

PREMIERE RECORDINGS

CHANDOS

BRETT DEAN

Epitaphs • Eclipse (String Quartet No. 1)
String Quartet No. 2 'And once I played Ophelia'

ALLISON BELL
SOPRANO

BRETT DEAN
VIOLA

DORIC STRING QUARTET

Brett Dean

Brett Dean (b. 1961)

premiere recordings

Epitaphs (2010)* for String Quintet

22:10

[1]	I	'Only I will know' ...in memory of Dorothy Porter
Gently flowing, with intimate intensity	2:14
[2]	II	'Walk a little way with me' ...in memory of Lyndal Holt
Moderato scorrevole – Still, pensive – Poco a poco crescendo –
Tempo I – Poco a poco stringendo e crescendo – Più mosso, estatico –
Tempo I. Stark, tense – Becoming increasingly raw in tone –
Same tempo, though suddenly floating and transparent	4:07
[3]	III	'Der Philosoph' ...in memory of Jan Diesselhorst
Quasi cadenza. Slow and spacious, misterioso – Un poco agitato –
Molto rallentando, calmando –
Suddenly flowing and floating – Long, slow and spacious, as at beginning	4:57
[4]	IV	'György meets the "Girl Photographer"' ...in memory of Betty Freeman;
hommage à György Ligeti
Fresh, energetic	2:49
[5]	V	'Between the spaces in the sky' ...in memory of Richard Hickox
Hushed and fragile – Un poco più agitato – Ancora più agitato –
Poco a poco più agitato e espressivo – Molto agitato e stringendo –
Restless, increasingly agitated, molto accelerando –
Fast, frenetically energetic – Wild –
Subito molto tenuto – Broadening – Tempo I, slow and spacious	7:43

Eclipse (String Quartet No. 1) (2003, revised 2004)

19:21

- [6] I Slow and spacious, secretive –
Wild, with abandon, raw and overtone rich –
Emphatic and energetic, later becoming increasingly dreamy –
Vague, dreamily, somewhat slower – [Tempo I] –
Risoluto – 6:39
- [7] II Unlikely Flight

‘The most piteous creature on earth is the one
contemplating unlikely flight, and without papers.’
from Tom Keneally (b. 1935), *The Tyrant’s Novel* (2003)

Presto nervoso – Subito più mosso – Suddenly slower, more relaxed –
Subito Tempo I, molto energico – Più mosso –
Subito Tempo I though still energetic and emphatic –
Brutal aggressive – Suddenly transparent –
Molto più mosso, aggressive and vehement –
Tempo I – Molto più mosso – Tempo I – Feroce, un poco più mosso –
Tempo I – Poco meno mosso, ma sempre agitato – Poco fantastico –
Suddenly very slow and static – 7:53
- [8] III Epilogue. Slow and spacious – Flowing, un poco più mosso 4:48

String Quartet No. 2 'And once I played Ophelia' (2014)[†] 19:48

for Soprano and String Quartet

Text: Matthew Jocelyn (after Shakespeare's *Hamlet*)

In memory of Kate Buchdahl (1964 – 1992)

9	I	Fast, breathless –	2:26
10	II	Hushed, distant – Flowing – Serene, intimate – Broad, exalted –	7:31
11	III	Fast, agitated – Suddenly slow, vacant –	4:03
12	IV	Extremely still – Sparse, distant –	3:19
13	V	Slow, austere	2:27
			TT 61:50

Allison Bell soprano[†]

Doric String Quartet

Alex Redington violin

Jonathan Stone violin

Hélène Clément viola

John Myerscough cello

with

Brett Dean viola II^{*}

Doric String Quartet

Brett Dean:

Eclipse (String Quartet No. 1) / Epitaphs / String Quartet No. 2

Introduction

When Brett Dean composes music for strings he knows what he is doing: As an excellent viola player he is familiar with every means of expression of this family of instruments. After all, the Australian was a member of the Berlin Philharmonic for fourteen years. Today the works of this composer, who is still living in Berlin, are performed all over the world; this is due not only to their aplomb and power of expression but also to their ready accessibility to listeners. Dean's evocative music is inspired by literature and the visual arts and takes decided stances in current social issues that are the subject of fervent discussion. It champions narrative imagination with a poetic and political grounding and captures the audience with its intensity and sincerity. Dean shies away neither from strong emotions nor from allusions to popular culture. In 2009 he received one of the most renowned international prizes for composition, the Grawemeyer Award. With his solo concertos, his to date single opera, and his large-scale works for choir and orchestra he has established himself as a leading composer.

His works are performed by musicians such as Andris Nelsons, Sir Simon Rattle, Håkan Hardenberger, Frank Peter Zimmermann, Simone Young, or David Robertson. This CD is devoted to chamber works for strings by Brett Dean.

Eclipse (String Quartet No. 1)

In *Eclipse* (String Quartet No. 1), composed in 2003, we find reverberations of the Tampa crisis: In 2001 the Norwegian freighter 'Tampa' had saved hundreds of refugees from drowning in the Indian Ocean, yet the Australian government denied them admission into the country. The existential despair of the Boat People, which as a last resort forces them to opt for a life-endangering escape, is an issue of intense concern even in 2015. Their plight is reflected in the metaphoric title 'Eclipse'. As Dean puts it:

If a solar eclipse represents a cusp of razor sharpness between light and dark, then these experiences were surely riding the cusp between life and death, between future and past.

The three sections of the piece explore the full tonal range of the string instruments: In

Slow and spacious the violoncello employs leaping fifths to probe its way through the texture of overtone-saturated harmonics of the three high string instruments. The rising aggressiveness shatters in spatial *pizzicati*. The second section reflects in restless motion, scurrying quarter tones, and incessant rhythmic energy the impulse towards 'unlikely flight' – a quotation from the fictitious political allegory *The Tyrant's Novel* by the Australian writer Tom Keneally, which inspired Dean. The Epilogue contains a vague glimmer of hope: The musical material is transformed into a gently flowing conclusion and expires in nearly static, calm sounds.

The work was premiered by the Auryon Quartet at the Kölner Philharmonie in 2003.

Epitaphs

Also *Epitaphs* (2010) shows Dean as a deeply empathetic artist: The individual movements are musical obituaries for friends and colleagues who passed away in the years 2008 and 2009. Five persons, five movements – five instruments: Like Mozart, Brahms, and Bruckner, Dean employs a string quintet with two violas. These miniatures once more demonstrate the eloquent, gestural quality of Dean's music. As Dean puts it, the piece is

as much a celebration of personal qualities, characteristics and achievements as

it [is] also an expression of loss and contemplations of energetic lives fulfilled as well as of lives cut short.

The first movement recollects the Australian writer Dorothy Porter: 'Only I will know' is a quotation from her poem *The Bluebird of Death*. The sonorous melodic motion of the cello is removed to the realms of the unreal by means of the ethereal harmonics at the fifth. The invitation to 'Walk a little way with me' comes from the Australian lawyer and author Lyndal Holt, who succumbed to cancer. A noisy beginning, in which the string players move the hair of their bows across the wood of their instruments, yields to an energetic and luminous escalation until eventually the music vanishes into the highest spheres. Dean dedicated the third movement to a former colleague in the Berlin Philharmonic, the cellist Jan Diesselhorst, affectionately called 'The Philosopher'. His epitaph is aptly introduced by a cello cadenza. The cello then continues in its lamenting mode while the other instruments flow along, shadowlike, in chromatic descending lines. An emphatic gesture in the cello concludes the movement – the vanishing bass part lingers in the listener's memory.

The title 'György meets the "Girl Photographer"' conceals a dual homage:

to Dean's fellow composer György Ligeti and to the American photographer and patron of the arts Betty Freeman, who also sponsored composers of minimalist music, such as Steve Reich or Philip Glass. The rhythmic drive of this movement is somewhat reminiscent of their motoric impulse. Only a glissando 'like a moan' slows down the energy of the forward-thrusting semiquavers. The final epitaph is dedicated to the British conductor Richard Hickox, who until his sudden death had most recently served as Artistic Director of Opera Australia. Dean accompanies this movement with a quotation from his first opera, *Bliss*, as he had envisaged Hickox to direct its premiere: 'Ecstasy touched me... I slid between the spaces in the sky.' This last memorial begins with fragile double-stopped chords appearing to sound from afar, and a *lamento* on the two violas. This is followed by a dramatically rearing passage and a quiet swan-song, once again resorting to the complex textures achieved by the use of techniques such as *flautando* and *sul tasto*.

Epitaphs was first performed by the Australian String Quartet and the composer at Cheltenham in 2010.

String Quartet No. 2 'And once I played Ophelia'

A soprano and four string players: Since Schoenberg's Second String Quartet this

scoring has stood for the 'Luft vom anderen Planeten' (air from another planet), as it is called in the poem by Stefan George that Schoenberg set to music in that work. Brett Dean, too, uses this combination of voice and instruments for a particularly ethereal mood. String Quartet No. 2 *And once I played Ophelia* started out as a preliminary study for a 'Hamlet' opera on which he has been working together with his librettist Matthew Jocelyn for a number of years; the quartet was premiered in 2014 by members of the Britten Sinfonia with Allison Bell in Norwich. The title – not a direct quotation from Shakespeare's play – is ambiguous: Ophelia plays herself, searching for her role. But the performers 'play' her as well – that is, they also perform 'Ophelia' on their instruments, that out-and-out musicalised Shakespeare figure. Numerous composers have been inspired by Hamlet's bride who drowned herself singing: as a decadent hysteric, as a siren performing the highest coloraturas, or as a melancholically confused *femme fragile*. Dean is interested in the images that other characters in Shakespeare's play create of Ophelia and which the young girl adopts as her own. It is these projections and defamations that eventually lead to her destruction:

And perhaps Ophelia drowns not from a romantically-fed whim or madness, but

simply because of the pure weight of
the words others say about her caught
irrevocably in her pockets,

as the librettist Matthew Jocelyn puts it. The text of the soprano not only quotes Ophelia's own verses but also lines by Hamlet, Polonius, or Gertrude that relate to her – for example, Hamlet's invective, 'Get thee to a nunnery', which she assembles for herself in a breathless stammer, or his overstrung declaration of love, 'Doubt thou the stars are fire', which reaches her as a mere echo of a love that she already considers lost. In her recollections and reflections, Ophelia harks back to these words directed at her, again and again she confirms the pain they inflict upon her. Dean presents Ophelia in these five movements not as a passively suffering victim but as a 'feistier personality', full of passion and agility. She therefore also displays here a great variety of vocal facets, her virtuosic challenge extending from a guttural groan and hoarse whisper through quarter-tone cries of sorrow to a great lyrical arch reaching up to f^{'''}. The strings respond with the finest nuances: Rasping bow techniques accompany her search for identity in the first movement, and lullaby-like consolations accompany her to her grave.

© 2015 Kerstin Schüssler-Bach
Translation: Stephanie Wollny

Having read music and history at The University of Sydney, the soprano **Allison Bell** continued her studies in Europe, where she received numerous awards, including the La Scala Prize, and a scholarship to study with Virginia Zeani at the Francisco Viñas Competition in Barcelona. She participated in master-classes with Dame Joan Sutherland, Magda Olivero, Ghena Dimitrova, Ileana Cotrubaş, Gundula Janowitz, Dalton Baldwin, Paul Hamburger, and Dietrich Fischer-Dieskau. On the operatic stage her roles have included La Folie (*Platée*), Morgana (*Alcina*), Aspasia (*Mitridate, re di Ponto*), Madame Herz (*Der Schauspieldirektor*), Königin der Nacht (*Die Zauberflöte*), Glaucé (*Médée*), Adele (*Die Fledermaus*), Olympia (*Les Contes d'Hoffmann*), Lakmé, Zerbinetta (*Ariadne auf Naxos*), Waldvogel (*Siegfried*), Bubikopf (*Der Kaiser von Atlantis*), Cunegonde (*Candide*), and Polly Peachum (*Die Dreigroschenoper*). She was acclaimed for her performance as Sierva Maria in the world premiere of Peter Eötvös's *Love and Other Demons* at the Glyndebourne Festival, a role she also brought to the Lithuanian National Opera and Opéra national du Rhin. She was a soloist at the Eötvös Retrospectives throughout Europe and on the CD *Ensemble Linea Play Eötvös*, which won a Fonogram Award (Hungarian Music Prize) and, from the Académie du

Disque lyrique, an Orphée d'Or. Allison Bell has recently appeared in concert with the London Philharmonic Orchestra and Russian State Academic Orchestra under Vladimir Jurowski, the Bolshoi Theatre, Britten Sinfonia, London Sinfonietta, Hebrides Ensemble, Tasmanian Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Ensemble United Berlin, Iceland Symphony Orchestra, Ensemble Linea, and BBC Scottish Symphony Orchestra.

Described by the magazine *Gramophone* as 'one of the finest young string quartets', whose members are 'musicians with fascinating things to say', the **Doric String Quartet** has emerged as one of Britain's leading young quartets. Its numerous awards include First Prize in the Osaka International Chamber Music Competition, Second Prize at the Premio Paolo Borciani International String Quartet Competition in Italy, and Ensemble Prize at the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in Germany. A regular visitor to some of Europe's leading concert halls, including the Concertgebouw in Amsterdam, Konzerthaus in Vienna, Alte Oper in Frankfurt, Laeiszhalle in Hamburg, and De Singel in Antwerp, the Quartet also has a particularly close relationship with the Wigmore Hall in London, where it took part in the Hall's recent celebration of the music

of Brett Dean. It undertakes annual tours of North America, where highlights have included performances at the Frick Museum in New York, Library of Congress and Phillips Collection in Washington DC, and Vancouver Recital Society. It has also appeared at the Carinthischer Sommer, Mecklenburg-Vorpommern, West Cork, Delft, Grafenegg, Schwetzingen, and Incontri in Terra di Siena festivals. The Quartet has collaborated with Ian Bostridge, Philip Langridge, Mark Padmore, Alexander Melnikov, Andreas Haefliger, Daniel Müller-Schott, Chen Halevi, Alina Ibragimova, and Cédric Tiberghien. Notable scheduled events include recitals at the Concertgebouw in Amsterdam, Konzerthaus in Berlin, Musikverein in Vienna, and Carnegie Hall in New York. The Quartet will return to the Wigmore Hall for several performances, among them a cycle of the complete Quartets, Op. 76 by Haydn, and make appearances at the Storioni Chamber Music Festival in The Netherlands and Risør Chamber Music Festival in Norway. Having recorded exclusively for Chandos Records since 2010, the Doric String Quartet has released widely praised CDs of works by Haydn, Schubert, Schumann, Chausson, Korngold, Janáček, Martinů, and Walton, earning two *Gramophone* Award nominations. www.doricstringquartet.com

Born in 1961, **Brett Dean** studied in Brisbane before moving to Germany in 1984, where he was a permanent member of the Berlin Philharmonic Orchestra for fourteen years. He began composing in 1988, initially concentrating on experimental film and radio projects and developing as an improvising performer. Described by the *Chicago Tribune* as 'A voice of fertile imagination, originality and expressive subtlety', he is now one of the most internationally performed composers of his generation, his work often drawing from literary, political, environmental, or visual stimuli. His music is championed by leading conductors such as Sir Simon Rattle, Andris Nelsons, Marin Alsop, David Robertson, and Simone Young. Recently commissioned works include a trumpet concerto, *Dramatis Personae*, for Håkan Hardenberger and the Grafenegg Festival, Gewandhausorchester Leipzig, Danish National Symphony Orchestra, and City of Birmingham Symphony Orchestra, and *The Last Days of*

Socrates, a large-scale choral-orchestral work for the Berlin Rundfunkchor, Melbourne Symphony Orchestra, and Los Angeles Philharmonic, both premiered in 2013. Brett Dean enjoys a busy career as violist, and since 2005 has performed his own Viola Concerto with the Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, St Louis Symphony, Orchestre philharmonique de Strasbourg, Vancouver Symphony Orchestra, and Tasmanian Symphony Orchestra, among others. His career as conductor is also blossoming and he has enjoyed recent engagements with the Los Angeles Philharmonic, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, Sydney Symphony Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra, and Swedish Chamber Orchestra with which he has served as Artist in Residence since 2010/11. From the 2014/15 season, he is Artist in Association with the BBC Symphony Orchestra.

Felipe Paganí

Allison Bell

Brett Dean:

Eclipse (Streichquartett Nr. 1) / Epitaphs / Streichquartett Nr. 2

Einleitung

Wenn Brett Dean für Streicher komponiert, weiß er, wovon er schreibt: Als exzellenter Bratscher kennt er alle Ausdrucksmöglichkeiten dieser Instrumentenfamilie. Schließlich war der Australier vierzehn Jahre Mitglied der Berliner Philharmoniker. Heute werden die Werke des immer noch in Berlin lebenden Komponisten weltweit aufgeführt, was nicht nur an ihrer Souveränität und Ausdrucksstärke liegt, sondern auch an ihrer unmittelbaren Zugänglichkeit für den Hörer. Deans expressive Musik gewinnt Anregungen aus Literatur und bildender Kunst und nimmt engagiert Stellung zu heiß diskutierten gesellschaftlichen Fragen. Sie bekennt sich zur erzählerischen Phantasie mit poetischer und politischer Grundierung und nimmt das Publikum mit ihrer Intensität und Aufrichtigkeit für sich ein. Dean scheut sich weder vor starken Emotionen noch vor Anspielungen auf popkulturelle Klänge. 2009 wurde er mit einem der international wichtigsten Kompositionspreise ausgezeichnet, dem Grawemeyer Award. Mit Solokonzerten,

bislang einer Oper und großformatigen Werken für Chor und Orchester hat er sich als ein führender Komponist etabliert. Musiker wie Andris Nelsons, Sir Simon Rattle, Håkan Hardenberger, Frank Peter Zimmermann, Simone Young oder David Robertson bringen seine Stücke zur Aufführung. Diese CD stellt Kammermusikwerke von Brett Dean für Streicher vor.

Eclipse (Streichquartett Nr. 1)

In *Eclipse* (Streichquartett Nr. 1) von 2003 hallt die Tampa-Affäre nach: 2001 hatte der norwegische Frachter "Tampa" Hunderte von Flüchtlingen vor dem Ertrinken im Indischen Ozean gerettet, doch die australische Regierung verweigerte ihnen die Aufnahme. Die existenzielle Verzweiflung der Boat People, die sie zum letzten Ausweg einer lebensgefährlichen Flucht zwingt, ist 2015 immer noch von brennender Aktualität. Auf ihre Not bezieht sich der metaphorische Titel "Eclipse" (Verfinsterung):

Wenn eine Sonnenfinsternis den
rasiermesserscharfen Wendepunkt
zwischen Licht und Dunkel darstellt, dann
sind diese Erfahrungen der Wendepunkt

zwischen Leben und Tod, zwischen
Zukunft und Vergangenheit,

so Dean.

Die drei Sektionen des Stücks nutzen das ganze Klangspektrum der Streichinstrumente: In *Slow and spacious* tastet sich das Cello mit Quintsprüngen durch die obertonreiche Flageolett-Textur der drei hohen Streicher. Die zunehmende Aggressivität zersplittet in einem Pizzicato-Feld. Der zweite Abschnitt reflektiert in nervöser Bewegung, huschenden Vierteltönen und unablässiger rhythmischer Energie den Impuls zur "unwahrscheinlichen Flucht" – ein Zitat aus der fiktiven politischen Allegorie *The Tyrant's Novel* des australischen Schriftstellers Tom Keneally, die Dean inspiriert hat. Im Epilog schimmert eine vage Hoffnung auf: Das Material wird zu einem sanften, fließenden Ausklang umgestaltet und erlischt in einem nahezu statischen, ruhigen Klangfeld.

Die Uraufführung erfolgte 2003 durch das Aurn Quartett in der Kölner Philharmonie.

Epitaphs

Auch in *Epitaphs* (2010) erweist sich Dean als ein zutiefst empathischer Künstler: Die einzelnen Sätze sind klingende Nachrufe auf Freunde und Kollegen, die zwischen 2008 und 2009 starben. Fünf Menschen, fünf Sätze – fünf

Instrumente: Dean verwendet – wie Mozart, Brahms und Bruckner – ein Streichquintett mit doppelter Viola. Die beredete, gestische Qualität von Deans Musik erweist sich aufs Neue in diesen Miniaturen:

eine Würdigung persönlicher
Charakteristika und Errungenschaften, ein
Ausdruck von Verlust und eine Betrachtung
von erfüllten ebenso wie von zu früh
geendeten Lebensläufen,

sagt Dean.

Der erste Satz erinnert an die australische Schriftstellerin Dorothy Porter: "Only I will know" ist ein Zitat aus ihrem Gedicht *The Bluebird of Death*. Die sonore melodische Bewegung des Cellos wird durch die ätherischen Quintflageolette ins Unwirkliche gerückt. Zu "Walk a little way with me" fordert die australische Anwältin und Autorin Lyndal Holt auf, die ihrer Krebserkrankung erlag. Aus einem geräuschhaften Beginn, bei dem die Streicher das Bogenhaar über das Holz des Instruments führen, erhebt sich eine energie- und lichtvolle Steigerung, die in höchste Höhen entschwindet. Den dritten Satz widmete Dean einem früheren Kollegen der Berliner Philharmoniker, dem Cellisten Jan Diesselhorst, liebevoll "Der Philosoph" genannt. Eingeleitet wird sein Epitaph daher mit einer Cellokadenz. Das Cello verbleibt im Lamento-Gestus, während die anderen

Stimmen schattenhaft mit chromatisch abwärtsführenden Linien dahinfließen. Ein Akzent des Cellos beschließt den Satz – die entschwindende Bassstimme bleibt im Gedächtnis.

Hinter "György meets the 'Girl Photographer'" verbirgt sich eine doppelte Hommage: an den Komponistenkollegen György Ligeti und an die amerikanische Fotografin und Kunstmäzenin Betty Freeman, die auch Minimal-Music-Komponisten wie Steve Reich oder Philip Glass förderte. An deren motorischen Impuls erinnert der rhythmische Drive des Satzes ein wenig. Nur ein Glissando "wie ein Stöhnen" bremst die Energie der vorwärtstreibenden Sechzehntel. Das letzte Epitaph ist dem plötzlich verstorbenen britischen Dirigenten Richard Hickox gewidmet, der zuletzt als Künstlerischer Leiter der Opera Australia wirkte. Dean gibt diesem Satz ein Zitat aus seiner ersten Oper *Bliss* mit, als deren Uraufführungsdirigent Hickox vorgesehen war: "Ecstasy touched me ... I slid between the spaces in the sky." Dieses letzte Memorial beginnt mit fragilen, wie aus weiter Ferne kommenden Doppelgriffakkorden und einem Klagegesang der beiden Bratschen. Dann eine sich dramatisch aufbäumende Passage, schließlich ein stiller Abgesang, noch einmal im differenzierten Klangbild von Spieltechniken wie *flautando* und *sul tasto*.

Uraufgeführt wurde *Epitaphs* 2010 vom Australian String Quartet und dem Komponisten in Cheltenham.

Streichquartett Nr. 2 "And once I played Ophelia"

Ein Sopran und vier Streicher: Seit Schönbergs zweitem Streichquartett ist diese Besetzung zuständig für die "luft vom anderen planeten", wie es im dort vertonten Gedicht von Stefan George heißt. Auch Brett Dean verwendet die Kombination für eine besonders entrückte Stimmung. Als Vorstudie zu einer "Hamlet"-Oper, an der er mit seinem Librettisten Matthew Jocelyn seit einigen Jahren arbeitet, entstand das Streichquartett Nr. 2 *And once I played Ophelia* (2014 uraufgeführt von Mitgliedern der Britten Sinfonia und Allison Bell in Norwich). Der Titel – kein direktes Zitat aus Shakespeares Stück – ist doppeldeutig: Ophelia spielt sich selbst, sucht ihre Rolle. Aber die Interpreten "spielen" – also musizieren – ebenfalls "Ophelia", diese durch und durch musikalisierte Shakespeare-Figur. Zahlreiche Komponisten hat die sich singend ertränkende Braut Hamlets inspiriert: als dekadente Hysterikerin, als Sirene mit Koloraturhöhen oder als melancholisch verwirrte *femme fragile*. Dean interessiert sich für die Bilder, die andere Figuren des Shakespeare-Stücks von Ophelia

entwerfen und die das junge Mädchen sich zu eigen macht. An diesen Projektionen und Beleidigungen geht sie schließlich zugrunde:

Und vielleicht ertrinkt Ophelia nicht an einer romantisch genährten Marotte oder Verrücktheit, sondern ganz einfach nur an dem reinen Gewicht der Worte, die andere über sie sagen und die sie unwiderrufflich mit sich führt,

so der Librettist Matthew Jocelyn. Der Text der Sopranistin zitiert nicht nur Verse Ophelias, sondern auch Zeilen von Hamlet, Polonius oder Gertrude, die sich auf sie beziehen. Etwa Hamlets Invektive "Get thee to a nunnery", die sie atemlos stammelnd für sich zusammensetzt, oder seine überspannte Liebeserklärung "Doubt thou the stars are fire", die sie als bloßes Echo einer bereits verloren geglaubten Liebe erreicht. In Erinnerungen und Spiegelungen horcht Ophelia diesen an sie gerichteten Worten nach, wieder und wieder vollzieht sie deren Verletzungen mit. Dean stellt Ophelia in den fünf Sätzen nicht als passiv leidendes Opfer dar, sondern als eine "resolutere Persönlichkeit" voller Leidenschaft und Agilität. So zeigt Ophelia hier auch stimmlich viele Facetten: Vom gutturalen Ächzen und heiseren Flüstern über vierteltönige Klagerufe bis zum lyrischen großen Bogen inklusive dreigestrichenem f reicht die

virtuose Herausforderung für die Solistin. Die Streicher reagieren mit feinsten Nuancen: Geräuschhafte Bogentechniken begleiten ihre Suche nach Identität im ersten Stück, wiegenliedartige Tröstungen tragen sie zu Grabe.

© 2015 Kerstin Schüssler-Bach

Die Sopranistin **Allison Bell** studierte Musik und Geschichte an der University of Sydney und setzte anschließend ihre Studien in Europa fort, wo sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde, darunter der La Scala Preis sowie ein Stipendium, das ihr ermöglichte, im Rahmen der Francisco Viñas Competition bei Virginia Zeani in Barcelona Unterricht zu nehmen. Sie besuchte Meisterkurse von Dame Joan Sutherland, Magda Olivero, Ghena Dimitrova, Ileana Cotrubaş, Gundula Janowitz, Dalton Baldwin, Paul Hamburger und Dietrich Fischer-Dieskau. Auf der Opernbühne zählten zu ihren Rollen La Folie (*Platée*), Morgana (*Alcina*), Aspasia (*Mitridate, re di Ponto*), Madame Herz (*Der Schauspieldirektor*), die Königin der Nacht (*Die Zauberflöte*), Glaucé (*Médée*), Adele (*Die Fledermaus*), Olympia (*Les Contes d'Hoffmann*), Lakmé, Zerbinetta (*Ariadne auf Naxos*), Waldvogel (*Siegfried*), Bubikopf (*Der Kaiser von Atlantis*), Cunegonde (*Candide*)

und Polly Peachum (*Die Dreigroschenoper*). Ihrer gefeierten Darstellung der Sierva Maria in der auf dem Glyndebourne Festivals präsentierten Uraufführung von Peter Eötvös' *Love and Other Demons* folgten Auftritte an der Litauischen Nationaloper und der Opéra national du Rhin. Sie nahm als Solistin an der in ganz Europa dargebotenen Eötvös-Retrospektive teil und wirkte zudem an der CD-Einspielung *Ensemble Linea Play Eötvös* mit, die einen Fonogram Award (Ungarischer Musikpreis) gewann und außerdem von der Académie du Disque lyrique mit einem Orphée d'Or ausgezeichnet wurde. Auf dem Konzertpodium ist Allison Bell in jüngerer Zeit mit dem London Philharmonic Orchestra und dem Russian State Academic Orchestra unter Vladimir Jurowski, dem Bolshoi-Theater, der Britten Sinfonia, der London Sinfonietta, dem Hebrides Ensemble, dem Tasmanian Symphony Orchestra, dem Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, dem Ensemble UnitedBerlin, dem Isländischen Sinfonieorchester, dem Ensemble Linea und dem BBC Scottish Symphony Orchestra aufgetreten.

Das **Doric String Quartet**, das von dem Magazin *Gramophone* als "eines der besten jungen Streichquartette" beschrieben worden ist, dessen "Musiker faszinierende Dinge

zu erzählen haben", hat sich zu einem der führenden jungen Quartette Großbritanniens entwickelt. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehören der Erste Preis bei der Osaka International Chamber Music Competition, außerdem der Zweite Preis bei der Premio Paolo Borciani International String Quartet Competition in Italien und der Ensemble-Preis bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland. Das Doric String Quartet tritt regelmäßig in einigen der angesehensten Konzertsäle Europas auf, darunter das Concertgebouw Amsterdam, das Konzerthaus Wien, die Alten Oper Frankfurt, die Laeiszhalle in Hamburg und De Singel in Antwerpen auf. Eine besonders enge Beziehung besteht auch zur Londoner Wigmore Hall, wo es kürzlich an einer Würdigung der Musik von Brett Dean mitwirkte. Tourneen führen das Ensemble alljährlich nach Nordamerika, wo Auftritte im Frick Museum in New York, in der Library of Congress und der Phillips Collection in Washington D.C. sowie in der Vancouver Recital Society zu den Highlights zählten. Das Doric String Quartet war außerdem zu Gast beim Carinthischen Sommer und auf den Festivals in Mecklenburg-Vorpommern, West Cork, Delft, Grafenegg, Schwetzingen und Incontri in Terra di Siena. Das Ensemble hat mit Ian Bostridge, Philip Langridge, Mark

Padmore, Alexander Melnikov, Andreas Haefliger, Daniel Müller-Schott, Chen Halevi, Alina Ibragimova und Cédric Tiberghien zusammengearbeitet. Bemerkenswerte Engagements für künftige Konzerte umfassen Recitals im Concertgebouw in Amsterdam, im Berliner Konzerthaus, im Wiener Musikverein sowie in der New Yorker Carnegie Hall. Außerdem wird das Quartett für mehrere Aufführungen in die Wigmore Hall zurückkehren, unter anderem mit einem vollständigen Zyklus der Quartette op. 76 von Haydn. Ferner sind Auftritte auf dem Storioni Kammermusik-Festival in den Niederlanden und dem Risør Kammermusik-Festival in Norwegen geplant. Das Doric String Quartet hat seit 2010 einen Exklusivvertrag mit Chandos Records und bei diesem Label gefeierte CDs mit Werken von Haydn, Schubert, Schumann, Chausson, Korngold, Janáček, Martinů und Walton eingespielt, die ihm zwei *Gramophone*-Award-Nominierungen eingebracht haben. www.doricstringquartet.com

Brett Dean wurde 1961 geboren und studierte in Brisbane, bevor er 1984 nach Deutschland zog, wo er vierzehn Jahre lang festes Mitglied der Berliner Philharmoniker war. 1988 begann er zu komponieren und konzentrierte sich zunächst auf Experimentalfilme und Rundfunkprojekte, außerdem sammelte

er Erfahrung als Improvisator. Der *Chicago Tribune* hat ihn als "eine Stimme von fruchtbarer Imagination, Originalität und subtiler Ausdruckskraft" beschrieben und er gilt heute als einer der gefragtesten international aufgeführten Komponisten seiner Generation, wobei er für seine Werke häufig literarische, politische, ökologische oder visuelle Anregungen aufgreift. Seine Musik wird von führenden Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Andris Nelsons, Marin Alsop, David Robertson und Simone Young geschätzt. Zu seinen Auftragswerken der jüngeren Zeit zählen ein Trompetenkonzert mit dem Titel *Dramatis Personae* für Håkan Hardenberger und das Grafenegg Festival, das Gewandhausorchester Leipzig, DR SymfoniOrkestret und das City of Birmingham Symphony Orchestra sowie *The Last Days of Socrates*, ein großformatiges Werk für Chor und Orchester für den Berliner Rundfunkchor, das Melbourne Symphony Orchestra und das Los Angeles Philharmonic; beide Kompositionen wurden 2013 uraufgeführt. Brett Dean pflegt auch eine rege Karriere als Bratschist und hat seit 2005 sein eigenes Violakonzert unter anderem mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem St. Louis Symphony, dem Orchestre philharmonique de Strasbourg, dem Vancouver Symphony Orchestra und dem

Tasmanian Symphony Orchestra aufgeführt. Auch seine Laufbahn als Dirigent ist sehr erfolgreich und er hat in den letzten Jahren mit dem Los Angeles Philharmonic, dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, dem Sydney Symphony Orchestra, dem Melbourne

Symphony Orchestra, dem Göteborger Sinfonieorchester und dem Swedish Chamber Orchestra zusammengearbeitet; bei letzterem ist er seit der Spielzeit 2010/11 Artist in Residence. Seit der Spielzeit 2014/15 ist er Artist in Association des BBC Symphony Orchestra.

Doric String Quartet, with Brett Dean on second viola, recording 'Epitaphs' at Potton Hall

Brett Dean:

Éclipse (Quatuor à cordes no 1) / Épitaphes / Quatuor à cordes no 2

Introduction

Quand Brett Dean compose de la musique pour cordes, il sait ce qu'il fait: étant lui-même un excellent altiste, il connaît très bien tous les moyens d'expression de cette famille d'instruments – après tout, cet Australien a été membre de la Philharmonie de Berlin pendant quatorze ans. Aujourd'hui, les œuvres de ce compositeur, qui vit toujours à Berlin, sont jouées à travers le monde entier; cela est dû non seulement à leur aplomb et à leur force d'expression, mais également en raison de leur accessibilité immédiate pour les auditeurs. La musique évocatrice de Dean s'inspire de la littérature et des arts visuels, et prend des positions marquées concernant les questions sociales actuelles qui font l'objet d'une fervente discussion. Elle met en relief une imagination narrative sur des bases poétiques et politiques, et capture le public avec son intensité et sa sincérité. Dean ne se dérobe ni aux émotions fortes, ni aux allusions à la culture populaire. En 2009, il a reçu l'un des prix de composition internationaux les plus prestigieux, le Grawemeyer Award. Avec ses concertos, un opéra (le seul à ce jour), et ses grandes

partitions pour chœur et orchestre, il s'est imposé comme un compositeur de premier plan. Ses œuvres sont jouées par des musiciens tels que Andris Nelsons, Sir Simon Rattle, Håkan Hardenberger, Frank Peter Zimmermann, Simone Young, David Robertson. Ce disque est consacré à des pièces de musique de chambre pour cordes de Brett Dean.

Éclipse (Quatuor à cordes no 1)

Dans *Éclipse* (Quatuor à cordes no 1) composé en 2003, nous trouvons des échos de l'affaire du Tampa: en 2001, le cargo norvégien "Tampa" avait sauvé des centaines de réfugiés de la noyade dans l'océan Indien, mais le gouvernement australien avait refusé leur entrée dans le pays. Le désespoir existentiel des Boat People, qui les pousse à choisir un moyen d'évasion pouvant conduire à la mort, est un sujet de préoccupation intense, même en 2015. Leur situation se reflète dans le titre métaphorique "Éclipse". Comme Dean l'explique:

Si une éclipse solaire représente une courbe tranchante de lame rasoir entre lumière et ténèbres, alors ces expériences

se déroulaient sûrement sur une courbe
entre vie et mort, entre futur et passé.

Les trois sections de la pièce explorent toute la gamme tonale des instruments à cordes: dans *Slow and spacious* (Lent et spacieux), le violoncelle utilise des quintes bondissantes pour sonder un chemin à travers la texture saturée de sons harmoniques des trois instruments aigus. L'agressivité croissante explose en *pizzicati* spaciaux. La deuxième section reflète au travers de son mouvement agité, de ses quarts de tons précipités et de son énergie rythmique incessante, l'impulsion vers la "fuite improbable" ("unlikely flight") – une citation de l'allégorie politique *The Tyrant's Novel* de l'écrivain australien Tom Keneally, qui a inspiré Dean. L'Épilogue possède une vague lueur d'espoir: le matériau musical est transformé en une conclusion doucement fluide, et expire dans des sonorités calmes et quasi statiques.

L'œuvre a été donnée en première mondiale par le Quatuor Auryn à la Philharmonie de Cologne en 2003.

Épithèses

Épithèses (2010) montre également combien Dean est un artiste profondément empathique: les mouvements individuels sont des nécrologies musicales d'amis et de collègues disparus en 2008 et 2009.

Cinq personnes, cinq mouvements – cinq instruments: à l'instar de Mozart, Brahms ou Bruckner, Dean utilise un quintette à cordes comportant deux altos. Ces miniatures démontrent une fois de plus l'éloquence et la qualité gestuelle de la musique de Dean.

Comme l'indique le compositeur, la pièce est

autant une célébration des qualités,
des caractéristiques et des réussites
personnelles qu'elle est l'expression d'une
perte et la contemplation d'existences
pleines d'énergie et comblées autant que
de vies écourtées.

Le premier mouvement se rappelle de l'écrivain australien Dorothy Porter: "Only I will know" est une citation de son poème *The Bluebird of Death*. Le sonore mouvement mélodique du violoncelle est emporté dans les royaumes de l'irréel au moyen des harmoniques éthérées à la quinte. L'invitation à "Walk a little way with me" est du juriste et auteur australien Lyndal Holt, qui mourut d'un cancer. Un début bruyant, dans lequel les instrumentistes à cordes utilisent le crin de l'archet sur le bois de leurs instruments, cède la place à une escalade énergique et lumineuse jusqu'à ce que la musique disparaisse finalement dans les sphères les plus hautes. Dean a dédié le troisième mouvement à un ancien collègue de la Philharmonie de Berlin, le violoncelliste Jan

Diesselhorst, affectueusement surnommé "Le Philosophe". Son épitaphe est donc justement introduite par une cadence au violoncelle. Ensuite, il continue sa lamentation tandis que les autres instruments, comme des ombres, l'accompagnent avec des lignes chromatiques descendantes. Un geste marqué au violoncelle conclut le mouvement – la partie de basse en train de disparaître persiste dans la mémoire de l'auditeur.

Le titre "György meets the 'Girl Photographer'" cache un double hommage: à György Ligeti, le collègue compositeur de Dean, et à la photographe américaine et mécène des arts Betty Freeman, qui avait également parrainé des compositeurs minimalistes tels que Steve Reich et Philip Glass. Le dynamisme rythmique de ce mouvement rappelle un peu l'impulsion motrice de leur musique. Seul un glissando "comme une plainte" ralentit la propulsion pleine d'énergie des doubles croches. L'épitaphe finale est dédiée au chef d'orchestre britannique Richard Hickox, qui jusque à sa mort subite avait été très récemment le directeur artistique de l'Opera Australia. Dean accompagne ce mouvement d'une citation de son premier opéra, *Bliss*, puisqu'il avait songé à Hickox pour diriger la création mondiale: "Ecstasy touched me... I slid between the spaces in the sky" (L'extase

m'a touché... j'ai glissé entre les espaces dans le ciel). Ce dernier mémorial commence avec des accords fragiles en doubles notes qui semblent sonner dans le lointain, et une lamentation aux deux altos. Suit un passage qui s'élève dramatiquement et un calme chant du cygne, faisant de nouveau appel à des textures complexes obtenues par les techniques de jeu tels que *flautando* et *sul tasto*.

La création de *Épitaphes* a été donnée par l'Australian String Quartet avec le compositeur à Cheltenham en 2010.

Quatuor à cordes no 2 "And once I played Ophelia"

Une soprano et quatre instrumentistes à cordes: depuis le Deuxième Quatuor à cordes de Schoenberg, cette combinaison instrumentale est synonyme de "Luft vom anderen Planeten" (l'air d'une autre planète), ainsi qu'il est mentionné dans le poème de Stefan George que Schoenberg a mis en musique dans ce quatuor. Brett Dean utilise également cette combinaison voix et instruments pour créer une atmosphère particulièrement éthérée. Le Quatuor à cordes no 2 *And once I played Ophelia* a commencé comme une étude préliminaire pour un opéra "Hamlet" sur lequel le compositeur travaille avec son librettiste Matthew Jocelyn depuis

plusieurs années. Le quatuor a été créé en 2014 par des membres du Britten Sinfonia avec Allison Bell à Norwich. Le titre ("Et une fois j'ai joué Ophélia") – qui n'est pas une citation directe de la pièce de Shakespeare – est ambigu: Ophélia se joue elle-même, cherchant son rôle. Mais les autres exécutants la "jouent" également – c'est-à-dire qu'ils jouent "Ophélia" sur leurs instruments – ce personnage Shakespearien éminemment musical de bout en bout. De nombreux compositeurs ont été inspirés par l'amante de Hamlet qui se noya en chantant: comme une hystérique décadente, comme une sirène exécutant les coloratures les plus aiguës, ou comme une *femme fragile* confuse dans sa mélancolie. Dean s'intéresse aux images que les autres personnages de la pièce de Shakespeare créent à partir d'Ophélia, et que la jeune femme adopte comme les siennes. Ce sont ces projections et ces insultes qui vont conduire à sa destruction:

Et il est possible qu'Ophélia se noie non pas à cause d'un coup de tête romantique ou d'un accès de folie, mais simplement parce que le pur poids des mots que les autres disent d'elle pèse irrévocablement dans ses poches,

ainsi que le librettiste Matthew Jocelyn le note. Le texte de la soprano cite non seulement les paroles d'Ophélia, mais également celles de Hamlet, Polonius ou

Gertrude qui se rapportent à elle – par exemple, l'invective de Hamlet, "Get thee to a nunnery" (Va-t'en dans un couvent!) qu'elle assemble pour elle-même dans une bégaiement à bout de souffle, ou sa déclaration d'amour surexcitée, "Doubt thou the stars are fire" (Doute que les étoiles soient du feu) qui lui parvient comme le simple écho d'un amour qu'elle considère avoir déjà perdu. Dans ses souvenirs et ses réflexions, Ophélia reprend ces paroles dirigées contre elle, et confirme encore et encore la douleur qu'elles lui infligent. Dean présente Ophélia dans ces cinq mouvements non pas comme une victime souffrant passivement, mais comme une "personnalité plus combative", pleine de passion et d'agilité. En conséquence, elle déploie ici une grande variété de facettes vocales, sa virtuosité allant des grognements gutturaux et des chuchotements rauques jusqu'à des cris de douleur en quarts de tons et une grande arche lyrique atteignant un contre-fa. Les instruments à cordes répondent avec les nuances les plus fines: des crissements produits par les archets accompagnent sa quête d'identité dans le premier mouvement, et des consolations en forme de berceuse l'accompagnent au tombeau.

© 2015 Kerstin Schüssler-Bach

Traduction: Francis Marchal

Après avoir étudié la musique et l'histoire à l'Université de Sydney, la soprano **Allison Bell** a poursuivi sa formation en Europe où elle a obtenu de nombreuses récompenses, notamment le Prix de La Scala, ainsi qu'une bourse pour étudier avec Virginia Zeani au Concours Francisco Viñas à Barcelone. Elle a participé à des master-classes dirigées par Dame Joan Sutherland, Magda Olivero, Ghena Dimitrova, Ileana Cotrubas, Gundula Janowitz, Dalton Baldwin, Paul Hamburger et Dietrich Fischer-Dieskau. À l'opéra, Allison Bell a incarné des rôles tels que La Folie (*Platée*), Morgana (*Alcina*), Aspasia (*Mitridate, re di Ponto*), Madame Herz (*Der Schauspieldirektor*), la Reine de la nuit (*Die Zauberflöte*), Glaucé (*Médée*), Adele (*Die Fledermaus*), Olympia (*Les Contes d'Hoffmann*), Lakmé, Zerbinetta (*Ariadne auf Naxos*), Waldvogel (*Siegfried*), Bubikopf (*Der Kaiser von Atlantis*), Cunegonde (*Candide*), Polly Peachum (*Die Dreigroschenoper*). Elle a été très acclamée pour son interprétation de Sierva Maria lors de la création mondiale de *Love and Other Demons* de Peter Eötvös au Festival de Glyndebourne, un rôle qu'elle a également présenté à l'Opéra national de Lituanie et à l'Opéra national du Rhin. Elle a été soliste dans les "Rétrospectives Eötvös" en Europe et sur le disque *Ensemble Linea Play Eötvös*, qui a remporté le Prix Fonogram

en Hongrie, et un Orphée d'Or décerné par l'Académie du Disque Lyrique en France. Allison Bell s'est récemment produite en concert avec le London Philharmonic Orchestra et l'Orchestre symphonique de la fédération de Russie sous la direction de Vladimir Jurowski, au Théâtre du Bolchoï, avec le Britten Sinfonia, le London Sinfonietta, le Hebrides Ensemble, le Tasmanian Symphony Orchestra, l'Orquesta Sinfónica Nacional de Colombie, l'Ensemble UnitedBerlin, l'Orchestre symphonique d'Islande, l'Ensemble Linea, et le BBC Scottish Symphony Orchestra.

Salué par le magazine *Gramophone* comme de "l'un des meilleurs jeunes quatuors à cordes" dont les membres sont "des musiciens qui ont des choses fascinantes à dire", le **Quatuor Doric** s'est imposé comme l'une des plus importants jeunes quatuors de Grande-Bretagne. Il a obtenu de nombreuses récompenses, notamment le premier prix au Concours international de musique de chambre d'Osaka, le deuxième prix au Concours international de quatuors à cordes Premio Paolo Borciani en Italie et le prix des ensembles aux Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, en Allemagne. Il se produit régulièrement dans les salles prestigieuses d'Europe parmi lesquelles le Concertgebouw d'Amsterdam, la Konzerthaus de Vienne, l'Alte

Oper à Francfort, la Laeiszhalle à Hambourg et De Singel à Anvers. Le Quatuor entretient également des liens particulièrement étroits avec le Wigmore Hall de Londres, où il a récemment participé à une célébration de la musique de Brett Dean. Il effectue chaque année des tournées de concerts en Amérique du Nord, où il s'est notamment produit au Frick Museum de New York, à la Library of Congress et à la Phillips Collection de Washington D.C., et à la Vancouver Recital Society. Il s'est également fait entendre dans les festivals suivants: Carinthischer Sommer, Mecklenburg-Vorpommern, West Cork, Delft, Grafenegg, Schwetzingen et aux Incontri in Terra di Siena. Il a collaboré avec Ian Bostridge, Philip Langridge, Mark Padmore, Alexander Melnikov, Andreas Haefliger, Daniel Müller-Schott, Chen Halevi, Alina Ibragimova et Cédric Tiberghien. Parmi ses importantes prestations à venir figurent des récitals au Concertgebouw d'Amsterdam, à la Konzerthaus de Berlin, au Musikverein de Vienne, et au Carnegie Hall de New York. Le Quatuor reviendra au Wigmore Hall pour plusieurs concerts, parmi lesquels un cycle complet des Quatuors, op. 76, de Haydn, et il se produira au Festival de musique de chambre de Storioni aux Pays-Bas et au Festival de musique de chambre de Risør en Norvège. Enregistrant exclusivement chez Chandos Records depuis 2010, le

Quatuor Doric a fait paraître des CD d'œuvres de Haydn, Schubert, Schumann, Chausson, Korngold, Janáček, Martinů et Walton, qui ont remporté un immense succès et lui ont valu deux nominations aux *Gramophone Awards*. www.doricstringquartet.com

Né en 1961, **Brett Dean** a étudié à Brisbane avant de venir s'installer en Allemagne en 1984, où il a été un membre permanent des Berliner Philharmoniker pendant quatorze ans. Ayant commencé à composer en 1988, il s'est d'abord concentré sur des musiques de films expérimentaux et des projets radiophoniques tout en développant ses activités d'improvisateur. Salué par le *Chicago Tribune* comme "Une voix à l'imagination fertile, originale et d'une subtilité expressive", il est aujourd'hui l'un des compositeurs de sa génération à être le plus joué dans le monde entier, ses œuvres s'inspirant souvent de sources littéraires, politiques, visuelles ou touchant les questions d'environnement. Sa musique est défendue par d'importants chefs d'orchestre tels que Sir Simon Rattle, Andris Nelsons, Marin Alsop, David Robertson et Simone Young. Parmi ses récentes commandes, on citera deux œuvres créées en 2013: un concerto pour trompette, *Dramatis Personae*, pour Håkan Hardenberger et le Festival de

Grafenegg, le Gewandhausorchester de Leipzig, l'Orchestre national symphonique danois, et le City of Birmingham Symphony Orchestra, et *The Last Days of Socrates*, une vaste partition pour chœur et orchestre pour le Berliner Rundfunkchor, le Melbourne Symphony Orchestra, et le Los Angeles Philharmonic. Brett Dean mène une carrière d'altiste très active, et depuis 2005, il a joué son propre Concerto pour alto avec le Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlin, le St Louis Symphony, l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, le Vancouver Symphony

Orchestra, et le Tasmanian Symphony Orchestra entre autres. Sa carrière de chef d'orchestre est également florissante, et il a récemment été engagé à diriger le Los Angeles Philharmonic, l'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, le Sydney Symphony Orchestra, le Melbourne Symphony Orchestra, l'Orchestre symphonique de Göteborg, et l'Orchestre de chambre suédois avec lequel il est "artiste en résidence" depuis 2010 / 2011. Depuis la saison 2014 / 2015, il est "artiste associé" avec le BBC Symphony Orchestra.

Quatuor à cordes no 2 "Et une fois j'ai joué Ophélia"

I

Ge'... khh' khh' ge'... khh' ge'... na'.

Va-t'en dans un couvent!

Pourquoi voudrais-tu être nourrice de
pêcheurs?

Ge'... khh' ge' th' ghghgh ghghgh ghgh aah
ge' ge' thth'.

Très orgueilleux, vindicatif, ambitieux.

Ge'... gu' gi' ththth

Les hommes sages savent bien quels
monstres vous faites d'eux.

Va-t'en dans un couvent,

khh' khh' ge'... thth

Tu n'échapperas pas.

mmm mmm mmm ooh mmm.

Ge'... khh' khh' Ge'... T'... khh' ge' th' khh'

Vous dansez, vous minaudez, vous
chuchotez; votre impudeur!

Va-t'en dans un couvent, va dans un
couvent.

Va-t'en dans un couvent,

Va-t'en dans un couvent,

Va-t'en dans...

Et moi, qui ai sucé le miel de ses serments
mélodieux, maintenant je vois quelle
noble raison comme douces cloches
tintant à contre-temps et dures.

Frappée par le délire.

**String Quartet No. 2 'And once I
played Ophelia'**

a

I

Ge'... khh' khh' ge'... khh' ge'... na'.

Get thee to a nunnery!

Why wouldst thou be a breeder of
sinners?

Ge'... khh' ge' th' ghghgh ghghgh ghgh
aah ge' ge' thth'.

Very proud, revengeful, ambitious.

Ge'... gu' gi' ththth

Wise men know well enough what
monsters you make of them.

Get thee to a nunnery,

khkh' khh' ge'... thth

Thou shalt not escape.

mmm mmm mmm ooh mmm.

Ge'... khh khh' Ge'... T'... khh' ge' th' khh'

You jig and amble and you lisp; your
wantonness!

Get thee to a nunnery, to a nunnery go.

Go thy ways to a nunnery,

Get thee to a nunnery,

Get thee to a...

And I, that sucked the honey of his
musicked vows, now see what noble
reason like sweet bells jangled out of
time and harsh.

Blasted with ecstasy.

**Streichquartett Nr. 2 "And once I
played Ophelia"**

I

Ge' ... khh' khh' ge' ... khh' ge' ... na'.

Geh in ein Kloster!

Warum wolltest du Sünder zur Welt bringen?

Ge' ... khh' ge' th' ghghgh ghghgh ghgh aah
ge' ge' thth'.

Sehr stolz, rachsüchtig, ehrgeizig.

Ge' ... gu' gi' ththth

Gescheite Männer wissen allzu gut, was ihr
für Ungeheuer aus ihnen macht.

Geh in ein Kloster,

khkh' khh' ge' ... thth

Du wirst nicht entgehn.

mmm mmm mmm ooh mmm.

Ge' ... khh khh' Ge' ... T' ... khh' ge' th' khh'

Ihr schlendert, ihr trippelt, und ihr lispelt; eure
Lüsternheit!

Geh in ein Kloster, in ein Kloster, geh.

Geh deines Wegs zum Kloster,

Geh in ein Kloster,

Geh in ein ...

Und ich, die seiner Schwüre Honig sog, ich
sehe die edle Vernunft mißtönend wie
verstimmte Glocken jetzt.

Durch Überschwang zerrüttet.

II

Doute que les étoiles soient du feu,
Doute que le soleil tourne,
Doute que la vérité soit mensonge,
Mais ne doute jamais de mon amour.
Je t'ai aimée autrefois.
Oui, vraiment, je t'ai aimée autrefois.
Je ne t'ai pas aimée.
Mmm, mmm Ô
Malheur, malheur, malheur,
Avoir vu ce que j'ai vu.
mmm mmm mmm
Ô Rose de mai.
À la céleste idole de mon âme,
Doute que les étoiles soient du feu,
Doute que le soleil tourne,
Doute que la vérité soit mensonge,
Mais ne doute jamais, ma très chère dame,
à toi pour toujours,
Ô parfaitement bien, crois-le.
Ne doute jamais de mon amour.
Je t'adore, crois-le.
Mon seigneur, j'ai des souvenirs de vous
Qu'il me tardait de vous remettre.
Mon seigneur, je vous en prie

III

recevez-les.
C'est ici le délire amoureux, dont la
propriété violente est de se consumer
et de porter la volonté, à des entreprises
désespérées aussi souvent que tout
autre passion sous le ciel.

10 II

Doubt thou the stars are fire,
 Doubt that the sun doth move,
 Doubt truth to be a liar,
 But never doubt I love.
 I did love you once.
 Ay, truly, I did love you once.
 I loved you not.
 Mmm, mmm O
 Woe, woe, woe,
 T'have seen what I have seen.
 mmm mmm mmm
 O Rose of May.
 To the celestial, and my soul's idol,
 Doubt thou the stars are fire,
 Doubt that the sun doth move,
 Doubt truth to be a liar,
 But never doubt, my most dear lady, thine
 ever more,
 O most best believe it.
 Never doubt I love.
 I love thee best, believe it.
 My lord, I have remembrances of yours
 That I have longed long to redeliver.
 My lord, I pray you now

11 III

receive them.
 This is the very ecstasy of love, whose
 violent property fordoes itself and
 leads the will, to desperate
 undertakings as oft as any passion
 under heaven.

II

Zweifle an der Sonne Klarheit,
 Zweifle an der Sterne Licht,
 Zweifle, ob lügen kann die Wahrheit,
 Nur an meiner Liebe nicht.
 Ich liebte Euch einst.
 Ja, wahrlich, ich liebte Euch einst.
 Ich liebte Euch nicht.
 Mmm, mmm O
 Weh, weh, weh,
 Daß ich sah, was ich sah.
 mmm mmm mmm
 O Maïenrose.
 An die Himmlische und den Abgott meiner Seele,
 Zweifle an der Sonne Klarheit,
 Zweifle an der Sterne Licht,
 Zweifle, ob lügen kann die Wahrheit,
 Nur zweifle nie, teuerstes Fräulein, der
 Deinige auf ewig,
 O Allerbeste, das glaube mir.
 Nur an meiner Liebe zweifle nicht.
 Daß ich Dich bestens liebe, das glaube mir.
 Mein Prinz, ich hab von Euch noch Angedenken,
 Die ich schon längst begehrt zurückzugeben.
 Mein Prinz, ich bitt Euch nun

III

Nehmt sie zurück.
 Dies ist die wahre Schwärmerei der Liebe, die,
 ungestüm von Art, sich selbst zerstört
 und leitet zu verzweifelten Entschlüssen,
 so oft als irgendeine Leidenschaft, die
 unterm Mond uns quält.

Crains cela.
La meilleure sauvegarde, c'est la peur.
Crains cela.
Regarde ses faveurs comme une fantaisie
de mode,
Hâtive, mais passagère, suave, mais
éphémère, le parfum et la distraction
d'une minute, rien de plus.
Fille verdelette, crains cela.
Ne crois pas ses serments, verdelette
ghghgh
Ces éclairs donnent plus de lumière que de
chaleur, et s'éteignent dans les deux.
Offre-toi plus de respect, ou tu m'exposeras
à la risée, fille verdelette.
Ne crois pas ses serments
Eee üüüü ööönnyrrr ngyaargh.
khh
J'obéirai, mon seigneur.

IV

Il y a, au bord du ruisseau, un saule qui
réfléchit ses blanches feuilles, avec
de fantasques guirlandes, là des
rameaux pendants...

V

Bonsoir mesdames, mes chères dames,
bonsoir.
Allons, mon carrosse.
Bonsoir.

Traduction: Francis Marchal

Fear it.
 Best safety lies in fear.
 Fear it.
 Hold it a fashion this trifling of his favour,
 Forward, not permanent, sweet, not
 lasting, the perfume and suppliance of a
 minute, no more.
 Green girl, fear it.
 Do not believe his vows, green
 ghghgh
 These blazes give more light than heat
 and extinct in both.
 Tender yourself more dearly, or you'll
 tender me a fool, green girl.
 Do not believe his vows
 Eee üüü öönyrrr nyaargh.
 khh
 I shall obey, my lord.

12 IV

There is a willow, grows askant the brook,
 his hoary leaves, there with fantastic
 garlands, there on pendant
 boughs...

13 V

Good night ladies, sweet ladies, good
 night.
 Come my coach.
 Good night.

Fürcht es.
 Furcht gibt Sicherheit.
 Fürcht es.
 So nimms als Sitte, als ein Spiel des Bluts,
 Frühzeitig, nicht beständig – süß, nicht
 dauernd, nur Duft und Labsal eines
 Augenblicks; nichts weiter.
 Grünes Mädchen, fürcht es.
 Traut seinen Schwüren nicht, grünes [Mädchen]
 ghghgh
 Dies Lodern mehr leuchtend als erwärmend,
 und erloschen während es geschieht.
 Betragt Euch klüger, sonst trägt Eure Narrheit
 noch Euch Schaden ein, grünes Mädchen.
 Traut seinen Schwüren nicht
 Eee üüü öönyrrr nyaargh.
 khh
 Ich will gehorchen, Herr.

IV

Es neigt ein Weidenbaum sich übern Bach,
 sein graues Laub, dort mit phantastisch
 Kränze, dort an den gesenkten Ästen ...

V

Gute Nacht, Damen, süße Damen, gute Nacht.
 Komm, meine Kutsche.
 Gute Nacht.

Deutsche Fassung nach der Übersetzung
 von August Wilhelm Schlegel (1767 – 1845)
 und Ludwig Tieck (1773 – 1853)

Also available

Chausson
String Quartet • Concert
CHAN 10754

Also available

Haydn
String Quartets, Op. 20
CHAN 10831(2)

Also available

Janáček / Martinů
String Quartets
CHAN 10848

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 Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

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

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

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

Recording producer Jonathan Cooper
Sound engineer Jonathan Cooper
Assistant engineers Rosanna Fish (*Epitaphs, Eclipse*) and Robert Gilmour (String Quartet No. 2)
Editor Jonathan Cooper
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue Potton Hall, Dunwich, Suffolk; 27 and 28 April 2014 (*Epitaphs, Eclipse*) & 12 and 13 December 2014 (String Quartet No. 2)
Front cover *Ophelia* (2012), textile (recycled curtain) and pigment on stainless steel, by Heather Betts (b. 1962)
Back cover Photograph of Doric String Quartet by George Garnier
Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)
Booklet editor Finn S. Gundersen
Publishers Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd
© 2015 Chandos Records Ltd
© 2015 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

Doric String Quartet, with Brett Dean, left, at Potton Hall

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10873

BRETT DEAN (b. 1961)

PREMIERE RECORDINGS

1-5	Epitaphs (2010)*
for String Quintet	22:10
6-8	Eclipse (String Quartet No. 1)
(2003, revised 2004)	19:21
9-13	String Quartet No. 2
'And once I played Ophelia' (2014)†
for Soprano and String Quartet	19:48
		TT 61:50

ALLISON BELL SOPRANO†
DORIC STRING QUARTET
ALEX REDINGTON VIOLIN
JONATHAN STONE VIOLIN
HÉLÈNE CLÉMENT VIOLA
JOHN MYERSCOUGH CELLO

WITH
BRETT DEAN VIOLA II*

© 2015 Chandos Records Ltd © 2015 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

DEAN: STRING QUARTETS, ETC. – Bell/Doric String Quartet/Dean

CHANDOS
CHAN 10873

DEAN: STRING QUARTETS, ETC. – Bell/Doric String Quartet/Dean

CHANDOS
CHAN 10873