

JOHN PICKARD
SIXTEEN SUNRISES · SYMPHONY NO. 5 · CONCERTANTE VARIATIONS
BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES
MARTYN BRABBINS

PICKARD, JOHN (b. 1963)

	SYMPHONY No. 5 (2014)	31'56
[1]	<i>Tempestoso</i>	9'29
[2]	<i>Prestissimo</i> (bar 282)	4'39
[3]	<i>Maestoso</i> (bar 398)	6'53
[4]	(bar 510)	10'53
	STEVEN BARNARD, CHRISTINA SLOMINSKA, PHIL HUGHES <i>timpani</i>	
[5]	SIXTEEN SUNRISES (2013)	14'38
[6]	CONCERTANTE VARIATIONS (2011) for wind quintet, timpani and strings	12'59
	MATTHEW FEATHERSTONE <i>flute</i> · GEOFFREY COX <i>oboe</i> · NICHOLAS COX <i>clarinet</i> JAROSŁAW AUGUSTYNIAK <i>bassoon</i> · IAN FISHER <i>horn</i>	
[7]	TOCCATA (MONTEVERDI) (1998) transcription for ensemble after Claudio Monteverdi	2'06

TT: 62'49

BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES
MARTYN BRABBINS *conductor*

All works published by Bardic Edition

Born in 1963, the British composer **John Pickard** studied with William Mathias and with Louis Andriessen. He is currently professor of composition at the University of Bristol.

Pickard is best known for a series of powerful orchestral and instrumental works. He has written five symphonies and other orchestral works of symphonic dimensions. Other major works include the oratorio *Agamemnon's Tomb* (2005–07). His music has been widely praised for its large-scale architectural sense and bold handling of an extended tonal idiom, his five string quartets (1991, 1993, 1994, 1998 and 2012) receiving particular acclaim. Reviewing the première of the Fourth Quartet, *The Strad* called it ‘one of the best pieces of British chamber music to be heard for years’. Two previous recordings on BIS of his orchestral music have also received critical praise. The first [BIS-1578], consisting of *The Flight of Icarus* (1990), *Channel Firing* (1992–93) and the trombone concerto *The Spindle of Necessity* (1997–98), was described as ‘a treasure’ with ‘superb works in wonderful readings’ in the *American Record Guide*, while the *BBC Music Magazine* called the composer ‘a born master of the orchestra’ and named *Channel Firing* ‘one of the finest British works of the 1990s’. Reviews of the second disc [BIS-1873], comprising *Sea-Change* (1989), *Piano Concerto* (1999–2000) and *Tenebrae* (2008), were equally enthusiastic, with *BBC Music Magazine* calling it ‘one of the most important contemporary orchestral CDs of 2013’. A third disc [BIS-2061], containing Pickard’s huge *Gaia Symphony* for brass band and the shorter work *Eden*, was described by *Gramophone* magazine as ‘simply stunning’ and by *International Record Review* as ‘warmly recommended to anyone who still doubts the medium’s symphonic potency’.

www.johnpickard.co.uk

The four pieces on this disc show strongly contrasting characters and musical techniques. I have always tried to bring variety to my work by setting myself new challenges in terms of structure, harmony and extra-musical subject-matter. Repeating myself holds little appeal, so each successive work tends to be a reaction against its immediate predecessor rather than a conscious continuation of its techniques, moods or aesthetic concerns. The circumstances of specific requests for new pieces often play their part in informing their individual characters, but I also believe that a pluralistic approach is an honest and realistic way in which to engage with the contemporary world and the unprecedented multiplicity of experiences that are available to us all. So, just as a writer may tell new stories through re-inventing old ones or a visual artist find new ways of seeing objects that have already been seen a million times, so I constantly seek to re-engage creatively with some of the intersecting paths that make up our musical traditions. Personal tastes and prejudices inevitably play their part, privileging certain ideas while casting others aside, but I hope that these idiosyncrasies ultimately serve the positive function of directing my work away from a state of mere eclecticism and towards the qualities that matter the most to me: a sense of musical purpose and clarity of thought.

At the core of my music lies a concern with symphonic thought. My earliest musical memories are of hearing symphonies, my first compositional efforts were attempts to write symphonies and almost all the larger pieces I have written can be considered symphonic in the sense that the writer Hans Keller defined symphonic thought as ‘the large-scale integration of contrasts’. The phrase deserves careful attention: large-scale does not necessarily mean ‘long’, but thinking continuously across the entire duration of a piece rather than from one moment to the next. And the contrasts must be integrated, so that unity exists within diversity. This idea is fundamental to so much artistic expression – and indeed to life itself

– that it is no wonder that the symphony, in its infinite variety, continues to flourish in the twenty-first century, leaving the blinkered, albeit once influential, mid-twentieth century accusations of its irrelevance trailing in its wake. These reflections provide the intellectual background to my **Fifth Symphony**, composed between January and April 2014 and generously commissioned by Dr John Grimshaw for the BBC National Orchestra of Wales. The symphony is dedicated to Nina Gavrieli.

My previous symphonies were composed over an extended period, but this one was different. From the moment I started it on New Year's Day 2014, the work gripped me with such intensity that I found it almost impossible to focus on anything else. The symphony was finished well before its scheduled delivery date and an agonising wait of over two years ensued before the premiere, in Cardiff on 7th June 2016 by the BBC National Orchestra of Wales, conducted by my great friend and long-time collaborator Martyn Brabbins.

This symphony is in a single continuous movement, lasting just over thirty minutes. It alternates fast music and slow music throughout and, to begin with, the fast sections gradually get shorter and the slow ones gradually get longer. Towards the centre, the longest span of slow music is reached, after which the slow sections begin to get shorter and the fast sections get longer. Eventually, the music returns to the speed and the material of the opening section.

This basic outline conceals a number of subtleties and complexities. For one thing, the alternating speeds vary; in other words, there are several fast speeds and several slow speeds, though all are metrically related in some way. Furthermore, the relationship between the speeds is often deliberately made ambiguous by blurring the transitions between them. Consequently, fast and slow music sometimes appear to be combined so that it is not always clear whether the music is actually at a fast or a slow tempo.

A formal by-product is the emergence of a kind of four-movements-in-one design that projects its image across the whole work, with an opening fast section giving way to a mysterious and very rapid scherzo [2] (containing a homage to late Sibelius), a lyrical slow section [3] and an extended finale [4] in which the earlier elements accumulate and ultimately collapse, as if under their own weight, leaving only a pulsating heartbeat rhythm.

The symphony is scored for a fairly standard large orchestra, with the addition of a contra-bass clarinet in the woodwind section. The percussion requirements are modest, but there are three sets of timpani, spatially separated to the right, left and centre, at the back of the orchestra. This arrangement not only results in some dramatic antiphonal exchanges between the timpani, but offers the instruments considerable melodic potential, a feature that is particularly evident in the main slow section. Here, flexible and expressive melodies move around the three sets of timpani and interact with other lines elsewhere in the orchestra. The complexity of the writing requires exceptional virtuosity from the timpanists, who must not only display split-second timing, but must collectively shape the musical phrases, while at the same time continually retuning the instruments as they play. I am indebted to Steven Barnard, principal timpanist of the BBC National Orchestra of Wales, for his advice and encouragement in developing these parts.

Sixteen Sunrises was composed in 2013 for the Nagoya Philharmonic Orchestra and premièreed by them, again under Martyn Brabbins, on 30th May 2014 in Nagoya, Japan. The score is dedicated to the musicologist Malcolm MacDonald (1948–2014).

A previous orchestral piece of mine, *Tenebrae* (2008), was a meditation on darkness, so for the new piece I wanted to write something in complete contrast: filled with light. One of the most radiant openings in all music is the beginning of Wagner's *Lohengrin*, so I took the liberty of 'borrowing' the work's opening

A major string chord (and nothing else) and taking it in a completely different direction. The title of the piece refers to the number of sunrises that can normally be observed during a twenty-four-hour period from the International Space Station (ISS), as it orbits the earth approximately once every 90 minutes.

Many composers have written musical sunrises, including (to name just a notable few) Haydn, Rossini, Ravel, Wagner, Strauss, Grieg, Nielsen and Sibelius. Their works often depict the event as quite a gradual process, but viewed from the ISS, a sunrise occurs in a matter of seconds – and sunset is of course equally sudden. This idea of suddenly shifting from darkness to light and back again formed the basis of the shape of my piece. The contrasts between dark and light occur several times and are always achieved in slightly different ways, with the most sustained moment of illumination being reserved for the end.

It is perhaps worth pointing out that no attempt has been made actually to depict sixteen sunrises during the course of the work's fourteen and a half minutes' duration, so attempting to count them would not be a very rewarding exercise for the listener!

While the Symphony and *Sixteen Sunrises* are both works of some ambition, scored for large orchestras, the *Concertante Variations* are written for a chamber orchestra and intended as a light-hearted divertimento that poses no profound questions and is designed purely for enjoyment – it was certainly an enjoyable work to write. The piece was commissioned by the Presteigne Festival of Music and the Arts with financial assistance from the Joan Hughes Memorial Fund. It is dedicated to George Vass, the Festival's director, who conducted the first performance on 27th August 2011.

The work is a concise concerto for wind quintet, strings and timpani, cast in the form of a theme and variations. After a short introduction, a lyrical theme introduces each wind instrument in turn. Five variations follow, alternately fast

and slow, ending with a lively fugato in which the strings, who have until now mainly played an accompanying role, finally come to the fore. The work ends with a return to the introduction, bringing the music to a cheerful and energetic conclusion.

In 1998, I was commissioned by the BBC to write a sort of musical ‘upbeat’ to its *Italia* festival, celebrating four centuries of Italian music. I was asked to arrange the **Toccata** from Monteverdi’s *Orfeo* for modern instruments, so I decided to use the more extended version of the music, as it appears at the start of Monteverdi’s *Vespers* of 1610. The instrumentation of oboes, soprano saxophone, bassoons, brass and lower strings was partly determined by practical considerations, due to the proximity of Scelsi’s *Anahit*, which was in the same part of the programme and which is scored for more or less similar forces. Nevertheless, I decided to add tuned percussion in the form of crotales, bells and tuned gongs to impart something of the resonance and vibrancy that I imagine must have startled the listeners who first heard it in St Mark’s, Venice in the early 17th century. The first performance of this transcription was given in Cardiff on 8th October 1998, by the BBC National Orchestra of Wales, conducted by George Benjamin.

© John Pickard 2017

The **BBC National Orchestra of Wales** (BBC NOW) is one of the UK’s most versatile orchestras, with a varied range of work as both a broadcast orchestra and national symphony orchestra of Wales. The orchestra’s adventurous programming is driven by principal conductor Thomas Søndergård, principal guest conductor Xian Zhang and conductor laureate Tadaaki Otaka; the Welsh composer Huw Watkins is the orchestra’s composer-in-association.

Generously supported by the Arts Council of Wales, and part of BBC Wales, BBC

NOW is orchestra-in-residence at Cardiff's St David's Hall, and performs a busy series of live concerts throughout Wales and the UK, with almost all of its performances heard on the BBC. BBC NOW appears biennially at BBC Cardiff Singer of the World and annually at the BBC Proms. Autumn 2015 saw one of its most ambitious tours to date – a community residency celebrating the 150th anniversary of the Welsh settlement in Patagonia, followed by performances across South America.

The orchestra's home is BBC Hoddinott Hall, a world-class concert hall and recording studio based in the Wales Millennium Centre, Cardiff Bay, where BBC NOW continues its work as the UK's foremost soundtrack orchestra.

Martyn Brabbins was appointed music director of the English National Opera in 2016. An inspirational force in British music, Brabbins has had a busy opera career since his early days at the Kirov and more recently at La Scala, the Bayerische Staatsoper, and regularly in Lyon, Amsterdam, Frankfurt and Antwerp. He is a popular figure at the BBC Proms and with many of the UK's top orchestras, and regularly conducts top international orchestras such as the Royal Concertgebouw Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra and Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.

Known for his advocacy of new music and particularly of British composers, he has conducted hundreds of world premières across the globe. He has recorded over 120 CDs to date, including prizewinning discs of operas by Korngold, Birtwistle and Harvey. He was associate principal conductor of the BBC Scottish Symphony Orchestra (1994–2005), principal guest conductor of the Royal Flemish Philharmonic (2009–15), chief conductor of the Nagoya Philharmonic Orchestra (2012–16) and artistic director of the Cheltenham International Festival of Music (2005–07), and in 2016 was appointed visiting professor at the Royal College of Music.

Der britische Komponist **John Pickard**, 1963 geboren, studierte bei William Mathias und Louis Andriessen; derzeit ist er Professor für Komposition an der Universität von Bristol.

Pickard hat sich vor allem mit einer Reihe von wirkungsvollen Orchester- und Instrumentalwerken einen Namen gemacht. Er hat fünf Symphonien und andere symphonische Werke geschrieben; daneben ist etwa das Oratorium *Agamemnon's Tomb* (2005–07) hervorzuheben. Seine Musik wird weithin für ihre weiträumige Architektonik und die kühne Handhabung einer erweiterten Tonsprache gelobt, wobei seine fünf Streichquartette (1991, 1993, 1994, 1998 und 2012) besondere Anerkennung finden. Anlässlich der Uraufführung des Vierten Quartetts im Juni 1998 sprach *The Strad* von „einem der besten britischen Kammermusikwerke seit Jahren“. Zwei frühere Einspielungen seiner Orchestermusik bei BIS wurden ebenfalls von der Fachpresse mit Lob bedacht. Die erste [BIS-1578] enthält die Werke *The Flight of Icarus* (1990), *Channel Firing* (1992/93) sowie das Posaunenkonzert *The Spindle of Necessity* (1997/98) und wurde vom *American Record Guide* als eine „Schatztruhe“ mit „hervorragenden Werken in wunderbaren Interpretationen“ bezeichnet, während das *BBC Music Magazine* den Komponisten einen „geborenen Meister des Orchesters“ und *Channel Firing* „eines der vorzüglichsten britischen Werke der 1990er Jahre“ nannte. Die zweite CD [BIS-1873] – mit *Sea-Change* (1989), dem Klavierkonzert (1999/2000) und *Tenebrae* (2008) – erhielt ebenso begeisterte Rezensionen; das *BBC Music Magazine* nannte sie „eine der wichtigsten zeitgenössischen Orchester-CDs des Jahres 2013“. Die dritte Einspielung [BIS-2061], die die riesige *Gaia-Symponie* für Brass-Band sowie das kürzere *Eden* enthält, wurde von der Zeitschrift *Gramophone* als „schlicht atemberaubend“ bezeichnet, während die *International Record Review* resümierte: „all denen herzlich empfohlen, die immer noch an der symphonischen Potenz einer solchen Formation zweifeln“.

www.johnpickard.co.uk

Die vier Werke auf dieser SACD zeigen stark kontrastierende Charaktere und musikalische Techniken. Ich versuche immer, Abwechslung in meine Arbeit zu bringen, indem ich mich neuen Herausforderungen in Bezug auf Struktur, Harmonik und außermusikalische Sujets stelle. Ich mag es nicht, mich zu wiederholen, und so neigen meine Werke eher dazu, sich von ihren jeweiligen Vorgängern abzusetzen, anstatt dass sie bewusst an deren Techniken, Stimmungen oder ästhetische Anliegen anknüpften. Bei der Ausprägung des individuellen Werkcharakters spielen oft die Umstände von Anfragen eine Rolle, aber ich glaube auch, dass ein pluralistischer Ansatz ein ehrlicher und wirklichkeitsnaher Weg ist, uns mit der heutigen Welt und der beispiellosen Vielfalt möglicher Erfahrungen auseinanderzusetzen. So wie ein Schriftsteller neue Geschichten erzählen kann, indem er alte neu erfindet, oder so wie ein bildender Künstler neue Wege findet, Dinge, die schon millionenfach gesehen wurden, neu zu sehen, so versuche auch ich stets, mich mit einigen der Wegkreuzungen, die unsere Musiktradition ausmachen, kreativ auseinanderzusetzen. Selbstverständlich tragen persönliche Vorlieben und Vorurteile das ihre dazu bei, bestimmte Ideen zu favorisieren und andere zu verwerfen, aber ich hoffe, dass diese Eigenarten letztlich dazu dienen, mein Schaffen vor bloßem Eklektizismus zu bewahren und jene Qualitäten zu fördern, die mir am wichtigsten sind: ein Gefühl von musikalischer Zielgerichtetheit und Klarheit des Denkens.

Im Zentrum meiner Musik steht die Beschäftigung mit dem symphonischen Denken. Meine ersten musikalischen Erinnerungen sind mit dem Anhören von Symphonien verknüpft, meine ersten kompositorischen Bemühungen waren Versuche, Symphonien zu schreiben, und fast alle größeren Werke, die ich komponiert habe, können als symphonisch in jenem Sinne verstanden werden, in dem Hans Keller das symphonische Denken definiert hat: als „weiträumige Integration von Kontrasten“. Diese Formulierung verdient genaue Betrachtung: Weiträumig

bedeutet nicht notwendigerweise „lang“, sondern meint ein Denken, das stets die Gesamtheit eines Stückes im Blick hat – und nicht nur von einem Moment zum nächsten vorangeht. Und die Kontraste müssen integriert werden, so dass Einheit in der Mannigfaltigkeit entsteht. Dieser Gedanke ist für so viele Formen künstlerischen Ausdrucks – und für das Leben überhaupt – von grundlegender Bedeutung, weshalb es kein Wunder ist, dass die Symphonie in ihrer unendlichen Vielfalt auch im 21. Jahrhundert weiter floriert, während die engstirnigen, wenn auch dereinst einflussreichen Stimmen, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts ihre Irrelevanz konstatierten, in ihrem Schleptau verstummen. Derlei Überlegungen bilden den intellektuellen Hintergrund für meine **Fünfte Symphonie**, die zwischen Januar und April 2014 komponiert und großzügigerweise von Dr. John Grimshaw für das BBC National Orchestra of Wales in Auftrag gegeben wurde. Die Symphonie ist Nina Gavrieli gewidmet.

Meine früheren Symphonien entstanden über längere Zeiträume hinweg, doch diese war anders. Von dem Moment an, als ich am Neujahrstag 2014 die Arbeit aufnahm, packte sie mich mit solcher Intensität, dass es mir fast unmöglich war, mich auf etwas Anderes zu konzentrieren. Die Symphonie wurde geraume Zeit vor dem geplanten Abgabetermin fertig; eine qualvolle Wartezeit von über zwei Jahren schloss sich an, bis am 7. Juni 2016 in Cardiff die Uraufführung stattfand. Mein großartiger Freund und langjähriger Mitarbeiter Martyn Brabbins leitete das BBC National Orchestra of Wales.

Die Symphonie besteht aus einem einzigen, durchgehenden Satz und dauert wenig mehr als dreißig Minuten. Durchweg wechseln schnelle und langsame Abschnitte ab, wobei – um damit anzufangen – die schnellen Abschnitte allmählich kürzer und die langsamen allmählich länger werden. Zur Werkmitte hin erreicht die langsame Musik ihre längste Dauer; von da an werden die langsamen Abschnitte kürzer und die schnellen länger. Schließlich kehrt die Musik zu Tempo

und Material des Eingangs zurück.

Diese grobe Übersicht verschweigt mancherlei Subtiles und Komplexes. Zum einen variieren die Basistempi – mit anderen Worten: Es gibt mehrere schnelle Tempi und mehrere langsame, auch wenn sie metrisch alle in irgendeiner Weise verwandt sind. Darüber hinaus wird die Beziehung zwischen den Tempi oft verschleiert und dadurch bewusst mehrdeutig. Schnelle und langsame Musik scheinen daher manchmal verbunden zu sein, so dass nicht immer klar ist, ob man es nun eigentlich mit einem schnellen oder langsamen Tempo zu tun hat.

Als formale Begleiterscheinung entsteht eine Art von Viersätzigkeit in der Einsätzigkeit, die das gesamte Werk überlagert: Zu Beginn ein schneller Teil, der einem geheimnisvollen und sehr schnellen Scherzo weicht [2] (samt einer Hommage an den späten Sibelius), dann ein lyrischer langsamere Teil [3] und ein ausgedehntes Finale [4], in dem sich die früheren Elemente versammeln, um schließlich gleichsam unter ihrem eigenen Gewicht zu kollabieren – zurück bleibt nur der pulsierende Rhythmus des Herzschlags.

Die Symphonie ist für ein recht normales großes Orchester gesetzt, das in der Holzbläsergruppe um eine Kontrabassklarinette erweitert ist. Die Schlagwerk-anforderungen sind bescheiden, doch gibt es nicht weniger als drei Pauken-Sets, die hinter dem Orchester im Raum verteilt sind (links, mittig, rechts). Diese Anordnung führt nicht nur zu einigen dramatischen antiphonalen Partien der Pauken, sondern eröffnet den Instrumenten erhebliche melodische Möglichkeiten, was insbesondere im zentralen langsamen Abschnitt deutlich wird. Hier wandern bewegliche, ausdrucksvolle Melodien durch die drei Pauken-Sets und interagieren mit anderen Linien im Orchester. Der komplexe Tonsatz verlangt den Paukisten außergewöhnliche Virtuosität ab: Sie müssen nicht nur in Sekundenbruchteilen agieren, sondern auch gemeinsam musikalische Phrasen gestalten, während sie während des Spiels unablässig ihre Instrumente umstimmen. Ich bin Steven

Barnard, dem Solo-Paukist des BBC National Orchestra of Wales, für seine Ratschläge und seine Ermutigung bei der Entwicklung dieser Partien zu Dank verpflichtet.

Sixteen Sunrises (*Sechzehn Sonnenaufgänge*) wurde im Jahr 2013 für das Nagoya Philharmonic Orchestra komponiert, welches es, wiederum unter der Leitung von Martyn Brabbins, am 30. Mai 2014 in Nagoya uraufführte. Das Werk ist dem Musikwissenschaftler Malcolm MacDonald (1948–2014) gewidmet.

Da ein älteres meiner Orchesterstücke, *Tenebrae* (2008), eine Meditation über die Dunkelheit war, wollte ich das neue Stück als einen von Licht erfüllten Gegen-
satz hierzu anlegen. Einer der strahlendsten Anfänge der Musikgeschichte ist der Beginn von Wagners *Lohengrin*, und daher war ich so frei, mir von dort den A-Dur-Streicherakkord (und sonst nichts) auszuborgen und ihn in eine völlig andere Richtung zu lenken. Der Titel des Stücks bezieht sich auf die Gesamtzahl der Sonnenaufgänge, die normalerweise während eines Zeitraums von vierundzwanzig Stunden von der Internationalen Raumstation (ISS) aus beobachtet werden können, wenn sie die Erde etwa alle 90 Minuten einmal umkreist.

Viele Komponisten haben musikalische Sonnenaufgänge komponiert, darunter (um nur einige zu nennen) Haydn, Rossini, Ravel, Wagner, Strauss, Grieg, Nielsen und Sibelius. Ihre Werke schildern das Ereignis als einen ziemlich allmählichen Verlauf; von der ISS aus betrachtet, ist ein Sonnenaufgang dagegen eine Sache von Sekunden – und ebenso plötzlich passiert der Sonnenuntergang. Diese Idee, plötzlich von der Finsternis ins Licht und wieder zurück zu wechseln, bestimmte die Gestalt meiner Komposition. Die Kontraste zwischen Dunkel und Licht erscheinen mehrfach und immer auf eine etwas andere Art und Weise, wobei die nachhaltigste Erhellung dem Ende vorbehalten ist.

Es mag angebracht sein darauf hinzuweisen, dass es mir keineswegs darum ging, im Laufe der vierzehn oder etwas mehr Minuten, die dieses Werks dauert,

tatsächlich sechzehn Sonnenaufgänge darzustellen; der Versuch sie durchzuzählen wäre für den Zuhörer keine sonderlich lohnende Übung!

Während es sich bei der Symphonie und bei *Sixteen Sunrises* um recht ambitionierte Werke für großes Orchester handelt, wurden die ***Concertante Variations*** (*Konzertante Variationen*) für ein Kammerorchester geschrieben und als ein unbeschwertes Divertimento konzipiert, das keine tiefgründigen Fragen stellt und allein zum Vergnügen bestimmt ist – das Komponieren jedenfalls machte großen Spaß. Das Werk entstand im Auftrag des Presteigne Festival of Music and the Arts mit finanzieller Unterstützung des Joan Hughes Memorial Fund. Es ist George Vass gewidmet, dem Leiter des Festivals, der die Uraufführung am 27. August 2011 dirigierte.

Das Werk ist ein kurzgefasstes Konzert für Bläserquintett, Streicher und Pauken in Form einer Variationenfolge. Nach einer kurzen Einleitung stellt ein lyrisches Thema nacheinander die verschiedenen Holzblasinstrumente vor. Es folgen fünf, abwechselnd schnelle und langsame Variationen, an deren Ende ein lebhaftes Fugato steht, in dem die bislang vornehmlich begleitenden Streicher letztlich in den Vordergrund rücken. Das Werk endet mit einer Rückkehr zur Einleitung, die die Musik zu einem fröhlichen, energiegeladenen Abschluss bringt.

1998 erhielt ich von der BBC den Auftrag, eine Art musikalischen „Auftakt“ zu ihrem *Italia*-Festival zu komponieren, das vier Jahrhunderte italienischer Musik feierte. Ich wurde gebeten, die **Toccata** aus Monteverdis *Orfeo* für moderne Instrumente zu arrangieren, und so beschloss ich, die etwas erweiterte Fassung zu verwenden, die Monteverdis *Marienvesper* aus dem Jahr 1610 eröffnet. Die Instrumentation für Oboen, Sopransaxophon, Fagotte, Blechbläser und tiefe Streicher verdankt sich zum Teil praktischen Erwägungen – dem Werk ging Giacinto Scelsis *Anahit* voran, das eine ähnliche Besetzung vorsieht. Nichtsdestotrotz entschloss ich mich, Schlaginstrumente mit bestimmter Tonhöhe – Crotales, Glocken und

Gongs – hinzuzufügen, um etwas von der Klangfülle und der Lebendigkeit zu vermitteln, die die Zuhörer, die das Stück Anfang des 17. Jahrhunderts im Markusdom von Venedig zum ersten Mal hörten, aufgeschreckt haben muss. Die Bearbeitung wurde am 8. Oktober 1998 in Cardiff vom BBC National Orchestra of Wales unter der Leitung von George Benjamin erstmals aufgeführt.

© John Pickard 2017

Das **BBC National Orchestra of Wales** (BBC NOW) ist eines der vielseitigsten Orchester Großbritanniens, das sowohl als Rundfunk- wie als Nationalorchester von Wales in unterschiedlichsten Bereichen tätig ist. Chefdirigent Thomas Søndergård und Ehrendirigent Tadaaki Otaka haben ein Faible für experimentierfreudige Programme; der walisische Komponist Huw Watkins ist Composer-in-Association des Orchesters.

Großzügig unterstützt vom Arts Council of Wales und Teil von BBC Wales, ist das BBC NOW Orchestra-in-Residence von St. David's Hall, Cardiff, und gibt eine Vielzahl von Live-Konzerten in ganz Wales und Großbritannien, die fast durchweg von der BBC übertragen werden. Das BBC NOW wirkt alle zwei Jahre beim Gesangswettbewerb BBC Cardiff Singer of the World mit; alljährlich konzertiert es bei den BBC Proms. Eine seiner ambitioniertesten Tourneen führte das Orchester im Herbst 2015 nach Südamerika, wo u.a. eine Residency anlässlich des 150. Jahrestag der walisischen Besiedelung Patagoniens auf dem Programm stand.

Das Orchester ist in der BBC Hoddinott Hall beheimatet, einem Weltklasse-Konzertsaal und Aufnahmestudio im Wales Millennium Centre, Cardiff Bay, wo das BBC NOW seine Arbeit als wichtigstes Filmmusikorchester Großbritanniens fortsetzt.

Martyn Brabbins wurde im Jahr 2016 zum Musikalischen Leiter der English National Opera ernannt. Als inspirierende Gestalt prägt er das britische Musikleben und kann auf eine erfolgreiche Opernkarriere blicken, die ihn ans Kirow-Theater, an die Scala und die Bayerische Staatsoper sowie regelmäßig nach Lyon, Amsterdam, Frankfurt und Antwerpen führte. Er ist ein beliebter Guest bei den BBC Proms und bei vielen britischen Spitzenorchestern; darüber hinaus dirigiert er regelmäßig internationale Spitzenorchester wie das Royal Concertgebouw Orchestra, das Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra und das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin.

Brabbins ist bekannt für seinen Einsatz für neue Musik, insbesondere britischer Provenienz, und hat in der ganzen Welt hunderte von Werken uraufgeführt. Über 120 CDs hat er bis dato vorgelegt, darunter preisgekrönte CDs mit Opern von Korngold, Birtwistle und Harvey. Er war assoziierter Chefdirigent des BBC Scottish Symphony Orchestra (1994–2005), Erster Gastdirigent der Königlichen Philharmonie von Flandern (2009–15), Chefdirigent des Nagoya Philharmonic Orchestra (2012–16) und Künstlerischer Leiter des Cheltenham International Festival of Music (2005–07). 2016 wurde er zum Gastprofessor am Royal College of Music ernannt.

Né en 1963, le compositeur britannique **John Pickard** est principalement connu pour la puissance de ses œuvres instrumentales et orchestrales. En 2014, il avait composé cinq symphonies ainsi que des œuvres orchestrales aux dimensions symphoniques. L'oratorio *Agamemnon's Tomb* (2005–7) fait partie de ses autres œuvres importantes. Sa musique a été saluée pour son architecture de grande dimension et son traitement audacieux de l'idiome tonal élargi alors que ses cinq quatuors à cordes (composés respectivement en 1991, 1993, 1994, 1998 et 2012) ont également été particulièrement loués. Dans sa recension de la création du quatrième Quatuor, le magazine *The Strad* l'a qualifié de «l'une des meilleurs pièces de musique de chambre britannique entendues depuis des années». Deux enregistrements de sa musique pour orchestre ont été réalisés chez BIS et ont reçu un accueil chaleureux de la part des critiques. Le premier [BIS-1578] comprenait *The Flight of Icarus* (1990), *Channel Firing* (1992–93) et le concerto pour trombone *The Spindle of Necessity* (1997–98) et fut qualifié de «trésor» renfermant «des œuvres superbes exécutées magnifiquement» par l'*American Record Guide* alors que le *BBC Music Magazine* dit du compositeur qu'il était un «maître-né de l'orchestre» et de *Channel Firing*: «l'une des meilleures œuvres britanniques des années 1990». Des critiques du second enregistrement [BIS-1873] qui comprenait *Sea-Change* (1989), le Concerto pour piano (1999–2000) et *Tenebrae* (1989) ont été tout autant enthousiastes alors que le *BBC Music Magazine* en parla comme de «l'un des enregistrements de musique pour orchestre les plus importants de 2013». Le troisième disque [BIS-2061] renfermant l'immense *Symphonie Gaia* pour orchestre de cuivres et l'œuvre plus courte *Eden*, a été décrit par le magazine *Gramophone* comme «simplement étourdissant» et par *International Record Review* comme «chaudement recommandé à quiconque doute encore de la potentialité de l'orchestre de cuivres dans la musique symphonique».

www.johnpickard.co.uk

Les quatre pièces sur ce disque présentent des techniques ainsi que des caractères musicaux fort contrastants. J'ai toujours essayé de varier mon travail en me fixant de nouveaux défis en termes de structure, d'harmonie et de sujets extramusicaux. La répétition a peu d'attraits et des travaux successifs ont tendance à s'éloigner de leurs prédecesseurs plutôt que d'en prolonger consciemment les techniques, atmosphères ou préoccupations esthétiques. Les circonstances entourant les demandes spécifiques aux nouvelles pièces jouent souvent leur rôle dans la formation des caractères individuels mais je crois aussi qu'une approche pluraliste est une manière honnête et réaliste de s'engager avec le monde contemporain et la multiplicité sans précédent d'expériences qui nous sont maintenant disponibles. Ainsi, tout comme un écrivain peut raconter de nouvelles histoires en en réinventant des vieilles, ou un artiste visuel trouver de nouvelles manières de voir des objets qui ont déjà été vus des millions de fois, de même je cherche constamment à me réengager dans mon travail avec certaines des voies déjà croisées qui ont bâti nos traditions musicales. Les goûts personnels et les préjugés jouent inévitablement leur rôle, privilégiant certaines idées et en rejetant d'autres mais j'espère que ces particularités seront finalement positives pour éloigner mon œuvre d'un état de pur éclectisme et le diriger vers les qualités qui importent le plus pour moi : un sens de but musical et de clarté de pensée.

Au fond de ma musique se trouve un souci de pensée symphonique. Mes premiers souvenirs musicaux sont d'avoir écouté des symphonies, mes premiers efforts en composition ont été des tentatives de symphonies et presque toutes les pièces majeures que j'ai écrites peuvent être considérées comme symphoniques dans le sens que l'écrivain Hans Keller définit la pensée symphonique comme «l'intégration de contrastes sur une grande échelle». Cette phrase mérite une attention minutieuse : grande échelle ne veut pas nécessairement dire «long» mais d'une pensée continue tout le long de la durée entière d'une pièce plutôt que

d'un mouvement au suivant. Et les contrastes doivent être intégrés pour que l'unité existe au sein de la diversité. Cette idée est fondamentale à tant d'expression artistique – et vraiment à la vie même – qu'il n'est pas surprenant que la symphonie, dans son infinie variété, continue de prospérer au 21e siècle, laissant les accusations de sa non-pertinence du milieu du 20e siècle, accusations étroites d'esprit, quoique influentes, traîner dans son sillon. Ces réflexions fournissent le fond intellectuel de ma **Cinquième symphonie** composée entre janvier et avril 2014, généreusement commandée par Dr John Grimshaw pour l'Orchestre national de la BBC du pays de Galles. La symphonie est dédiée à Nina Gavrieli.

Mes symphonies antérieures ont été composées sur une longue période de temps mais ce fut différent avec celle-ci. Dès que je l'eus commencée le jour de l'An 2014, l'œuvre s'accrocha à moi avec tant d'intensité qu'il me fut presque impossible de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. La symphonie a été terminée bien avant la date prévue de livraison et une attente angoissante de plus de deux ans précéda la création à Cardiff le 7 juin 2016 par l'Orchestre national de la BBC du pays de Galles dirigé par mon grand ami et collaborateur de longue date Martyn Brabbins.

Cette symphonie se déroule en un seul mouvement continu d'une durée d'un peu plus de trente minutes. La musique rapide alterne avec la lente tout le long et, à partir du début, les sections rapides raccourcissent graduellement et les lentes s'allongent de la même manière. Vers le milieu, la partie la plus longue de la musique lente est atteinte, après quoi les sections lentes raccourcissent et les rapides se rallongent. La musique finit par revenir à la vitesse et au matériau de la première section.

Ce schéma fondamental s'applique à plusieurs subtilités et complexités. D'une part, les vitesses alternatives varient; en d'autres termes, il se trouve plusieurs tempi rapides et plusieurs tempi lents quoiqu'ils soient métriquement reliés d'une

certaine manière. De plus, la relation entre les tempi est souvent délibérément rendue ambiguë en brouillant la relation entre eux. Par conséquent, la musique rapide et la lente semblent parfois être combinées de sorte qu'il n'est pas toujours clair si la musique est en fait dans un tempo rapide ou un lent.

Un dérivé formel est l'émergence d'une sorte de quatre mouvements en une conception qui projette son image sur l'œuvre en entier avec une rapide section d'ouverture faisant place à un scherzo mystérieux et très rapide [2] (renfermant un hommage à la musique de la maturité de Sibelius), une section lyrique lente [3] et un finale prolongé [4] où les éléments précédents s'accumulent et finissent par s'effondrer comme sous leur propre poids, ne laissant qu'un rythme palpitant.

La symphonie est instrumentée pour un orchestre normal assez vaste renforcé d'une clarinette contrebasse dans la section des bois. Les demandes de percussion sont modestes mais il se trouve néanmoins trois séries de timbales placées à droite, à gauche et au centre à l'arrière de l'orchestre. Cet arrangement n'est pas seulement le résultat d'échanges antiphoniques dramatiques entre les timbales, il offre aussi aux instruments un potentiel mélodique considérable, un trait qui est particulièrement évident dans la principale section lente. Ici, des mélodies souples et expressives se déplacent autour des trois séries de timbales et dialoguent avec d'autres lignes ailleurs dans l'orchestre. La difficulté de l'écriture demande une virtuosité exceptionnelle de la part des timbaliers qui non seulement doivent être d'une précision de fraction de seconde mais encore former collectivement les phrases musicales tout en réaccordant continuellement leurs instruments pendant qu'ils jouent. Je suis reconnaissant à Steven Barnard, premier timbalier de l'Orchestre national de la BBC du pays de Galles, pour ses conseils et encouragements dans le développement de ces parties.

Sixteen Sunrises est une composition de 2013 pour l'Orchestre philharmonique de Nagoya qui en a donné la création sous la direction encore une fois de

Martyn Brabbins le 30 mai 2014 à Nagoya au Japon. La partition est dédiée au musicologue Malcolm MacDonald (1948–2014).

Une de mes pièces orchestrales précédentes, *Tenebrae* (2008) est une méditation sur la noirceur, c'est pourquoi j'ai voulu écrire quelque chose de complètement contrastant pour la nouvelle pièce : la remplir de lumière. L'un des débuts les plus rayonnants en musique est le commencement de *Lohengrin* de Wagner, j'ai ainsi pris la liberté « d'emprunter » l'accord en la majeur aux cordes (et rien d'autre) du début de l'œuvre et de l'envoyer dans des directions totalement différentes. Le titre de la pièce se réfère au nombre de levers de soleil qu'on peut normalement observer sur une période de vingt-quatre heures de l'International Space Station (ISS) puisqu'elle fait le tour de la terre à chaque 90 minutes environ.

Plusieurs compositeurs ont écrit des levers de soleil musicaux dont (pour n'en nommer que quelques-uns) Haydn, Rossini, Ravel, Wagner, Strauss, Grieg, Nielsen et Sibelius. Leurs œuvres décrivent souvent l'événement plutôt comme un processus graduel mais, vu de l'ISS, le lever de soleil est une affaire de secondes – et son coucher est évidemment aussi soudain. Cette idée de passer soudainement des ténèbres à la lumière et inversement forme la base de la forme de ma pièce. Le contraste entre ténèbres et lumière se produit plusieurs fois et est toujours réalisé de manière légèrement différente tandis que le processus d'illumination le plus soutenu est réservé pour la fin.

Il est peut-être intéressant de faire remarquer que je n'ai jamais essayé en fait de décrire seize levers de soleil au cours des quelque quatorze minutes de durée de l'œuvre et de faire un effort pour les compter ne rapporterait pas grand-chose à l'auditeur !

Tandis que la Symphonie et *Sixteen Sunrises* sont toutes deux des compositions d'une certaine ambition orchestrées pour grands ensembles, les *Concertante Variations* sont écrites pour orchestre de chambre comme un léger divertimento

sans questions profondes mais conçu exclusivement pour le plaisir – ce fut certainement un morceau agréable à écrire. La pièce fut commandée par le Festival de musique et des arts de Presteigne avec l'aide financière du Fonds commémoratif Joan Hugues. Elle est dédiée au directeur du festival, George Vass, qui en a dirigé la création le 27 août 2011.

L'œuvre est un Concerto pour quintette à vent, cordes et timbales, concis dans la forme de thème et variations. Après une brève introduction, un thème lyrique introduit chaque instrument à vent à tour de rôle. Cinq variations suivent, en tempo alternativement rapide et lent, finissant par un fugato animé où les cordes, qui n'ont joué jusqu'ici qu'un rôle d'accompagnement, sont finalement mises en évidence. L'œuvre se termine avec le retour de l'introduction, amenant la musique à une fin joyeuse et énergique.

En 1988, j'ai reçu une commande de la BBC d'écrire une sorte de «levé» pour son festival *Italia*, célébrant quatre siècles de musique italienne. Comme on m'a demandé d'arranger la **Toccata** de l'*Orfeo* de Monteverdi pour instruments modernes, j'ai décidé d'utiliser la version la plus longue de la musique telle qu'elle apparaissait au début des *Vêpres* de Monteverdi en 1610. L'instrumentation de hautbois, soprano saxophone, bassons, cuivres et cordes basses a été partiellement déterminée par des raisons d'ordre pratique vu la proximité d'*Anahit* de Scelsi que la pièce précédait et qui est orchestrée pour des forces assez semblables. J'ai décidé néanmoins d'ajouter de la percussion accordée sous forme de crotales, cloches et gongs accordés pour transmettre un peu de la résonance et de la vibrante sonorité que j'imagine ont dû étonner les auditeurs qui ont entendue la Toccata pour la première fois à St-Marc à Venise au début du 17e siècle. La création de cette transcription a été donnée à Cardiff le 8 octobre 1998 par l'Orchestre national de la BBC du pays de Galles dirigé par George Benjamin.

© John Pickard 2017

L'Orchestre national de la BBC du pays de Galles (BBC NOW) est l'un des orchestres les plus polyvalents du Royaume-Uni avec ses fonctions multiples à la fois en tant qu'orchestre de la radio et orchestre symphonique régional du Pays de Galles. La programmation audacieuse de l'orchestre est guidée par le chef principal Thomas Søndergård et le chef lauréat Tadaaki Otaka. Le compositeur gallois Huw Watkins est compositeur associé de l'orchestre.

Généreusement soutenu par le Conseil des Arts du Pays de Galles et faisant partie de la BBC du pays de Galles, BBC NOW est l'orchestre en résidence du St David's Hall à Cardiff et présente une importante série de concerts un peu partout à travers le pays de Galles et l'Angleterre. Ces concerts sont presque tous retransmis sur la BBC. BBC NOW se produit à tous les deux ans au BBC Cardiff Singer of the World et à tous les ans dans le cadre des Proms de la BBC. L'orchestre a réalisé à l'automne 2015 l'une de ses tournées les plus ambitieuses alors qu'il a visité l'Amérique du Sud en plus d'avoir été résident à l'occasion des célébrations soulignant le cent-cinquantième anniversaire de l'établissement gallois en Patagonie.

L'orchestre est basé au BBC Hoddinott Hall, une salle de concert de réputation mondiale ainsi qu'un studio d'enregistrement basés au Wales Millennium Centre, Cardiff Bay où BBC NOW poursuit son travail en tant que principal orchestre du Royaume-Uni pour les bandes sonores de films.

Martyn Brabbins a été nommé directeur musical de l'English National Opera en 2016. Une forte source d'inspiration en musique britannique, Brabbins a poursuivi une active carrière d'opéra depuis sa jeunesse à Kirov et plus récemment à La Scala, au Bayerische Staatsoper et régulièrement à Lyon, Amsterdam, Francfort et Anvers. Il est une personnalité populaire aux Proms de la BBC et avec plusieurs des principaux orchestres du Royaume Uni; il dirige d'importants orchestres internationaux tels l'Orchestre Royal du Concertgebouw, l'Orchestre sym-

phonique métropolitain de Tokyo et Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.

Connu comme défenseur de la musique nouvelle et particulièrement des compositeurs britanniques, il a dirigé des centaines de créations mondiales partout au monde. Il a enregistré plus de 120 disques jusqu'à maintenant dont des disques prisés d'opéras de Korngold, Birtwistle et Harvey. Il a été chef principal associé de l'Orchestre symphonique de la BBC d'Écosse (1994–2005), principal chef invité de l'Orchestre philharmonique royal de Flandre (2009–15), chef principal de l'Orchestre philharmonique de Nagoya (2012–16) ainsi que directeur artistique du Festival international de musique de Cheltenham (2005–07) et, en 2016, il a été choisi professeur invité au Collège royal de musique de Londres.

OTHER RELEASES WITH MUSIC BY JOHN PICKARD

THE FLIGHT OF ICARUS · THE SPINDLE OF NECESSITY (TROMBONE CONCERTO) · CHANNEL FIRING (BIS-1578)

Editor's Choice *Gramophone* · Supersonic *Pizzicato*
The Want List *Fanfare* Double 5 star review *BBC Music Magazine*

TENEBRAE · PIANO CONCERTO · SEA-CHANGE (BIS-1873)

IRR Outstanding *International Record Review* · The Want List *Fanfare*
Double 5 star review *BBC Music Magazine* · Recommendation *expeditionaudio.com*

NORRKÖPING SYMPHONY ORCHESTRA conducted by MARTYN BRABBINS
CHRISTIAN LINDBERG *trombone* · FREDRIK ULLÉN *piano*

These and other recordings from BIS are also available as high-quality downloads from eClassical.com

Produced in association with BBC Radio 3 and the BBC National Orchestra of Wales

BIS Records gratefully acknowledges the generous support of Dr John Grimshaw and the contribution made by the University of Bristol Faculty of Arts Research Fund.

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.

RECORDING DATA

Recording:	June 2016 at the BBC Hoddinot Hall Cardiff, Wales Producer: Thore Brinkmann (Takes Music Production) Sound engineer: Huw Thomas (BBC)
Equipment:	Microphones from DPA, Neumann and Schoeps, Studer digital mixing desk; monitoring equipment from B&W and Sennheiser, and Sequoia and Pyramid digital audio workstations. Original format: 24-bit / 96 kHz
Post-production:	Editing and mixing: Thore Brinkmann Executive producers: Robert Suff (BIS), Tim Thorne (BBC NOW)

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text:	© John Pickard 2017
Translations:	Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chéné (French)
Photo of John Pickard:	© Katie Truman-Williams
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.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-2261 © & © 2017, BIS Records AB, Åkersberga.

The copyright in the recording is owned by BIS Records. The BBC Radio 3 and BBC National Orchestra of Wales word marks and logos are trade marks of the British Broadcasting Corporation and used under licence. BBC logo © BBC 2014.

John Pickard

Front cover: A composite image, made from ten frames, showing the International Space Station in silhouette as it transits the sun at roughly five miles per second, as seen from Newbury Park, California, 17th December 2016.

Photo Credit: NASA / Joel Kowsky

BIS-2261