina Valente, avec qui Tommy travailla de nombreuses fois en Europe dans les années cinquante.

Le Grisbi était un thème célèbre d'harmonica dans le film français *Touchez*

pas au Grisbi, et parmi les nombreuses versions différentes de cette pièce, celle de Tommy se tient à part.

The Red Flame est dans le style espagnol *zapateado*: c'est une véritable pièce à effet faisant entendre des doubles notes répétées à l'harmonica.

Enfin, quelques enregistrements en son moderne: après la valse de Chopin, la poétique *Golden Girl*, dans une interprétation émouvante de Tommy et James, met fin à cette sélection.

Il est intéressant de noter comment la musicalité de Tommy Reilly se développa au fil des décennies: allant de l'énergie exubérante, plein d'entrain des premières années au style chaleureux, émouvant, mûr, fluide et expressif associé à l'âge et à l'expérience.

© 2019 Sigmund Groven

Traduction: Francis Marchal

Un souvenir personnel

Quand Sigmund Groven a discuté pour la première fois avec Chandos de la possibilité de réaliser un album contenant des morceaux classiques pour le centenaire de mon père, nous avons été débordé par le choix. Et pas seulement cela, car au fur et à mesure que la collection s'agrandissait, c'est devenu véritablement la bande originale de la vie

de mon père. De *Deep Purple* en 1945 à *No Limit* en 1959, de *Hora staccato* en 1962 à *Golden Girl* en 1988, chaque pièce évoquait un souvenir impérissable. Assis petit garçon dans le public des émissions en direct, tandis que mon père réussissait un tour de force techniquement impossible – mais jamais impossible pour lui – j'étais souvent plus nerveux que lui. Mais encore une fois, papa était un si grand musicien que bien peu de choses semblaient pouvoir jamais le déconcerter. Grandissant aux côtés d'une virtuosité aussi phénoménale ne fut pas seulement une éducation musicale, mais également une éducation accompagnée par des leçons d'humilité et d'humour. Que son internement pendant la guerre ait contribué ou non au développement de son attitude sereine et pratique envers la vie, cela lui a certainement permis de transformer son prodigieux talent musical en quelque chose qui était, à l'harmonica, tout à fait unique. À l'instar de Sigmund, son ami proche et son manager, j'ai eu le grand privilège de jouer avec lui dans des concerts, à la radio et à la télévision, et de l'entendre interpréter plusieurs de mes compositions, dont beaucoup, comme *Age of Innocence*, ont été écrites spécialement pour lui.

En tant qu'être humain, il présentait un bel exemple pour ceux qui sont dotés d'un grand

talent créatif quant à la manière d'aborder ce don et de le faire fructifier: en le portant au plus haut point tout en gardant les pieds fermement plantés sur le sol. L'argent n'est jamais venu avant la musique. On lui proposa un jour une tournée lucrative à travers les États-Unis, avec vols et concerts l'un à la suite de l'autre. Interrogeant cet itinéraire ridicule, on lui dit de ne pas s'inquiéter car il gagnerait beaucoup d'argent. Ce à quoi il répondit: "Je pourrai alors me payer des funérailles coûteuses!" La tournée n'eut jamais lieu. Tout comme Sigmund le dirait, passer du temps avec mon père, que ce soit simplement l'écouter jouer ou jouer avec lui, on trouvait toujours en lui un soutien, un plaisir d'être là. Ce que j'ai appris de lui au cours de ma vie n'a pas seulement été la connaissance de la

musique, mais bien plus important encore, comment vivre sa vie.

Voici une histoire qui résume bien notre relation père-fils. Alors qu'il se produisait au Canada avec le Toronto Symphony Orchestra, j'étais à New York pour la promotion d'un nouvel album. Un interviewer canadien me demanda comment se faisait-il qu'un musicien classique et son fils auteur-compositeur puissent s'entendre aussi bien et parler l'un de l'autre en termes aussi élogieux. "C'est facile", lui ai-je répondu, "Nous sommes comme deux frères, mais papa est le plus jeune!" En tant que musicien, c'était une joie de l'écouter. En tant que père et ami, c'était le meilleur.

© 2019 David Reilly

Traduction: Francis Marchal

You can 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 Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@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

Special thanks to Geir Iversen, Rudi Pedersen, and Trond Valberg at Nasjonalbiblioteket (The Norwegian National Library), Mo i Rana, Norway, and to Tore Heggelund and Gunn Sølvi Gausemel, NRK

Compilation by Sigmund Groven and David Reilly

Executive producer Ralph Couzens

Recording producer See track list

Sound engineer See track list

Sound restoration and mastering Terje Hellem, NRK, Oslo

Chandos mastering Jonathan Cooper

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue See track list

Front cover Photograph of Tommy Reilly, 1937, courtesy of Reilly family archive

Back cover Photograph of David and Tommy Reilly, 1967, courtesy of Reilly family archive

Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)

Booklet editor Finn S. Gundersen

© Various

This compilation © 2019 Chandos Records Ltd

Digital remastering © 2019 Chandos Records Ltd

© 2019 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

Sigmund Groven

Tommy Reilly with Kaare Ørnung

A LIFE IN MUSIC – VINTAGE TOMMY REILLY

CHANDOS
CHAN 20143

CHANDOS DIGITAL

CHAN 20143

A LIFE IN MUSIC

Vintage TOMMY REILLY

ZIGEUNERWEISEN [PABLO DE SARASATE] • SONATA, L 338, KK 450 [DOMENICO SCARLATTI] • GIGUE FROM PARTITA NO. 3, BWV 1006 [JOHANN SEBASTIAN BACH] • SERENADE [SERGE RACHMANINOFF] • AGE OF INNOCENCE [DAVID REILLY / ROBERT FARNON] • ITALIAN DANCE [MADELEINE DRING] • SPANISH DANCE NO. 2 [MORITZ MOSZKOWSKI] • VOICE FROM THE PAST [TOMMY REILLY / JAMES MOODY] • FIREBRAND [ALAN LANGFORD] • DEEP PURPLE [PETER DE ROSE] • DANCE OF THE COMEDIANS [BEDŘICH SMETANA] • OVERTURE TO 'LE NOZZE DI FIGARO' [WOLFGANG AMADEUS MOZART] • MIDNIGHT IN MAYFAIR [NEWELL CHASE] • EL CUMBANCHERO [RAFAEL HERNÁNDEZ MARÍN] • JEALOUSY [JACOB GADE] • DINAH [SAM M. LEWIS / JOE YOUNG / HARRY AKST] • BOP! GOES THE WEASEL [JACK BENTLEY / REGINALD OWEN] • FIREFLY [DONALD PHILLIPS] • BEGIN THE BEGUINE [COLE PORTER] • GIN GINGER [BOBBY YOUNG] • NO LIMIT [TOMMY REILLY / BOBBY YOUNG] • BULGARIAN WEDDING DANCE [JAMES MOODY] • HORA STACCATO [GRIGORAȘ DINICU / JASCHA HEIFETZ] • 18TH CENTURY ROCK [JIMMY LEACH] • IRISH MEDLEY [TRADITIONAL] • THE BREEZE AND I [ERNESTO LECUONA] • LE GRISBI [JEAN WIENER] • THE RED FLAME [TOMMY REILLY / MAURICE ARNOLD] • WALTZ, OP. 64 NO. 1 'MINUTE WALTZ' [FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN] • GOLDEN GIRL [TOMMY REILLY / JAMES MOODY]

TT 77:20

FEATURING **TOMMY REILLY** WITH ROBERT NORMANN GUITAR • KNUT GUETTLER BASS
TOR HULTIN • VIC HAMMETT • JAMES MOODY • FRANK STILL • JOHAN ØIAN • KAARE ØRNUNG PIANO
THE EDWARD RUBACH QUARTET • VIC HAMMETT QUARTET • BILLY TERNENT AND HIS ORCHESTRA
THE NORWEGIAN OPERA STRING QUARTET • NORWEGIAN RADIO ORCHESTRA WITH ØIVIND BERGH
NORTHERN VARIETY ORCHESTRA WITH VILEM TAUSKY

© Various This compilation © 2019 Chandos Records Ltd Digital remastering © 2019 Chandos Records Ltd © 2019 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

A LIFE IN MUSIC – VINTAGE TOMMY REILLY

CHANDOS
CHAN 20143