

SONGS
OF
SOLITUDE

Hiyoli Togawa

HOSOKAWA, Toshio (b. 1955)

- [1] **Sakura / Solitude** (2020) *(Schott)* 3'42

BACH, Johann Sebastian (1687–1750)

- [2] **Sarabande** from Cello Suite No. 4 in E flat major, BWV 1010 4'16

DODERER, Johanna (b. 1969)

- [3] **Shadows** (2020) *(Manuscript)* 4'09

SEREBRIER, José (b. 1938)

- [4] **Nostalgia** (2020) *(Peermusic Classical)* 4'03

BACH, Johann Sebastian

- [5] **Sarabande** from Cello Suite No. 1 in G major, BWV 1007 2'30

MANSURIAN, Tigran (b. 1939)

- [6] **Ode an die Stille** (2020) *(M. P. Belaieff)* 3'00

OSHIMA, Michiru (b. 1961)

- [7] **Silence** (2020) *(Manuscript)* 3'51

BACH, Johann Sebastian

- [8] **Sarabande** from Cello Suite No. 3 in C major, BWV 1009 3'28

AHO, Kalevi (b. 1949)

- [9] **Am Horizont** (2020) *(Fennica Gehrman)* 5'23

POWELL, John (b. 1963)

- [10] **Perfect Time for a Spring Cleaning** (2020) *(Verkackte Music Publishing)* 3'47

BACH, Johann Sebastian

- 11 Sarabande from Cello Suite No. 5 in C minor, BWV 1011 3'31

SPINEI, Cristina (b. 1984)

- 12 Keep Moving (2020) (*House of Spinei*) 2'40

SAMUEL, Rhian (b. 1944)

- 13 Salve Nos (2020) (*Tŷ Cerdd*) 5'24

BACH, Johann Sebastian

- 14 Sarabande from Cello Suite No. 2 in D minor, BWV 1008 4'20

PROKOFIEV, Gabriel (b. 1975)

Five Impressions of Self-Isolation (2020) (*Mute Song*) 12'12

- 15 Calling Out... 3'09

- 16 Wine for One 3'33

- 17 Only Birds in the Sky 1'23

- 18 How Many Weeks...? 2'16

- 19 Back to the English Garden 1'37

BACH, Johann Sebastian

- 20 Sarabande from Cello Suite No. 6 in D major, BWV 1012 4'46

GARDELLA, Federico (b. 1979)

- 21 Consolation (2020) (*Sugarmusic*) 5'28

TT: 78'54

Hiyoli Togawa *viola*

Prologue

2020 – the world shuts itself down: lockdown. As the physical space shrinks, I want to, I need to take new stock of my inner space. The question is: how much inner freedom can I preserve and feel, when the external world is so unfree and closed off? I am developing a morning routine with yoga and breathing exercises, to keep the doors to my inner space as wide open as possible. To perceive the voices within me – sometimes louder, sometimes quieter – and to shape my life together with them.

This daily routine – playing the viola every day and painting intensively, working on a canvas and spending time together with my family – gave me something to hold onto, when all my plans for the season went up in smoke from one day to the next. I no longer had any concert programmes to prepare. No rehearsals, no contact with other musicians and audiences. And so I played the music that I felt close to at that moment, the music that my inner world yearned for: the Sarabandes by Bach. Every day. My respect for Bach is so great that in normal times I almost feel inhibited when approaching his music. Bach's genius demands so much from us musicians that the tiniest decrease in our technical or mental clarity is immediately punished. It just takes a momentary lack of attention to the bow pressure and the flow of the music is interrupted – and with it the natural course of the sublime harmonic progressions. The musical architecture becomes unsteady.

In these times of isolation and global insecurity, Bach is my daily bread. Spiritual nourishment, comfort, grounding, confidence. His music is never fussy; it is pure and clear. Bach never focuses on himself, but rather on the great questions and mysteries of life: the universe, life and death. This combination of strong emotions and sober, clear structure is something that nobody except Bach has been able to capture in music. This was precisely what I needed more than ever during the time

of corona. I felt validated, soothed, strengthened, understood, at home. Especially in the Sarabandes which, flowing broadly along, become matchless havens of peace.

Alongside music and painting, my daily walks also formed peaceful havens in my life. I walked through Berlin's empty streets, which in their silence seemed almost surreal to me. I asked myself how people in other cities and countries could manage, if they were no longer allowed out at all. And then my mobile rang: it was Kalevi Aho! The Finnish composer told me that he had just completed a double concerto for percussion, viola and chamber orchestra that he had been planning for a while. How wonderful!

Especially at this time of inactivity and isolation I have become aware of how special it is that something creative – a piece of music – can come into being. And so I hit on the idea of asking not just Aho but also other composers all over the world to write solo works for me. Pieces that would reflect life and work in the time of the coronavirus and that distil isolation in music. That was the task that I wanted to set for composers everywhere. As a result of the virus, people worldwide are in the same situation. All of us are affected. I was curious to see how composers from various cultural backgrounds would represent life in the time of the coronavirus in their music.

I immediately receive the green light from Robert von Bahr, managing director of the record label BIS, and start to write to composers. I was touched by the positive feedback that I received from almost everyone. How fortunate I am, that I may be the medium through which solitude is made audible!

In this context the newly composed 'Songs of Solitude' form a centrifugal force that takes the listener into the world of 2020. And alternating with them, Bach's Sarabandes provide gravitational fields and resting places.

Prolog

2020 – die Welt schließt sich ein. Lockdown. Die äußeren Räume werden begrenzt und ich möchte, muss meine inneren Räume neu erkunden. Die Frage ist: Wieviel Freiheit kann ich im Inneren bewahren und empfinden, wenn die äußere Welt so unfrei und verschlossen ist? Ich entwickle eine Morgen- und Abendroutine mit Yoga und Atemübungen, um die Türen zu meinen inneren Räumen möglichst weit offen zu halten. Um die inneren Stimmen, die mal lauter und mal leiser sind, wahrzunehmen und mit ihnen das Leben zu gestalten.

Dieser Tagesablauf, das tägliche Spielen der Bratsche und die intensive Beschäftigung mit Malerei, das Arbeiten an der Leinwand und gemeinsame Zeit mit meiner Familie, gibt mir Halt, nachdem sich meine gesamten Pläne für die Saison von heute auf morgen in Luft aufgelöst haben. Ich habe keine Konzertprogramme mehr vorzubereiten. Keine Proben, kein Kontakt mit anderen MusikerInnen und dem Publikum. Also spiele ich Musik, die mir in dem Moment nahe ist, nach der meine Innen-Welten verlangen: die Sarabanden von Bach. Jeden Tag. Mein Respekt vor Bach ist so groß, dass ich in „normalen“ Zeiten fast schon Hemmungen hatte, mich seiner Musik zu stellen. Bachs Genie fordert so viel von uns MusikerInnen, dass die kleinste technische oder geistige Unklarheit umgehend bestraft wird. Es reicht eine Unachtsamkeit im Bogen-Druck und der Fluss der Musik zerfasert. Und mit ihm der natürliche Lauf der grandiosen Harmoniefolgen. Die Architektur der Musik gerät ins Wanken.

Zu Zeiten der Isolation und der globalen Verunsicherung hingegen ist Bach mein täglich Brot. Geistige Nahrung, Trost, Erdung, Zuversicht. Seine Musik ist nie überladen, sie ist rein und klar. Es geht Bach nie um sich selbst, sondern um die großen Fragen und Mysterien: das Universum, Leben und Tod. Was außer Bach niemand in Töne fassen konnte, das ist diese Mischung aus höchsten Emotionen einerseits und nüchtern-klarer Struktur andererseits. Es ist genau das, was ich in diesen

Corona-Zeiten mehr denn je brauche. Ich fühle mich abgeholt, besänftigt, bestärkt, verstanden, zuhause. Gerade in den Sarabanden, die in ihrem großen Fließen einzigartige Ruhepole sind.

Neben der Musik und der Malerei sind meine täglichen Spaziergänge weitere Ruhepole in meinem Leben. Ich laufe durch die leeren Straßen Berlins, die mir in ihrer Stille fast surreal vorkommen. Ich frage mich, wie es wohl in anderen Städten und Ländern überhaupt auszuhalten ist, wenn man die eigenen vier Wände nicht mehr verlassen darf. Und dann klingelt mein Handy. Kalevi Aho ruft an! Der finnische Komponist erzählt mir, dass er das bereits länger geplante Doppelkonzert für Schlagzeug und Viola mit Kammerorchester gerade fertig geschrieben habe. Was für eine Freude!

Gerade in dieser Zeit des Stillstands und der Isolation wird mir bewusst, wie besonders es ist, dass etwas Kreatives – ein Musikstück – entstehen kann. So komme ich auf die Idee, nicht nur Aho, sondern KomponistInnen aus der ganzen Welt zu fragen, ob sie für mich Solostücke schreiben wollten. Werke, die das Leben und Arbeiten in Corona-Zeiten reflektieren. Die Isolation in Töne gießen. Das ist die Aufgabe, die ich weltweit an KomponistInnen verteilen möchte. Durch Corona erleben die Menschen weltweit dieselbe Situation. Alle sind betroffen. Mich interessiert, wie KomponistInnen aus unterschiedlichen Kulturen das Leben in Corona-Zeiten in ihrer Musik zum Klingen bringen.

Ich bekomme sofort grünes Licht von BIS-Chef Robert von Bahr und fange an, KomponistInnen anzuschreiben. Ich bin gerührt über die positive Resonanz, die ich fast durchweg erhalte. Was für ein Glück, dass ich das Medium sein durfte, um die Einsamkeit hörbar zu machen.

Die neu komponierten „Songs of Solitudes“ sollen dabei zentrifugale Kräfte entwickeln, die die HörerInnen in die Welt des Jahres 2020 mitnehmen. Und die Bach'schen Sarabanden liefern dazu alternierend Gravitationsfelder und Ruhepole.

Prologue

2020 – le monde s’est fermé. L’heure est au confinement. Les espaces extérieurs sont inaccessibles et je veux, je dois même, redécouvrir mon propre espace intérieur. La question se pose comme suit : quelle est la liberté intérieure à laquelle je peux prétendre quand le monde extérieur m’est fermé ? J’ai développé une routine, matin et soir, qui inclut yoga et exercices respiratoires afin de m’assurer que les portes de mes espaces intérieurs soient ouvertes aussi grandes que possible. Percevoir les voix intérieures, tantôt plus fortes, tantôt plus discrètes, et créer la vie avec elles.

Cette routine quotidienne, pratiquer l’alto et la peinture de manière intensive, travailler sur mes toiles et passer du temps avec ma famille, me procurent une stabilité après que tous mes projets pour la saison ont disparu du jour au lendemain. Je n’ai plus de programmes de concerts à préparer. Plus de répétitions, plus de contacts avec les autres musiciens ainsi qu’avec le public. Je joue donc une musique qui m’est aujourd’hui proche et que mes mondes intérieurs réclament : des sarabandes de Bach. Tous les jours. Mon respect pour Bach est si grand qu’en temps « normal », je suis presque inhibée face à sa musique. Le génie de Bach est tellement exigeant pour nous, musiciens, que la moindre ambiguïté technique ou mentale est immédiatement sanctionnée. Une pression d’archet déficiente suffit pour que le flux de la musique se dissipe. Et avec lui le cours naturel des grandioses séquences harmoniques. L’architecture de la musique se met à vaciller.

Face à cette période d’isolement et d’insécurité globales, Bach constitue mon pain quotidien. Ma nourriture spirituelle, ma consolation, mon ancrage, ma source de confiance. Sa musique n’est jamais surchargée ; elle est claire et pure. Avec Bach, il ne s’agit jamais de lui-même mais plutôt des grandes questions et des mystères de la vie : l’univers, la vie et la mort. Ce que personne d’autre que Bach n’a pu traduire par des notes, c’est ce mélange d’émotions fortes et de constructions sobres et

claires. C'est exactement ce dont j'ai besoin, plus que jamais en ces temps de Covid-19. Je me sens recueillie, apaisée, renforcée, comprise, chez moi. Surtout dans les sarabandes, qui dans leur grand flux deviennent des pôles de calme uniques.

Outre la musique et la peinture, mes promenades quotidiennes constituent d'autres pôles de tranquillité dans ma vie. Je marche dans les rues vides de Berlin qui, avec leur silence, apparaissent presque surréalistes. Je me demande comment il est possible de supporter cela ailleurs, dans les villes et les pays où l'on n'est pas autorisé à quitter ses quatre murs. Et puis mon portable sonne. Kalevi Aho m'appelle ! Le compositeur finlandais me dit qu'il vient de terminer la composition de son Double Concerto pour percussion et alto avec orchestre de chambre qu'il avait prévu depuis un certain temps. Quelle joie !

C'est surtout en cette période d'immobilisme et d'isolement que je me rends compte à quel point il est important que quelque chose de créatif – une composition musicale – puisse voir le jour. J'ai donc eu l'idée de demander non seulement à Aho, mais aussi à des compositeurs du monde entier s'ils aimeraient composer des pièces pour instrument seul à mon intention. Des œuvres qui reflètent la vie et le travail à l'époque du Corona. L'isolement traduit en notes de musique. C'est la tâche que je voulais confier à des compositeurs du monde entier. À cause de la Covid-19, les gens du monde entier vivent la même chose. Tout le monde est affecté de quelque manière que ce soit. Je me suis intéressée à la manière dont les compositeurs de cultures différentes représentent la vie dans leur musique à l'heure du Corona.

J'ai immédiatement obtenu l'aval du directeur de BIS, Robert von Bahr, et ai commencé à écrire aux compositeurs. J'ai été touchée par les réactions positives que j'ai reçues presque sans exception. Quelle chance qu'on m'ait permis d'être le médium qui rend la solitude audible.

Ces tout nouveaux « Chants de solitudes » sont destinés à développer des forces centrifuges qui emmènent les auditeurs dans le monde de 2020. Et les sarabandes de Bach offrent une alternance de champs gravitationnels et de pôles de calme.

A musical journal of the pandemic
Ein musikalisches Tagebuch in Zeiten der Pandemie
Un journal musical en temps de pandémie

Toshio Hosokawa enjoys walking in the bamboo grove

YOKOHAMA – Toshio Hosokawa

Toshio, who normally travels a lot, is happy to stay at home during lockdown; every day he goes for a walk in a nearby bamboo grove and enjoys the peace and nature. The solitude that he needs in any case for composing is now intensified. In his thoughts he often travels back in time; many long-forgotten reminiscences come to the fore. The Japanese folk song *Sakura*, which he has arranged for me, describes one of his most beautiful childhood memories: the blossoming of the cherry trees in Hiroshima, his birthplace.

YOKOHAMA – Toshio Hosokawa

In der Zeit des Lockdowns ist Toshio, der im normalen Alltag sehr viel unterwegs ist, gerne zuhause, geht in einem nahegelegenen Bambuswald täglich spazieren und genießt die Ruhe und die Natur. Die Einsamkeit, die er sonst auch für das Komponieren braucht, ist jetzt verstärkt. Er reist in Gedanken viel in die Vergangenheit, es kommen viele Erinnerungen hoch, die er längst vergessen hatte. Das japanische Volkslied *Sakura*, das er für mich arrangiert hat, beschreibt eine seiner schönsten Kindheitserinnerungen: Die Kirschblütenzeit in seiner Heimat Hiroshima.

YOKOHAMA – Toshio Hosokawa

Pendant la période de confinement, Toshio, qui voyage normalement beaucoup, aime être chez lui. Il se promène tous les jours dans une forêt de bambous toute proche et profite du calme et de la nature. La solitude dont il a habituellement besoin pour composer est désormais plus présente. Il voyage beaucoup dans ses pensées qui s'orientent vers le passé et de nombreux souvenirs qu'il avait depuis longtemps mis de côté lui reviennent. La chanson folklorique japonaise *Sakura*, qu'il a arrangée à mon intention, décrit l'un de ses plus beaux souvenirs d'enfance : la saison des cerisiers en fleurs dans sa ville natale d'Hiroshima.

During lockdown Johanna spends a lot of her time in nature, in Schmidatal in Austria.

SCHMIDATAL (Austria) – Johanna Doderer

We feel an immediate rapport. In times of social distancing it is wonderful to get to know a strong woman. I tell her what *Shadows* describes to me: the interplay between inner and outer worlds. What will happen to me if the world suddenly falls silent? I ask the silence. No answer. My inner being starts to rage; it gets loud. The music comes from Johanna's soul; through my inner being and my instrument it becomes audible. *Shadows* created a bond between Johanna and me, even though we have never met. I look forward to meeting her in Vienna for a coffee.

SCHMIDATAL (Österreich) – Johanna Doderer

Wir sind uns sofort nahe. Es ist wunderbar, in Zeiten des „Social Distancing“ eine starke Frau kennenzulernen. Ich erzähle ihr, was *Shadows* für mich beschreibt: Ein Wechselspiel zwischen inneren und äußeren Welten. Was geschieht mit mir, wenn die Welt plötzlich verstummt? Ich befrage die Stille. Keine Antwort. Mein Inneres fängt an zu toben, wird laut. Aus Johannas Seele kommt die Musik, durch mein Inneres und mein Instrument wird sie hörbar. *Shadows* hat eine Verbindung zwischen Johanna und mir geschaffen, ohne dass wir uns je begegnet sind. Ich freue mich darauf, sie bald in Wien auf einen Kaffee zu treffen.

SCHMIDATAL (Autriche) – Johanna Doderer

Nous nous sommes immédiatement senties proches. C'est merveilleux de rencontrer une femme forte en ces temps de distanciation sociale. Je lui dis ce que *Shadows* évoque pour moi : une interaction entre les mondes intérieur et extérieur. Que m'arrive-t-il lorsque le monde se tait soudainement ? Je m'interroge sur le silence. Pas de réponse. Mon intérieur commence à se déchaîner, devient de plus en plus bruyant. La musique vient de l'âme de Johanna. On la perçoit progressivement par le biais de mon propre monde intérieur et de mon instrument. *Shadows* a créé un lien entre Johanna et moi sans que nous ne nous soyons jamais rencontrées. Je me réjouis de la voir bientôt à Vienne autour d'un café.

José Serebrier wrote 'Nostalgia' at his desk in New York.

NEW YORK – José Serebrier

José immediately accepted my commission for this disc, writing *Nostalgia* within a few days. Normally he is travelling for most of the year, but now he can enjoy his New York apartment not far from Central Park. He wanted to use the dark sonority of the viola to express his longing for a healthy, harmonious and collective life. José is a great help to me with his positive energy: he connected me with Gabriel Prokofiev, John Powell and Cristina Spinei. In this way a mosaic of many voices can develop for this project.

NEW YORK – José Serebrier

José beantwortet meine Anfrage wegen „Songs of Solitude“ positiv und schreibt innerhalb eines Tages *Nostalgia*. Normalerweise ist José die meiste Zeit des Jahres unterwegs und genießt nun sein New Yorker Appartement in der Nähe des Central Parks. Er möchte den dunklen Klang der Bratsche nutzen, um die Sehnsucht nach einem gesunden, harmonischen und gemeinschaftlichen Leben zum Klingen zu bringen. José hilft mir sehr mit seiner positiven Energie: er vernetzt mich mit Gabriel Prokofiev, John Powell und Cristina Spinei. So kann für das Projekt ein mehrstimmiges Mosaik zusammenwachsen.

NEW YORK – José Serebrier

José accepte immédiatement ma demande pour les « Chants de solitude » et compose *Nostalgia* dans la même journée. José est sur la route la majeure partie de l'année mais il profite maintenant de son appartement new-yorkais non loin de Central Park. Il veut utiliser la sonorité sombre de l'alto pour faire résonner le désir d'une vie saine, harmonieuse et communautaire. Avec son énergie positive, José m'aide beaucoup : il me met en contact avec Gabriel Prokofiev, John Powell et Cristina Spinei. Une mosaïque polyphonique peut ainsi se développer conjointement pour le projet.

My WhatsApp call with Tigran Mansurian.

YEREVAN – Tigran Mansurian

After greeting me warmly in German, Mr Mansurian switches over to Armenian. He loves the special sounds and rhythms of his mother tongue, and incorporates them into his music. When I play his music I feel as if I am entering a new world, a new language. ‘Don’t sing, speak!’, his assistant translates for me after I have played his *Ode to Silence*. Often our communications do not require any interpreter. We understand each other without words. He sings, I play. He beams like a little boy and is at the same time as wise as an old man.

YEREVAN – Tigran Mansurian

Nach einer warmherzigen Begrüßung auf Deutsch wechselt Herr Mansurian ins Armenische. Er liebt die speziellen Wortlaute und Rhythmen seiner Muttersprache und lässt sie in seine Musik einfließen. Ich habe beim Spielen seiner Musik das Gefühl, in eine neue Welt, eine neue Sprache einzutauchen. „Singen Sie nicht, sprechen Sie!“ lässt er von seiner Assistentin übersetzen, nachdem ich seine *Ode an die Stille* gespielt habe. Sehr oft braucht unser Gespräch keine Übersetzung. Wir verstehen uns wortlos. Er singt, ich spiele. Er strahlt wie ein kleiner Junge und ist gleichzeitig weise wie ein alter Mann.

EREVAN – Tigran Mansurian

Après un accueil chaleureux en allemand, M. Mansurian passe à l’arménien. Il aime les mots et les rythmes particuliers de sa langue maternelle et les laisse s’exprimer dans sa musique. Lorsque je la joue, j’ai l’impression d’entrer dans un monde nouveau, une langue nouvelle. « Ne chantez pas, parlez ! », fait-il traduire par son assistant, après que j’aie joué son *Ode au silence*. Très souvent, notre conversation se passe de traduction. Nous nous comprenons sans paroles. Il chante et je joue. Il rayonne comme un petit garçon et, en même temps, il affiche la sagesse d’un homme mûr.

Michiru Oshima in her New York apartment.

NEW YORK – Michiru Oshima

Michiru Oshima lives in New York and Paris. During the coronavirus she has been missing travel and the sound of a live orchestra. She is spending lockdown in New York. One morning she went shopping. The streets were empty of people, not a car to be seen far and wide. At first she felt strange, unable to recognize the lively city. She went on, the wind blew, and she saw birds where normally there were none. Whole flocks, warming themselves in the spring sunshine in the middle of a big, empty square. *Songs of Solitude* is a musical setting of this scouting expedition through New York.

NEW YORK – Michiru Oshima

Michiru Oshima lebt in New York und Paris. Ihr fehlt in Corona-Zeiten das Reisen und der Live-Klang eines Orchesters. Sie verbringt die Zeit des Lockdowns in New York. Eines Morgens geht sie einkaufen. Die Straßen sind menschenleer, kein Auto weit und breit. Zunächst ist es ihr unheimlich, sie erkennt die lebhafteste Stadt nicht wieder. Sie geht weiter, ein Wind weht und sie sieht viele Vögel an Orten, wo sie normalerweise nie zu sehen waren. Ganze Scharen, die sich mitten auf einem großen leeren Platz von der Frühlingssonne wärmen lassen. Diese Erkundungstour in New York vertont sie für *Songs of Solitude*.

NEW YORK – Michiru Oshima

Michiru Oshima vit entre New York et Paris. À l'heure du Corona, les voyages et le son « en personne » d'un orchestre lui manquent. Elle vit son confinement à New York. Un matin, elle fait ses courses. Les rues sont désertes, pas une voiture en vue. Au début, elle est mal à l'aise, elle ne reconnaît pas la ville habituellement animée. Elle continue à marcher, un vent souffle et elle voit de nombreux oiseaux dans des lieux où on ne les voit habituellement pas. Des nuées entières qui se réchauffent au soleil du printemps au milieu d'une grande place vide. Elle a mis en musique cette promenade exploratoire à New York pour les *Chants de Solitude*.

Kalevi Aho on one of his long daily forest walks.

HELSINKI – Kalevi Aho

For Kalevi Aho, little has changed during lockdown. He usually lives in seclusion and needs total silence to compose. Kalevi starts each morning by composing, then goes for his daily walk in the forest, sometimes as far as 18–20 km. *On the Horizon* gives me the feeling of being alone with myself, but not lonely. Here I play two parts on the viola and accompany myself with my own singing voice.

HELSINKI – Kalevi Aho

Für Kalevi Aho hat sich zu Zeiten des Lockdowns kaum etwas verändert. Er lebt generell abgeschieden und braucht zum Komponieren absolute Stille. Kalevi beginnt seinen Morgen mit dem Komponieren, dann geht er auf einen täglichen Spaziergang durch den Wald, manchmal sogar 18–20 km weit. *Am Horizont* gibt mir das Gefühl, zwar alleine mit mir selbst zu sein, aber nicht einsam. Ich spiele hier zwei Stimmen auf der Bratsche und begleite mich dabei selbst mit meiner eigenen Singstimme.

HELSINKI – Kalevi Aho

Pour Kalevi Aho, presque rien n'a changé durant le confinement. Il vit généralement isolé et a besoin du silence absolu pour composer. Kalevi commence sa journée par la composition puis fait une promenade dans la forêt, parfois de 18 à 20 km. *À l'horizon* me donne le sentiment d'être seule avec moi-même, mais pas isolée. Ici, je joue deux voix à l'alto et je m'accompagne avec ma propre voix.

John, 'hard at work' during lockdown.

LOS ANGELES – John Powell

I liked John even before he told me that he himself also played the viola. With him I can discuss things that never crop up in everyday small talk – such as digitalization or the fast pace of life in the 21st century. Written for nine voices, his work, which I recorded in multitrack, is a wonderful example of the new potential offered by digital technology. At a time when I could not play together with other musicians, it created a wonderful illusion of chamber music for me.

LOS ANGELES – John Powell

John ist mir bereits sympathisch, bevor er mir verrät, dass er selbst auch Bratsche gespielt hat. Ich bespreche mit John Dinge, die in einem alltäglichen Smalltalk nie zur Sprache kämen, wie z.B. die Digitalisierung bzw. Schnelllebigkeit des 21. Jahrhunderts. Sein 9-stimmiges Werk, das ich mittels Multitrack eingespielt habe, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass digitalen Techniken auch neues Potential bieten. In einer Zeit, in der ich nicht mit anderen MusikerInnen spielen konnte, hat mir sein Werk die wunderbare Illusion von Kammermusik gegeben.

LOS ANGELES – John Powell

J'ai aimé John avant même qu'il ne me dise qu'il jouait lui-même de l'alto. Je discute avec lui de choses qui ne seraient jamais mentionnées dans une conversation de tous les jours, comme la numérisation ou le rythme effréné du 21e siècle. Sa composition à 9 voix, que j'ai enregistrée avec un multipiste, est un merveilleux exemple de la façon dont les techniques numériques permettent également de nouvelles possibilités. À un moment où je ne pouvais pas jouer avec d'autres musiciens, son travail m'a donné la merveilleuse illusion d'une musique de chambre.

Hiyoli Togawa's 'Freestyle Calligraphy' served as Cristina's model for the work 'Keep Moving'.

NASHVILLE – Cristina Spinei

Normally she starts writing immediately after getting up, in her dressing gown and drinking a cup of coffee. For me, though, she put a shirt on, she says, laughing long and loud. Her whole being radiates and exudes positive energy. It feels as if we have already been friends for a long time. The model for *Keep Moving* was my *Freestyle Calligraphy*. She liked the feeling of motion in my picture. It is this feeling of ‘keeping moving’, mentally as well as physically, that makes Cristina happy during lockdown.

NASHVILLE – Cristina Spinei

Normalerweise fängt sie im Morgenmantel und mit einer Tasse Kaffee direkt nach dem Aufstehen an zu schreiben. Für mich hat sie sich aber schon eine Bluse angezogen, sagt sie und lacht dabei laut und herzlich. Ihre ganze Erscheinung strahlt und versprüht positive Energie. Es fühlt sich an, als wären wir schon seit Langem befreundet. Die Vorlage zu *Keep Moving* war meine *Freestyle-Kalligraphie*. Ihr gefiel die Bewegung in meinem Bild. Es ist dieses „keep moving“, innerlich wie äußerlich, was Cristina während des Lockdowns glücklich macht.

NASHVILLE – Cristina Spinei

Elle commence habituellement à composer en robe de chambre avec une tasse de café, immédiatement après s'être levée. Mais pour moi, elle a mis un chemisier, dit-elle en riant de bon cœur. De son apparence rayonnante se dégage une énergie positive. C'est comme si nous étions amies depuis longtemps. Le modèle de *Keep Moving* a été ma propre *Calligraphie libre*. Elle a aimé le mouvement de ma peinture. C'est ce « continuer, poursuivre », tant en elle qu'à l'extérieur, qui égaye Cristina pendant le confinement.

Despite the isolation, Rhian Samuel enjoys the wonderful view from her window.

PWLLHELIG (Wales) – Rhian Samuel

Talking to Rhian is rather like speaking to one of my aunts in Australia. Intimate, lively, on the same wavelength. Owing to her age she belongs to the so-called at-risk group, and must shield. Therefore she retreated to her beautiful home with far-reaching sea views. In her circle of acquaintances several people have contracted Covid-19, and she misses having contact with her grandchild. She feels that the situation is oppressive, and finds it hard to think about composing. Her search for sounds and her rediscovery of music can be heard in her piece *Salve Nos*.

PWLLHELIG (Wales) – Rhian Samuel

Mich mit Rhian zu unterhalten, fühlt sich in etwa so an, wie mit einer meiner Tanten in Australien zu sprechen. Vertraut, lebendig, auf einer Welle. Sie gehört altersbedingt zur sogenannten „Risiko-Gruppe“ und muss sich schützen. Daher zieht sie sich in ihr wunderschönes Zuhause mit Blick auf das Meer zurück. In ihrem Bekanntenkreis sind einige Menschen an COVID-19 erkrankt, sie vermisst den Kontakt zu ihrem Enkelkind. Die Situation ist für sie bedrückend, und ans Komponieren ist nur schwer zu denken. Die Suche nach den Klängen und das Wiederfinden der Musik wird in ihrem Werk *Salve Nos* hörbar.

PWLLHELIG (Pays de Galles) – Rhian Samuel

Parler à Rhian, c'est comme parler à l'une de mes tantes en Australie. Elle est chaleureuse, animée et débordante d'optimisme. En raison de son âge, elle appartient au groupe « à risque » et doit prendre ses précautions. Elle s'est donc retirée dans sa belle maison avec vue sur la mer. Dans son cercle de connaissances, certaines personnes sont atteintes par le coronavirus. Son contact avec son petit-fils lui manque. La situation actuelle l'affecte beaucoup et il lui est difficile de penser à composer. La quête de sonorités et la redécouverte de la musique sont perceptibles dans sa composition, *Salve Nos*.

Gabriel working at home during the lockdown with his three children.

LONDON – Gabriel Prokofiev

During lockdown he has three teenagers at home, all of them off school. He should have been writing a viola concerto but his creative channels are blocked; news of Covid-19 was uppermost in his mind. Through my commission, Gabriel could work through and overcome this block. To my mind his musical examination of solitude resembles quick but precise pencil sketches that depict various aspects of lockdown, for instance *Wine for One*: cheerfully opening of a wine bottle, while recognizing that alcohol only intensifies the feeling of loneliness.

LONDON – Gabriel Prokofiev

Drei Teenager hat er während des Lockdowns zuhause, alle haben schulfrei. Er sollte eigentlich ein Bratschenkonzert schreiben, aber sein kreativer Kanal hatte Ladehemmungen, Nachrichten über COVID-19 dominierten seine Gedanken. Gabriel konnte durch meinen Auftrag für „Songs of Solitude“ diese Schreibhemmungen verarbeiten und ausschalten. Auf mich wirkt seine klingende Auseinandersetzung mit der Einsamkeit wie flüchtige aber präzise Bleistift-Skizzen, die verschiedene Szenarien des Lockdowns beschreiben, wie z.B. *Wine for One*: Das optimistische Öffnen einer Weinflasche, verbunden mit der Erkenntnis, dass sich das Gefühl von Einsamkeit durch Alkohol nur verstärkt.

LONDRES – Gabriel Prokofiev

Trois adolescents se trouvent chez lui pendant le confinement. Les écoles sont fermées. Il devait composer un concerto pour alto mais son processus créatif s'est bloqué, les nouvelles au sujet de la Covid-19 dominent ses pensées. Gabriel a réussi à surmonter et à éliminer ces inhibitions grâce à ma commande pour les « Chants de solitude ». Pour moi, son exploration de la solitude ressemble à des croquis au crayon, fugaces mais précis, décrivant divers scénarios de confinement, comme *Wine for One* : l'ouverture empreinte d'optimisme d'une bouteille de vin, combinée à la prise de conscience que l'alcool ne fait qu'intensifier le sentiment de solitude.

Federico Gardella in his study in Milan during lockdown.

MILAN – Federico Gardella

Federico is spending lockdown in his home town, Milan. Normally he escapes the urban hustle and bustle on a regular basis and spends a lot of time in the countryside. During the coronavirus he is remaining in town, using the sudden peace of lockdown to listen once again in a new way to himself and to bring his inner worlds to life with new sound conceptions. *Consolation* lives up to its title; it is built upon the viola's lowest note, the open C string, and I perceive it as an intimate prayer.

MAILAND – Federico Gardella

Den Lockdown verbringt Federico in seiner Heimatstadt Mailand. Normalerweise entflieht er regelmäßig der urbanen Hektik und verbringt viel Zeit auf dem Land. Zu Corona-Zeiten bleibt er in der Stadt und nutzt die plötzliche Ruhe des Lockdowns, um noch einmal ganz anders in sich hineinzuhören und mit neuen Klangvorstellungen seine inneren Welten zum Klingen zu bringen. *Consolation* ist in der Tat ein Trost, der auf dem tiefsten Ton der Bratsche, der leeren C-Saite, aufgebaut ist und auf mich wie ein inniges Gebet wirkt.

MILAN – Federico Gardella

Federico vit son confinement à Milan, sa ville natale. Il parvient en temps normal à s'échapper régulièrement de l'agitation urbaine et passe beaucoup de temps à la campagne. En ces temps de Covid-19, il reste en ville et profite du calme soudain du confinement pour s'écouter d'une manière complètement différente et faire résonner ses mondes intérieurs avec de nouvelles idées sonores. *Consolation*, qui porte bien son titre, est basée sur la note la plus grave de l'alto. La corde de do à vide me fait l'effet d'une prière ardente.

Epilogue

Before the coronavirus struck, I often took the ‘old-fashioned’ view that the internet and the fast pace of the modern digital world don’t bring people closer together but actually keep them apart and alienate them from each other. As I saw it, social media contributed to our tendency to develop relationships with screens rather than with people. Online chats and face-to-face conversations are two very different things. In the street, nobody asks the way any more. Nor is there spontaneous communication in cafés or bars any longer, as people are engrossed in ‘conversation’ with their smartphones.

The year 2020 has shown me what the internet can also make possible. Covid-19 has forced us to adopt social distancing, and has moved so many conversations onto digital platforms such as Zoom. Only in this way could I exchange ideas with composers all over the world about their ‘songs of solitude’, send them my recordings and confer about them. Without the communication possibilities offered by the internet it would have been impossible to prepare and record so many works for solo viola in such close association with each of the eleven composers.

Each new work that arrived in my email inbox was a great gift. I often received scans of handwritten pages of music, which I then printed out. The opportunity to work on so many new, freshly written scores filled me with joy and gratitude. Throughout the spring and summer of 2020 this newly composed music gave me the feeling that I did not have to live through this situation alone. By devoting myself to new music, I could reflect on my coronavirus experiences and express them with my instrument.

With each Sarabande that I play after the contemporary works, it seemed to me that I was returning home to old, familiar surroundings after a journey around the world. In them I felt supported, understood; I could find the strength and confidence

to plunge back into 2020 and the time of coronavirus.

In the spring of 2020 I was still sitting in an empty studio in Berlin. By the late summer my desk was covered with new scores, and my walls with new paintings. Surrounded by sounds and colours I never felt isolated, but rather supported and protected. Without my concert audience I often felt alone as a musician – but, thanks to this music old and new, never lonely. This, too, is expressed by the ‘Songs of Solitude’.

Epilog

Vor Corona habe ich oft „altmodisch“ argumentiert, dass das Internet und die Schnelllebigkeit der modernen digitalisierten Welt uns Menschen nicht einander näher bringen, sondern voneinander entfernen und entfremden. Social Media trug in meinen Augen dazu bei, dass wir eher mit Bildschirmen als mit Menschen eine Beziehung eingehen. Chats sind eben keine Gespräche. Auf der Straße fragt niemand mehr nach dem Weg. Kaum eine spontane Kommunikation entsteht in Cafés und Kneipen mehr, weil die Menschen in „Gespräche mit ihren Smartphones vertieft sind.

Dieses Jahr 2020 zeigt mir, was das Internet eben auch ermöglichen kann. COVID-19 hat uns soziale Distanz aufgezwungen und Gespräche immer wieder auf digitale Plattformen wie „Zoom“ verlegt. Nur so konnte ich mich mit KomponistInnen aus aller Welt über ihre „Songs of Solitude“ austauschen, konnte ihnen meine Aufnahmen schicken und mit ihnen darüber sprechen. Ohne die Kommunikationswege des Internets wäre es in dieser Zeit unmöglich gewesen, innerhalb von vier Monaten eine solche Vielzahl an neuen Werken für Bratsche solo in so engem Austausch mit jedem der elf KomponistInnen zu erarbeiten und aufzunehmen.

Jedes neue Werk, das in meinem E-Mail-Postfach ankam, war ein großes Geschenk. Ich hielt oft PDFs mit handgeschriebenen Noten in den Händen, die ich dann ausdrückte. So viele neue Partituren, die gerade erst entstanden waren, erarbeiten zu dürfen, erfüllte mich mit Dankbarkeit und Glück. Das ganze Frühjahr und den Sommer 2020 hindurch hat mir diese frisch komponierte Musik das Gefühl gegeben, diese Situation nicht allein durchleben zu müssen. Durch die Auseinandersetzung mit neuer Musik konnte ich meine Corona-Erfahrungen reflektieren und mit meinem Instrument ausdrücken.

Mit jeder Sarabande, die ich nach den zeitgenössischen Werken spielte, kam es mir vor, als käme ich nach einer Weltreise wieder nach Hause in eine altvertraute Welt. Hier fühlte ich mich getragen, verstanden, konnte Kraft und Zuversicht schöpfen, um anschließend wieder zurück in die Corona-Zeit des Jahres 2020 zu reisen.

Im Frühjahr 2020 saß ich noch in einem leeren Studio in Berlin. Im Spätsommer 2020 war der Schreibtisch voller neuen Noten und die Wände voll mit neuen Malereien. Inmitten von Klängen und Farben fühlte ich mich nie einsam, sondern getragen und geborgen. Ohne mein Konzertpublikum fühlte ich mich als Musikerin oft allein, aber durch neue und alte Musik nie einsam. Auch davon erzählen die „Songs of Solitude“.

Épilogue

Avant la pandémie, je soutenais souvent « à l'ancienne » qu'internet et le rythme rapide du monde numérique moderne, loin de contribuer à rapprocher les humains, les éloignaient plutôt et les aliénaient les uns par rapport aux autres. Je crois que les médias sociaux ont contribué au fait que nous avons tendance à établir des relations avec les écrans plutôt qu'avec les gens. Chatter ne constitue pas une conversation. Plus personne dans la rue ne demande son chemin. Il n'y a pratiquement plus d'échanges spontanés dans les cafés et les pubs car les gens sont absorbés par les « conversations » avec leurs smartphones.

Cette année 2020 me montre ce que l'internet peut aussi rendre possible. La Covid-19 nous a imposé une distance sociale et a déplacé à plusieurs reprises les conversations vers des plateformes numériques comme Zoom. C'était la seule façon pour moi d'échanger des idées avec des compositeurs du monde entier sur leurs propres « Chants de solitude », de leur envoyer mes enregistrements et de leur parler. Sans les canaux de communication de l'internet, il aurait été impossible pendant cette période de travailler et d'enregistrer autant de nouvelles œuvres pour alto seul dans un échange aussi étroit avec chacun des onze compositeurs en l'espace de quatre mois.

Chaque nouvelle œuvre qui arrivait dans ma boîte aux lettres électronique était un beau cadeau. J'ai souvent reçu des partitions écrites à la main en format PDF que j'imprimais ensuite. Le fait de pouvoir travailler sur autant de partitions fraîchement composées m'a rempli de gratitude et de bonheur. Pendant tout le printemps et l'été 2020, cette musique neuve m'a donné le sentiment que je n'avais pas à vivre cette situation isolée. En me consacrant à cette nouvelle musique, j'ai pu réfléchir sur mes expériences liées au virus et les exprimer avec mon instrument.

Avec chacune des sarabandes que je joue après les nouvelles œuvres, j'ai l'im-

pression de rentrer chez moi dans un monde familier après un voyage autour du monde. Je me suis sentie ici soutenue, comprise et j'ai pu créer la force et la confiance pour pouvoir revenir à 2020, à l'heure du coronavirus.

Au printemps 2020, j'étais assise dans un studio vide à Berlin. À la fin de l'été, mon bureau était rempli de nouvelles partitions et les murs couverts par de nouvelles peintures. Au milieu des sons et des couleurs, je ne me suis jamais sentie isolée, mais soutenue et protégée. Sans mon public du concert, je me suis souvent sentie seule en tant que musicienne, mais grâce à la musique nouvelle et ancienne, je ne me suis jamais senti isolée. Les « Chants de solitude » racontent aussi cela.

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Instrumentarium

Viola: Cassini, Modena c. 1690

Bow: Benoît Rolland

Recording Data

Recording: June, September and October 2020 at the Andreaskirche, Berlin-Wannsee, Germany
Producer and sound engineer: Martin Nagorni (Arcantus Musikproduktion)
Equipment: Microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit/96 kHz
Post-production: Editing and mixing: Martin Nagorni
Executive producer: Robert von Bahr

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Hiyoli Togawa 2020
Translations: Andrew Barnett (English); Jean-Pascal Vachon (French)
Cover photos of Hiyoli Togawa: © Anne Hornemann
Photo on page 14: © Johanna Doderer
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30

info@bis.se www.bis.se

BIS-2533 © & © 2021, BIS Records AB, Sweden.

BIS-2533