

The natural trumpet a natural approach

LA TROMPETTE NATURELLE -
UNE APPROCHE NATURELLE
DIE NATURTROMPETE...
EIN NATÜRLICHER ZUGANG

Après avoir acquis une solide base technique grâce à des maîtres et à des méthodes américaines, puis, plus tard avec Peter Maseurs en Hollande, j'ai finalement découvert la trompette naturelle.

DÈS LES PREMIÈRES NOTES, j'ai su que j'avais trouvé mon bonheur. Malgré les quelques expériences que j'avais faites avec le grand répertoire symphonique orchestral en Australie, puis en Allemagne et en Hollande, c'était bien la musique baroque qui m'intéressait le plus. Après toutes ces années de trompette piccolo, mes premières sonneries avec la trompette naturelle - aussi barbare l'effet fut-il - m'ont enchantée! Comme j'avais déjà un jeu "facile" à la trompette, le passage à l'instrument naturel n'a pas posé de réels problèmes techniques. Je suis restée au Conservatoire Royal de La Haye, en Hollande (avec un des plus grands départements de musique baroque du monde)

After a very solid grounding in trumpet technique by American teachers and systems, and later by Peter Maseurs, I discovered the natural trumpet.

THE MOMENT I PLAYED ONE I knew I was 'home'. Although I had had some experience with the major symphony orchestra repertoire in Australia and later Germany and Holland, it was baroque music that interested me the most. And after years of playing the piccolo trumpet, my first natural trumpet blasts - awful as they must have sounded - felt fantastic! Since I had already a very 'easy' way of playing, my development on the natural trumpet was not a technical matter. I remained in The Hague as it has the largest baroque department in the world, and I learned about the approach to early music from singers, string players and wind players. After my study in Baroque music, I became the teacher for natural trumpet there.

Nachdem ich dank amerikanischer Lehrer und Methoden und später bei Peter Maseurs in den Niederlanden eine solide technische Basis erworben hatte, entdeckte ich die Naturtrompette.

GLEICH BEI DEN ERSTEN NOTEN wusste ich, dass ich mein Glück gefunden hatte. Trotz einiger Erfahrungen mit dem grossen symphonischen Orchesterrepertoire in Australien, dann in Deutschland und den Niederlanden war es die Barockmusik, die mich am meisten interessierte. Nach all diesen Jahren Piccolotrompette begeisterten mich meine ersten Signale auf der Naturtrompette, so barbarisch sie auch klingen mochten! Da mir das Spiel auf der Trompette bereits leicht fiel, bereitete mir das Umsteigen auf die Naturtrompette keine echten technischen Schwierigkeiten. Ich blieb am Königlichen Konservatorium Den Haag in den

où j'ai été initiée à la musique ancienne en travaillant avec des chanteurs, des cordes et des instrumentistes à vent. Mes études de musique baroque terminées, j'ai été engagée par cette institution pour y enseigner la trompette naturelle.

Avec l'expérience acquise sur la trompette naturelle, j'ai été amenée à donner des concerts et à enregistrer avec de nombreuses formations baroques européennes de renom. Jouer de la musique française avec "Les Arts florissants" de William Christie ou sous la direction de Gustav Leonhardt, ou du Bach sous celle de Philippe Herreweghe, sont à ce jour parmi mes plus fortes sources d'inspiration. C'est en jouant avec les meilleurs chanteurs et instrumentistes du monde de la musique ancienne que j'ai le plus appris sur l'exécution de la musique baroque à la trompette. J'ai commencé à moins me préoccuper de "jouer de la trompette" pour me consacrer directement aux seules exigences de la musique. Dans le Haut Baroque - en particulier la musique de Bach - la trompette est traitée comme une voix égale à celle de n'importe quel autre instrument ou chanteur et devrait donc être jouée avec le même raffinement.

La trompette naturelle révélatrice d'une époque

Je crois que le plus important dans la maîtrise de la trompette naturelle c'est de trouver une approche naturelle! L'usage de la force avec cet instrument est désastreux, détruisant l'aigu et la résistance, sans parler de la sonorité qui devient stridente. Tout problème technique non résolu sur la trompette moderne est largement amplifié sur la trompette naturelle. Voilà qui devrait inciter chaque trompettiste à y consacrer du temps, d'autant que ces instruments historiques éclaireraient aussi considérablement le paysage et les pratiques musicales anciennes. L'instrument lui-même nous apprend comment phraser, articuler et orner pour obtenir une authenticité par rapport à une époque. C'est important et utile, même pour jouer ces répertoires avec des instruments modernes.

Notions d'authenticité

Un grand débat agite actuellement le monde de la musique à propos d'"authenticité". Est-il acceptable de jouer d'un instrument naturel percé de "trous" (réalisation plutôt moderne) facilitant justesse et précision? Je ne vais pas entrer dans ce débat sauf pour dire que toute personne

My own experiences with the natural trumpet have led me to perform and record with many of Europe's leading baroque ensembles. Playing French music with William Christie's "Les Arts Florissants", playing under Gustav Leonhardt, and playing Bach under Philippe Herreweghe have been amongst the many inspiring experiences so far. What has taught me the most as a trumpeter playing baroque music has been playing alongside some of the finest singers and instrumentalists in the early music world. I have come to realise that I am less focussed on "trumpet playing" as in the music itself - and what it asks for. In the high baroque - and particularly the music of Bach - the trumpet is treated as a voice equal to that of any other instrument or singer, and presumably to be played with equal sophistication.

The natural trumpet, emblematic of an era

I believe that most important in mastering the natural trumpet is to have a natural approach! Using force is disastrous with this instrument - resulting in no high register or stamina and a harsh tone. Any technical problems on the modern trumpet are highlighted on a natural trumpet. This in itself is an excellent reason for every trumpeter to

Niederlanden, das eine der weltweit größten Barockmusikabteilungen besitzt und wo ich in Zusammenarbeit mit Sängern, Streichern und Bläsern die Barockmusik kennen lernte. Nach Abschluss dieses Barockmusikstudiums wurde ich an dieser Bildungsstätte engagiert, um hier Naturtrompette zu unterrichten.

Meine zunehmende Erfahrung als Naturtrompeterin führte mich zu Konzerten und Aufnahmen mit vielen namhaften europäischen Barockensembles. Französische Musik mit William Christies "Arts florissants" oder unter der Leitung von Gustav Leonhardt zu spielen, oder Bach unter Philippe Herreweghe, das gehört heute zu meinen stärksten Inspirationsquellen. Beim gemeinsamen Musizieren mit den besten Sängern und Instrumentalisten der Alte-Musik-Szene habe ich am meisten über die Ausführung von Barockmusik auf der Trompette gelernt. Ich begann, mich weniger darum zu kümmern, "Trompette zu spielen", als mich direkt den unmittelbaren Ansprüchen der Musik zu widmen. Im Hochbarock - insbesondere bei Bach - wird die Trompetenstimme wie jedes andere Instrument oder die Sänger behandelt und sollte mit gleichem Raffinement gespielt werden.

Ensemble Clarincanto

→ Regina Albanez, Mary Sayre, Johannes Boer, Maria-Luz Alvarez, Susan Williams

qui désire jouer de cet instrument devrait aussi lui consacrer du temps sans faire usage des trous afin de préserver un compréhension correcte de ce que l'instrument "originel" peut nous apprendre à propos de la musique. Plus tard, lorsqu'on donnera des concerts, on pourra décider soi-même si l'usage des trous est approprié ou non. En notre époque obsédée par la précision technique, la perfection et tout ce qui peut se mesurer - une approche scientifique qui mène la pratique des instruments de cuivre dans le monde du sport plutôt que de l'art - je ne considère pas l'"authenticité" comme quelque chose qui doit être noir ou blanc.

"Chanter" et "parler" la musique ancienne comme du jazz

Mon enseignement est fortement basé sur la communication, l'expression et le dialogue. Musicalement parlant, cela exige un riche

spend some time playing it. The other reason is that it gives an enormous insight into baroque music. The instrument itself teaches how best to phrase and articulate, and ornament in order to get an authentic result - even when translated back to the modern trumpet.

Notions of authenticity

There is a great debate these days about 'authenticity' and whether it is acceptable to play a natural instrument with the rather new 'vented system': i.e. holes to facilitate better intonation and accuracy. I will not enter this debate except to say that anyone who wants to play this instrument should do some work on it without the use of holes in order to get a proper understanding of what the instrument can tell you about the music. Later, when it comes to performance - every player must decide for themselves whether/when it is appropriate to perform with holes.

Aufschlussreiche Naturtrompete

Ich glaube, am wichtigsten für die Meisterrung der Naturtrompete ist es, ein natürlicher Zugang zu finden! Der Einsatz von Kraft ist bei diesem Instrument katastrophal, ruiniert das hohe Register und die Widerstandsfähigkeit, ganz zu schweigen vom Klang, der grell wird. Jedes auf der modernen Trompete ungelöste technische Problem wird auf der Naturtrompete weitgehend verstärkt. Das sollte jeden Trompeter anspornen, für sie ein wenig Zeit zu investieren, zumal diese historischen Instrumente auch die musikalischen Konstellationen und Gepflogenheiten alter Zeiten treffend beleuchten. Das Instrument selbst lehrt uns, wie zu phrasieren, zu artikulieren, zu verzieren ist, um in Bezug auf eine Epoche Authentizität zu erreichen. Das ist wichtig und nützlich, selbst wenn dieses Repertoire auf modernen Instrumenten gespielt wird.

Carl Benjamin Fleming (1763-1820), Breslau
Trompette naturelle / natural trumpet /
Naturtrompete (1795)
de / of / von Susan Williams

2000 - Ensemble Cantus Cölln (Australian Tour)

→ Hendrik-Jan Houtsma, Maarten van Weverwijk, Susan Williams
J.S. Bach, Messe en Si min. / B-minor High Mass / h-moll Messe

Susan Williams

Donne un cours de trompette naturelle à la Hochschule für Künste de Brême du 30 au 31 août 2002
Is giving a workshop for natural trumpet at the Hochschule für Künste in Bremen on August 30-31
Gibt ein Seminar für Naturtrompete an der Hochschule für Künste in Bremen, 30.-31. August 2002

Infos: ☎ +49 421 7940013

Den Haag (NL) 2002

Cours "Bach et la trompette" / Course: "Bach and the Trumpet" / Kurs "Bach und die Trompete"

répertoire d'articulations et de couleurs. La trompette naturelle (double de longueur de la trompette moderne) offre en soi une large palette de sonorités, du rauque-militaire au doux le plus suave. La technique "clarino" a fait la réputation de la trompette durant son Âge d'Or. Pour atteindre le haut niveau de nuance et de subtilité "clarino", il faut adopter les articulations des musiciens de jazz plutôt que celles des trompettistes d'orchestre. Il est important de "chanter" et de "parler" cette musique. Cela signifie quitter notre notion moderne qui implique de jouer chaque note de la tessiture avec la même qualité rayonnante et puissante. Lorsqu'on a l'occasion de jouer d'un [bon] instrument original du XVIIIe siècle (par exemple dans un musée), il devient rapidement évident que la trompette de l'époque baroque avait dans le registre aigu, une qualité sonore sombre-douce - un peu comme celle de la flûte.

Le meilleur moyen de s'initier à cette approche plus complexe de la musique c'est de jouer avec des ensembles baroques et d'écouter. Écouter la ligne de la basse et les autres mouvements de la structure musicale.

In an age obsessed with technical precision, perfection and anything which can be measured - a scientific approach which leads brass playing to be approached like sport rather than art - I don't see the 'authenticity' issue as a black and white one.

"Sing" and "speak" Early Music as if it were jazz

In my teaching I concentrate very much on communication, expression and dialogue. Musically speaking this requires a rich repertoire of articulation and colour. The natural trumpet - being twice the length as a modern one, lends itself to a wide range of sounds from rough and military to the sweetest voice. The 'clarino' technique was what the trumpet was renowned for in its Golden Age. Achieving the high level of nuance and subtlety that clarino music requires, means developing articulation more in the direction of today's jazz musician than orchestral trumpeter. It is important to sing and to speak. This means letting go of our modern notion of producing every note in the range to be the same glowing and powerful quality. Try playing an

"Authentizität"

Dieser Begriff löst heute in der Welt der Musik grosse Kontroversen aus. Ist es akzeptabel, ein Naturinstrument mit Grifflöchern (eher modernere Ausführung) zu spielen um Intonation und Präzision zu erleichtern? Ich möchte mich auf diese Debatte nicht einlassen, es sei denn, um zu sagen, dass jede Person, die dieses Instrument spielen möchte, sich ebenfalls Zeit nehmen sollte, ohne Grifflöcher zu spielen, um das richtige Verständnis davon zu erhalten, was ihr das ursprüngliche Instrument punkto Musik lehren kann. Später, wenn man Konzerte gibt, kann man entscheiden, ob der Gebrauch der Löcher angebracht ist oder nicht. Heute, wo technische Präzision, Perfektion und alles, was messbar ist, tonangebend sind - ein wissenschaftlicher Ansatz, der die Blechbläsermusik eher in die Welt des Sports als zur Kunst führt - betrachte ich die "Authentizität" nicht als etwas, das nur schwarz oder nur weiss sein muss.

Alte Musik "singen" und "sprechen" wie Jazz

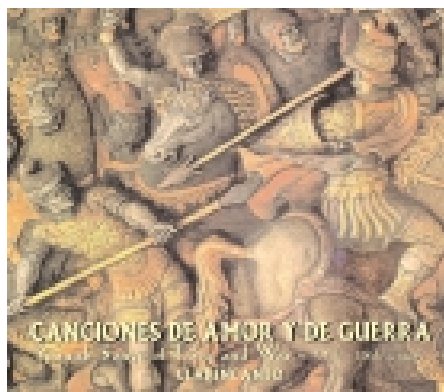
Mein Unterricht beruht vorwiegend auf Kommunikation, Ausdruck und Dialog. Musikalisch erfordert das einen vielfältigen Vorrat an Artikulationen und Farben. Die Naturtrompete (doppelte Rohrlänge der modernen Trompete) bietet an sich eine breite Klangpalette von militärisch-rau bis zum sanftesten Dolce. Die Clarinotechnik hat die Trompete in ihrer Blütezeit berühmt gemacht. Um das hohe Niveau an Nuancenreichtum und Subtilität des Clarinblasens zu erreichen, muss man eher die Artikulationen der Jazzmusiker als jene der Orchestertrumpeter übernehmen. Es ist wichtig, diese Musik zu "singen" und zu "sprechen". Das bedeutet, das Ablegen unserer modernen Auffassung, jede Note des Spielumfangs mit der selben Macht und Ausstrahlung zu spielen. Spielt man bei Gelegenheit, ein [gutes] Originalinstrument aus dem 18. Jh. (z.B. in einem Museum), wird rasch evident, dass die Trompete der Barockzeit in der

Susan Williams est née en 1960 à Canberra, Australie. De 1978 à 1982, étudie à la Canberra School of Music (Don Johnson et Dan Mendelow - baccalauréat artistique, branche "musique"). De 1984 à 1988 poursuit ses études au Conservatoire royal de La Haye (Hollande) avec John Tabor et Peter Maseurs et termine avec deux diplômes, trompette et musique ancienne. Enseigne la trompette baroque depuis 1988 au Conservatoire royal de La Haye et depuis 2002 à la Hochschule für Künste de Brême en Allemagne.

Susan Williams was born in 1960 in Canberra, Australia. From 1978 through 1982 she studied at the Canberra School of Music with Don Johnson and Dan Mendelow, graduating with a Bachelor's of Music. From 1984 through 1988 she furthered her studies at the Royal Conservatory of The Hague, Holland, with John Tabor and Peter Maseurs, earning two diplomas: one in trumpet and one in Early Music. Since 1988 she has taught Baroque trumpet at the Royal Conservatory of The Hague, and beginning in 2002, at the Conservatory of Bremen, Germany.

Susan Williams wurde 1960 in Canberra, Australien, geboren. 1978-1982 Studium an der Canberra School of Music (Don Johnson und Dan Mendelow - künstlerischer Hochschulabschluss, Fachrichtung Musik). 1984-1988 Studium am Königlichen Konservatorium in Den Haag (Niederlande) bei John Tabor und Peter Maseurs, Abschluss mit zwei Diplomen: Trompete und Alte Musik. Unterrichtet seit 1988 Barocktrompete am Königlichen Konservatorium Den Haag und seit 2002 an der Hochschule für Künste in Bremen, Deutschland.

Clarincanto - Canciones de Amor y de Guerra
 Pneuma Records PN-390
 Distr.: Karonte, Alfonso XIII 141, ES-28016 Madrid
 Email: karonte@karonte.com

Jouer avec des ensembles baroques requiert de l'individualité, de la personnalité et un sens de la responsabilité, afin d'être capable de répondre spontanément avec sa voix. Cela signifie qu'un bon instrumentiste doit apprendre à jouer "dans le moment présent" [dans la spontanéité - très zen!]. Une phrase qui se répète ne devrait pas devenir une série de copies conformes. Elle devrait refléter ce qui se passe maintenant sans préconception rigide quant à son exécution ou à son ornementation.

Jouer d'un instrument: miroir d'une vie

J'ai toujours été fascinée par le potentiel et le développement humain et c'est ce qui m'a incitée à étudier la psychologie, la kinésiologie appliquée, à participer à des séminaires d'entraînement "corps-esprits" ou à suivre des maîtres chamans. J'ai ainsi acquis la ferme conviction que jouer de la trompette requiert une approche globale, que ce soit comme interprète ou comme enseignante. Jouer de la trompette est un miroir de tous les autres aspects de la vie d'un l'instrumentiste. Je crois que c'est Louis Armstrong qui a dit "you plays what you IS" ["Tu joues comme tu es"].

Pourquoi certaines personnes se développent plus efficacement et avec plus de succès que d'autres est un sujet qui m'intéresse depuis plus de vingt ans.

En ce moment je me consacre en priorité à mes propres ensembles et à leurs productions. Ainsi mon ensemble de musique de chambre "Clarincanto" vient de sortir un premier CD: "Spanish Songs of Love and War" [Airs espagnols d'amour et de guerre]. Et puis, tâche autrement plus astreignante que n'importe quelle cantate de Bach, je pouponne mon petit Jonathan qui vient de naître... ●

[good] original museum instrument from the 18th century and much will be clear. I believe that the trumpet in baroque times had a dark, sweet and even flute-like quality in the high range.

The best way to learn this more complex approach to music is to play in baroque ensembles and listen. To the bass line, to the other textures in the fabric of the music. Playing in baroque ensembles requires a high degree of individuality, personality and responsibility - in the sense of being able to respond. Spontaneity. This means a good performer will need to learn to stay 'in the moment'. Very Zen. A repeated phrase should not be the same every time - [and not because of lack of technique!] - it should reflect what's happening NOW and not be preconceived in its execution or ornamentation.

Instrumental performance: a mirror of life

I have always been fascinated by human potential and development. This has led me to study psychology, applied kinesiology and participate in workshops in mind-body training and with shamanic teachers. As a result I have a firm belief in a wholistic approach to trumpet playing - both in my own work and in teaching. Trumpet playing is a mirror of any other aspect of the player's life. I think it was Louis Armstrong who said "You plays what you IS". The question of why do some people develop and succeed more efficiently than others has been of interest to me for more than 20 years.

At the moment I am giving much more energy to my own groups and productions - for instance my chamber music ensemble 'Clarincanto' which has just released it's first CD: 'Spanish Songs of Love and War', and to caring for my new son, Jonathan - a more demanding job than any Bach Cantata... ●

hohen Lage eine zart-dunkle Klangqualität - etwa wie die Flöte - besass.

Der beste Weg, sich mit diesen komplexeren Zugang zur Musik vertraut zu machen, ist mit Barockensembles zu spielen und zuzuhören. Auf die Basslinie und die anderen Bewegungen der musikalischen Struktur zu hören. Mit Barockensembles zu spielen, erfordert Individualität, Persönlichkeit und Verantwortungsbewusstsein, um spontan mit seiner Stimme antworten zu können. Ein guter Instrumentalist muss also lernen, im "Hier und Jetzt" zu spielen [in der Spontaneität - sehr "zen"!]. Eine wiederkehrende Phrase sollte nicht zu einer Serie austauschbarer Kopien werden. Sie sollte das was jetzt passiert widerspiegeln, ohne feste vorgefasste Konzeption bezüglich ihrer Ausführung oder Verzierung.

Ein Instrument spielen: Spiegel eines Lebens

Das Potenzial und die Entwicklung des Menschen haben mich immer fasziniert, und das motivierte mich, Psychologie und angewandte Kinesiologie zu studieren, an "Körper-Geist"-Trainingsseminaren teilzunehmen oder auf Schamanen zu hören. So bekam ich die feste Überzeugung, dass Trompete Spielen einen globalen Zugang erfordert, sei es als Interpretin oder Pädagogin. Trompete Spielen ist ein Spiegel aller anderen Facetten des Lebens eines Musikers. Ich glaube, es war Louis Armstrong, der sagte: "You plays what you IS" ["Du spielst, wie du bist"].

Warum sich bestimmte Personen wirkungsvoller und erfolgreicher entfalten als andere, ist ein Thema, für das ich mich seit über zwanzig Jahren interessiere.

Derzeit widme ich mich prioritär meinen eigenen Ensembles und ihrer Produktion. Mein Kammermusikensemble "Clarincanto" etwa hat unlängst seine erste CD vorgelegt: "Spanish Songs of Love and War" [Spanische Liebes- und Kriegslieder]. Und - eine ungleich aufwändigere Aufgabe als jede Bachkantate - ich kümmere mich um meinen kleinen Jonathan, der gerade zur Welt gekommen ist... ●

Susan Williams & Clarincanto

Luisenstr. 8
DE-28203 Bremen

T/Fx ++49 421 794 0013
Email: sgwilliams@gmx.net