

- 1 **UPRISING** ~ Muse 4'56
Words and music by Matthew Bellamy © Warner / Chappell Music Scandinavia AB
- 2 **SINCE I'VE BEEN LOVING YOU** ~ Led Zeppelin 7'02
Words and music by Jimmy Page/Robert Plant/John Jones
© Warner / Chappell Music Scandinavia AB
- 3 **OCTAVARIUM** ~ Dream Theater 16'19
Words and music by John Petrucci/Michael Portnoy/John Myung/
Kevin Labrie/Jordan Rudess © Warner / Chappell Music Scandinavia AB
- 4 **FIGHT FIRE WITH FIRE** ~ Metallica 5'07
Words and music by Cliff Burton/James Hetfield/Lars Ulrich
© Creeping Death Music / Universal Music Publishing AB
- 5 **HEY YOU** ~ Pink Floyd 4'39
Words and music by Roger Waters © Roger Waters Music Overseas Ltd · BMG Rights Management (UK) Ltd
- 6 **ORION** ~ Metallica 7'16
Music by Cliff Burton/James Hetfield/Lars Ulrich © Creeping Death Music / Universal Music Publishing AB
- 7 **PROCLAMATION** ~ Gentle Giant 6'24
Words and music by Kerry Minnear/Derek Shulman/Ray Shulman
© Alucard Publishing; Chrysalis Music Ltd
- 8 **MOTIVY** for double bass solo 4'04
Emil Tabakov © Edition Tabakov

- 9 **(ANESTHESIA) PULLING TEETH ~ Metallica** 3'24
Music by Cliff Burton © Creeping Death Music / Universal Music Publishing AB
- 10 **SUPERMASSIVE BLACK HOLE ~ Muse** 3'31
Words and music by Matthew Bellamy © Warner / Chappell Music Scandinavia AB
- 11 **CTHULHU ~ Alkaloid** 5'48
Written by Florian Magnus Maier (Morean) and Hannes Grossmann
- 12 **ALABAMA SONG ~ The Doors** 3'18
from 'Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny'
Words by Bertolt Brecht; Music by Kurt Weill © Universal Edition AG, Wien, Austria

TT: 72'53

Bram van Sambeek *bassoon*

Rick Stotijn *double bass*

Sven Figee *Hammond organ*

Marijn Korff de Gidts *drums / percussion*

Arranged especially for ORBI by Marijn van Prooijen
except *Pulling Teeth* (Bram van Sambeek) and *Cthulhu* (Morean)

I'm writing this text on an evening off during a chamber music festival. I only had a rehearsal today – a piece for wind quintet and piano by a so-called 'second-rate composer'. While the violinists and pianists are working hard on yet another performance of yet another masterpiece by Beethoven or Brahms, I'm using my free time to prepare my response to this glaring injustice. Obviously our second-rate composer did not explore the potential of the wind instruments – instead he put everything requiring any virtuosity at all in the piano part, in order to achieve yet another easy and predictable success. The situation isn't an uncommon one for a bassoonist, let alone for a double bass player, always supporting and blending in, or a Hammond organ player who often can be shoved into the background in a rock band, or a classical percussionist, educated in the art of silently counting bars for twenty minutes before playing a single note... so let me therefore present our collective and positively channelled frustration in the form of the unique rock band ORBI – The Oscillating Revenge of the Background Instruments!

As soloists, we all struggle to free our instruments from the limitations that they are associated with, and as a band we feel strengthened in this ongoing battle. We have spent a lot of time on the performance practices of progressive rock/metal, and have in that way managed to broaden the horizons of our instruments. While Marijn was looking for the right size of oil vessel to make an aggressive sound that still doesn't blow the bass and bassoon out of the studio, I spent hours refining the art of shouting through the bassoon to find the rugged sound suitable for the outbursts of Robert Plant in Led Zeppelin's *Since I've been loving you*. Rick has pushed the limits of the double bass to where no fingerboard supports the fingers and no bow has ever touched the strings before, while the three of us have been coached by our brilliant Hammond player Sven, the only real blues/rock musician in the band, and the one who ensured the presence of the rock feeling and flow.

I have spent a long time selecting the most suitable rock songs from my own favourites, and master-arranger Marijn van Prooijen has made sure that each member

of the band gets his share of those ‘guitar hero’ moments that we all seem to crave. Having four soloists take the spotlight usually doesn’t work well, but in this case we have the advantage of more than enough experience in accompanying skills: from the unusually high regions and solo effects that we explore on our instruments, we can easily jump back into supporting role.

Although ORBI is made up of a unique combination of instruments, allowing accompanying instruments the opportunity to shine isn’t unknown on the rock scene. This is one reason why we have a special focus on Metallica, with three songs that form an indirect homage to Cliff Burton, the band’s exceptional bass guitarist who sadly passed away in 1986 in a traffic accident while on tour. Burton’s pioneering way of playing the bass guitar was discovered by Metallica’s founding members Lars Ulrich and James Hetfield when they heard an early version of what would become *Pulling Teeth* for bass guitar and drums (here on bassoon and drums). Ulrich and Hetfield were attracted by the virtuosity of what they first thought was an electric guitar, and immediately invited Burton to join the band. This mixing-up of instruments is a nice example of what an ‘oscillating revenge of a background instrument’ can sound like. (It also reminds me of some musicians who praised the virtuosity of ‘the violinist’ in our recording of the piece *Harlem Nocturne*, when it was in fact Rick Stotijn on the bass imitating the skills of electric guitarist Danny Gatton.)

Behind all the distortion and scratching that is inherent to both the agonizing sounds of a dentist’s drill and the thrash metal of those days, it’s clear that Burton’s solo is heavily influenced by classical music – in fact Burton took inspiration from Bach and taught some music theory to the other band members, and I must admit to having taken an evil pleasure in fooling audiences by suggesting that I’ve started on Bach’s Second Cello Suite while in fact playing the beginning of *Pulling Teeth*.

The baroque-sounding intro of *Fight Fire with Fire* was also Burton’s idea, and the frightening *crescendo*, fit to illustrate the threat of nuclear warfare, leads to a section

that bursts into one of Metallica's fastest thrash metal songs. It is hugely challenging to play for all the band members; aside from the extremely fast riffs and virtuosic solos, it turned out that I had been head-banging on the wrong beat for twenty-two years! (It's worth checking out our Youtube/Vevo channel for the slightly over-the-top clip that we have made of the song.) The much-loved instrumental number *Orion* is also mostly written by Cliff Burton and shows a more lyrical approach towards bass playing and classical style in the middle section. It has been called his 'swansong' by drummer Lars Ulrich.

A second band that is highlighted on this CD is Muse, with *Uprising* and *Supermassive Black Hole*. The refrain of *Uprising* is 'They will not force us / They will stop degrading us / They will not control us / We will be victorious' – a great protest song that also resonates very well with our concept. Muse always likes to create new sound worlds, combining sweet choirs and falsetto voice with rugged bass sounds – ideal to translate through our instruments.

Dream Theater, the masters of the current progressive metal scene, are a fantastic inspiration for us. While rehearsing *Octavarium*, we were stunned by their symphonic approach, extreme virtuosity, and swift time signature changes that we until then had only encountered in the most extreme contemporary classical music. I have always enjoyed listening to that epic song in its original length (24 minutes), but for our use we have shortened it to 'only' 16 minutes, highlighting the instrumental sections.

Another very progressive rock band that is featured here is Gentle Giant, a group consisting of genius multi-instrumentalists that once stated their aim as being 'to expand the frontiers of contemporary popular music at the risk of becoming very unpopular'. Chosen by our drummer Marijn, *Proclamation* showcases the funky, absurdist, epic, and harmonically and rhythmically complex aspects of the band in a single song.

Motivy is a contemporary classical piece for double bass solo with some sharp rocky edges. Born in Ruse, Bulgaria, Emil Tabakov studied the bass at the Bulgarian State

Conservatory with Todor Toshev, who asked him write *Motivy*, his first work for double bass, composed in 1968. During the summer holidays, Tabakov would play various instruments in a pop/rock band. In *Motivy* there is a clear influence from Bulgarian folk song but also from Shostakovich – who might be described as the classical heavy metal composer of the time...

Cthulhu, from the progressive death metal band Alkaloid, is an example of what may very well be the most extreme style explored on this album. Florian Magnus Maier, the composer, guitarist and singer of Alkaloid, is a kindred spirit of ours in that he clearly doesn't set himself any limits in any style. In his case, this means being a contemporary classical composer transforming into a growling death metal singer whenever he feels like it. Sounding as though it comes from the other side of the grave, Florian's voice is another sound that is stimulating to find the technique to match on the double bass and the bassoon, and to record his own arrangement with him present in the studio was inspiring.

At the other end of the spectrum is the most subtle song on the album, *Hey You* by Pink Floyd. It tells the story of the fictional character Pink who tries to regain contact with the outside world, but who can't see or hear anything from behind The Wall. Pink Floyd has a unique ability to express a desperately melancholic sound that also seems very suitable for the instruments in our band.

On a happier note we chose to record the cheeky version by The Doors of Kurt Weill's *Alabama Song (Whisky Bar)*, with lyrics by Bertolt Brecht. The song originally comes from their opera *Rise and Fall of the City of Mahagonny*, and gives a gloomy image of the capitalist world through music that is mostly light-hearted and drunk-sounding. This causes a feeling of alienation, or what Brecht called 'Verfremdungseffekt', and forms Brecht and Weill's revenge on the pompous traditional opera.

© *Bram van Sambeek 2018*

Bram van Sambeek is the only bassoonist to have received the most prestigious Dutch award in the field of music: the Dutch Music Prize. In 2011 he won a Borletti-Buitoni Trust Award, and he has also been admitted to the Chamber Music Society Two programme of New York's Lincoln Center. Very active as a soloist, he has performed with numerous orchestras all over the world. Bram holds a professorship at the Hochschule of Cologne since 2017. He played for ten years as principal bassoonist in the Rotterdam Philharmonic Orchestra and as a regular guest principal in the London Symphony Orchestra and Mahler Chamber Orchestra. Bram is known for his extremely versatile approach to bassoon playing, and for striving to realise all possible styles on the bassoon; a previous recording for BIS with bassoon concertos by Kalevi Aho and Sebastian Fagerlund won the prestigious *BBC Music Magazine* Award.

<http://bramvansambeek.com>

Rick Stotijn is regarded as one of the world's leading bass players. In 2013, he received the prestigious Dutch Music Prize, praised for his 'stirring musicality and staggering virtuosity'. He performs regularly as soloist with orchestras such as the Swedish Radio Symphony Orchestra, Amsterdam Sinfonietta, Residentie Orkest The Hague and the Netherlands Radio Philharmonic Orchestra. Rick has been principal double bass in orchestras including the Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin and Amsterdam Sinfonietta and currently holds the same position in the Swedish Radio Symphony Orchestra and Mahler Chamber Orchestra. As guest principal, he plays regularly in the London Symphony Orchestra, the Royal Concertgebouw Orchestra and the Chamber Orchestra of Europe. Since 2017 Rick is professor at the Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. His recordings have received critical acclaim in magazines including *Gramophone* and *The Strad*.

<http://www.rickstotijn.com>

Sven Figuee studied jazz piano at the Rotterdam Conservatory and played with various funk and rock bands from around The Hague. After college he worked with the Netherlands' currently most famous rock singer Anouk, touring Europe and America and appearing on her second, platinum-selling album *Urban Solitude* on Hammond organ and piano. Sven started his own band, 'Sven Hammond', in 2006. The band has been highly acclaimed and successful in the Netherlands and abroad, releasing five studio albums and three live albums and being nominated for the Dutch record award 'Edison' in the categories jazz (twice) and pop. Sven has played at numerous festivals such as North Sea Jazz, Pinkpop, Roskilde and Rock am Ring but also at Festival Classique and the O/Modernt Festival. In 2008 he started his own studio and production company, 'Marmalade Music', where this album was recorded.

Marijn Korff de Gidts received his Master's degree from the Conservatorium van Amsterdam and also studied in New York, West Africa and India. Besides classical percussion he is active in the fields of contemporary music, non-Western music, improvised music and electronic music. He has collaborated with actors, directors and visual artists in musical theatre productions by companies and organizations such as Toneelschuur, MC Kassett, Oorkaan and SOIL. The Concertgebouw Orchestra, Netherlands Radio Kamer Filharmonie, Slagwerk Den Haag and the Netherlands Wind Ensemble are some of the ensembles he has played with, and he performs regularly with his own groups Twitching Eye Trio and SOIL, for which he is also active as composer and director. He has worked on multi-media music projects with composers Aspasia Nasopoulou, Jasna Velickovic and Arthur Wagenaar. Since 2013 Marijn teaches at the Conservatorium van Amsterdam.

Bram van Sambeek

Rick Stotijn

Ich schreibe diesen Text an einem freien Abend bei einem Kammermusikfestival. Für mich stand heute nur eine Probe auf dem Programm: ein Stück für Bläserquintett und Klavier aus der Feder eines sogenannten „zweitrangigen“ Komponisten. Während die Geiger und Pianisten emsig mit einer weiteren Aufführung eines weiteren Meisterwerks von Beethoven oder Brahms beschäftigt sind, nutze ich die Auszeit, um meine Antwort auf diese himmelsschreiende Ungerechtigkeit zu entwerfen. Offensichtlich hat unser zweitrangiger Komponist sich nicht die Mühe gemacht, das Potential der Blasinstrumente zu erkunden, sondern alle Virtuosität in den Klavierpart gesteckt, um einen weiteren leichten und berechenbaren Erfolg zu erzielen. Unterstützen und Sich-Einfügen: eine nicht ungewöhnliche Situation für Fagottisten und erst recht für Kontrabassisten. Wer in einer Rockband Hammond-Orgel spielt, wird ebenfalls gern in den Hintergrund gedrängt, und auch klassische Schlagzeuger – ausgebildet in der Kunst, zwanzig Minuten lang lautlos Takte zu zählen, um dann eine einzige Note zu spielen – können davon ein Lied singen. Unsere kollektive Frustration haben wir nun positiv fokussiert – und so entstand die einzigartige Rockband ORBI: The Oscillating Revenge of the Background Instruments (Die oszillierende Rache der Hintergrundinstrumente)!

Als Solisten bemühen wir uns alle darum, die Schranken unserer Instrumente zu überwinden, und als Band fühlen wir uns in diesem unablässigen Kampf bestärkt. Wir haben uns ausgiebig mit der Aufführungspraxis des Progressive Rock bzw. Progressive Metal beschäftigt und konnten so den Horizont unserer Instrumente erweitern. Während Marijn nach der richtigen Größe eines Ölkantisten für einen möglichst aggressiven Sound suchte, der gleichwohl Kontrabass und Fagott nicht aus dem Studio fegt, verbrachte ich Stunden damit, die Kunst des Durch-das-Fagott-Schreiens so zu verfeinern, dass sie dem rauen Klang von Robert Plants vokalen Ausbrüchen in Led Zeppelins *Since I've been loving you* nahekommt. Rick hat die Grenzen des Kontrabasses in Regionen verschoben, in denen kein Griffbrett mehr die Finger stützt und wo noch nie

ein Bogen die Saiten berührt hat; alle drei wurden wir von unserem brillanten Hammond-Spieler Sven – dem einzigen echten Blues/Rock-Musiker in der Band – trainiert, der für das rechte Rock-Feeling und den Flow sorgte.

Ich habe viel Zeit damit zugebracht, aus meinen Lieblingsstücken die geeignetsten Rocksongs auszuwählen, und Meister-Arrangeur Marijn van Prooijen hat jedes Bandmitglied sorgsam mit jenen „Guitar Hero“-Momenten ausgestattet, nach denen wir uns alle zu sehnen scheinen. Vier Solisten im Rampenlicht – das funktioniert in der Regel nicht sonderlich gut, wir aber können mit mehr als genug Erfahrung in Sachen Begleitung aufwarten: Von den ungewöhnlich hohen Registern und Solo-Effekten, die wir auf unseren Instrumenten erkunden, können wir immer wieder leicht in den Begleitmodus umschalten.

Obwohl ORBI aus einer einzigartigen Kombination von Instrumenten besteht, ist es in der Rockszene nicht unbekannt, auch Begleitinstrumente in den Vordergrund treten zu lassen. Das ist ein Grund, warum wir einen besonderen Schwerpunkt auf Metallica legen – mit drei Songs, die eine indirekte Hommage an Cliff Burton darstellen, den außergewöhnlichen Bassgitarristen der Band, der 1986 leider bei einem Verkehrsunfall während einer Tournee ums Leben kam. Metallicas Gründungsmitglieder Lars Ulrich und James Hetfield entdeckten Burtons bahnbrechende Art, Bass zu spielen, als sie eine frühe Version von *Pulling Teeth* für Bass und Schlagzeug hörten (hier in einer Fassung für Fagott und Schlagzeug aufgenommen). Die Virtuosität seines Spiels – zunächst hielten sie das Instrument für eine E-Gitarre! – fesselte Ulrich und Hetfield und veranlasste sie, ihn sofort in ihre Band einzuladen. Diese schillernde Entgrenzung von Instrumenten ist ein schönes Beispiel dafür, wie die „oszillierende Rache eines Hintergrundinstruments“ klingen kann. (Außerdem erinnert es mich an einige Musiker, die die Virtuosität des „Geigers“ in unserer Einspielung des *Harlem Nocturne* lobten, wo doch in Wirklichkeit Rick Stotijn am Bass die Fähigkeiten des E-Gitarristen Danny Gattton nachahmte).

Trotz aller Verzerrung und allem Knirschen – quälende Klänge, die sowohl den Bohrer beim Zahnarzt als auch den Thrash Metal jener Tage kennzeichnen – ist Burtons Solo-Spiel offenkundig von klassischer Musik beeinflusst. Tatsächlich hat er sich von Bach inspirieren lassen und den anderen Bandmitgliedern ein wenig Musiktheorie beigebracht – und mit diebischem Vergnügen, das gebe ich zu, mache ich das Publikum öfters glauben, Bachs Violoncello-Suite Nr. 2 anzustimmen, während ich in Wirklichkeit den Anfang von *Pulling Teeth* spiele.

Auch das barock wirkende Intro von *Fight Fire with Fire* war Burtons Idee, und das beängstigende Crescendo, das die Bedrohung durch den Atomkrieg symbolisiert, führt zu einem Abschnitt, der in einen der schnellsten Thrash Metal-Songs von Metallica explodiert – eine große Herausforderung für alle Bandmitglieder. In der Beschäftigung mit den extrem schnellen Riffs und virtuosen Soli stellte sich übrigens heraus, dass ich zweiundzwanzig Jahre lang auf der falschen Taktzeit „headgebangt“ habe! (In diesem Zusammenhang ist der ein wenig überdrehte Videoclip zu diesem Song zu empfehlen, der auf unserem Youtube/Vevo-Kanal zu finden ist.) Die beliebte Instrumentalnummer *Orion* stammt ebenfalls weitgehend von Cliff Burton und zeigt im Mittelteil einen lyrischeren Umgang mit dem Bass und der Klassik; der Drummer Lars Ulrich nannte das Stück Burtons „Schwanengesang“.

Eine zweite Band im Fokus dieses Albums ist Muse, hier vertreten mit *Uprising* und *Supermassive Black Hole*. Der Refrain von *Uprising* lautet „They will not force us / They will stop degrading us / They will not control us / We will be victorious“ (Sie werden uns nicht bezwingen / Sie werden aufhören, uns zu erniedrigen / Sie werden uns nicht beherrschen / Wir werden siegen) – ein großer Protest-Song, der zudem sehr gut zu unserem Konzept passt. Muse erschaffen gern neue Klangwelten, sie kombinieren süße Chöre und Falsettstimme mit rauen Bass-Sounds – ideal für eine Übertragung auf unsere Instrumente.

Dream Theater, die Meister der aktuellen Progressive Metal-Szene, sind eine fan-

tastische Inspiration für uns. Bei den Proben zu Octavarium verblüfften uns ihr symphonischer Ansatz, ihre extreme Virtuosität und ihre schnellen Taktwechsel, die uns bis dato nur in extremsten Formen der zeitgenössischen „klassischen Musik“ begegnet waren. Ich habe diesen epischen Song immer gerne in der Originallänge von 24 Minuten gehört, für unsere Zwecke aber haben wir ihn auf „nur“ 16 Minuten gekürzt und uns dabei auf die instrumentalen Abschnitte konzentriert.

Eine andere höchst progressive Rockband ist Gentle Giant, eine Gruppe von genialen Multi-Instrumentalisten, die einmal verlautbarten, ihr Ziel sei es, „die Grenzen der zeitgenössischen populären Musik zu erweitern – auf die Gefahr hin, dadurch sehr unpopulär zu werden“. *Proclamation*, ausgewählt von unserem Drummer Marijn, demonstriert auf engstem Raum, wie funky, absurd, episch und komplex – sowohl harmonisch wie auch rhythmisch – sie waren.

Motivy ist ein zeitgenössisches klassisches Stück für Kontrabass solo mit einigen scharfen, „rockigen“ Kanten. Emil Tabakov, geboren im bulgarischen Russe, studierte Kontrabass am bulgarischen Nationalkonservatorium bei Todor Toshev, auf den die Anregung zu seinem ersten, 1968 komponierten Werk für Kontrabass zurückgeht. In den Sommerferien spielte Tabakov verschiedene Instrumente in einer Pop/Rock-Band. *Motivy* ist deutlich von der bulgarischen Volksmusik, aber auch von Schostakowitsch beeinflusst – den man als den klassischen Heavy Metal-Komponist jener Zeit bezeichnen könnte ...

Cthulhu von der Progressive Death Metal-Band Alkaloid vertritt den vielleicht extremsten Stil auf diesem Album. Florian Magnus Maier, der Komponist, Gitarrist und Sänger von Alkaloid, ist uns darin verwandt, dass er sich in keinem Stil irgendwelche Grenzen setzt. In seinem Fall bedeutet das, dass er sich nach Belieben von einem zeitgenössischen klassischen Komponisten in einen knurrenden Death Metal-Sänger verwandeln kann. Florians Stimme klingt, als käme sie von jenseits des Grabes – ein weiterer Klang, bei dem es Spaß macht, eine Entsprechung für Kontrabass und Fagott

zu finden; es war sehr inspirierend, in seiner Anwesenheit sein eigenes Arrangement im Studio einzuspielen.

Am anderen Ende des Spektrums befindet sich der subtilste Song des Albums: *Hey You* von Pink Floyd. Er erzählt die Geschichte der fiktiven Figur Pink, die versucht, wieder Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen, aber hinter der Mauer (The Wall) nichts sehen oder hören kann. Auf unvergleichliche Weise finden Pink Floyd für diese verzweifelte Melancholie einen Klang, der zudem für die Instrumente unserer Band wie geschaffen ist.

In etwas glücklicherer Stimmung haben wir die freche Doors-Version des *Alabama Song (Whisky Bar)* von Kurt Weill und Bertolt Brecht ausgewählt. Der Song stammt aus der Oper *Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny* und zeichnet zu weitgehend unbeschwerten, trunkenen Klängen ein düsteres Bild der kapitalistischen Welt. Dies erzeugt ein Gefühl der Distanzierung – jenen „Verfremdungseffekt“ (Brecht) also, mit dem Brecht und Weill Rache an der pompösen traditionellen Oper nahmen.

© *Bram van Sambeek 2018*

Bram van Sambeek ist der einzige Fagottist, der die renommierteste Auszeichnung der Niederlande im Bereich der Musik erhalten hat: den Niederländischen Musikpreis. Im Jahr 2011 gewann er den Borletti-Buitoni Trust Award und wurde außerdem in das Chamber Music Society Two-Programm des New Yorker Lincoln Center aufgenommen. Der vielgefragte Solist hat mit zahlreichen Orchestern auf der ganzen Welt gespielt. Seit 2017 hat Bram eine Professur an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln inne. Er war zehn Jahre lang Solo-Fagottist des Rotterdam Philharmonic Orchestra und gastierte in dieser Funktion regelmäßig im London Symphony Orchestra und im Mahler Chamber Orchestra. Bram ist bekannt für seine äußerst vielseitige Herangehensweise an das Fagott und sein Bestreben, alle erdenklichen Stile darauf umzusetzen; seine

BIS-Einspielung mit Fagottkonzerten von Kalevi Aho und Sebastian Fagerlund wurden mit dem renommierten *BBC Music Magazine Award* ausgezeichnet.
<http://bramvansambeek.com>

Rick Stotijn gilt als einer der weltweit führenden Kontrabassisten. Im Jahr 2013 erhielt er für seine „mitreißende Musikalität und atemberaubende Virtuosität“ den renommierten Niederländischen Musikpreis. Er tritt regelmäßig als Solist mit Orchestern wie dem Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchester, der Amsterdam Sinfonietta, dem Residentie Orkest Den Haag und der Niederländischen Radiophilharmonie auf. Rick war Solo-Kontrabassist in Orchestern wie dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und der Amsterdam Sinfonietta und hat diese Position derzeit im Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchester und dem Mahler Chamber Orchestra inne; außerdem gastiert er in dieser Funktion regelmäßig im London Symphony Orchestra, dem Royal Concertgebouw Orchestra und dem Chamber Orchestra of Europe. Seit 2017 ist Rick Professor an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Seine Aufnahmen haben großes Lob der Kritik erhalten, u.a. in Zeitschriften wie *Gramophone* und *The Strad*.
<http://www.rickstotijn.com>

Sven Figee studierte Jazzklavier am Konservatorium zu Rotterdam und spielte in verschiedenen Funk- und Rockbands im Großraum Den Haag. Nach dem Studium arbeitete er mit der derzeit berühmtesten niederländischen Rocksängerin Anouk, tourte durch Europa und Amerika und wirkte auf der Hammond-Orgel und am Klavier an ihrem zweiten, mit Platin ausgezeichneten Album *Urban Solitude* mit. 2006 gründete Sven seine eigene Band „Sven Hammond“. Die Band wird in den Niederlanden wie im Ausland gefeiert und ist sehr erfolgreich; sie veröffentlichte fünf Studio- und drei Live-Alben und wurde für den niederländischen Schallplattenpreis „Edison“ in den Kategorien Jazz (zweimal) und Pop nominiert. Sven spielte auf zahlreichen Festivals wie

North Sea Jazz, Pinkpop, Roskilde, Rock am Ring, aber auch auf dem Festival Classique und dem O/Modernt Festival. Im Jahr 2008 gründete er seine eigene Studio- und Produktionsfirma „Marmalade Music“, wo auch das vorliegende Album aufgenommen wurde.

Marijn Korff de Gidts erhielt seinen Master am Conservatorium van Amsterdam; weitere Studien führten ihn darüber hinaus nach New York, Westafrika und Indien. Neben seiner Arbeit als klassischer Schlagzeuger ist er in der zeitgenössischen Musik, der nicht-westlichen Musik, der improvisierten Musik und der elektronischen Musik aktiv. Er hat mit Schauspielern, Regisseuren und bildenden Künstlern in Musiktheaterproduktionen von Compagnien und Organisationen wie Toneelschuur, MC Kassett, Oorkaan und SOIL zusammengearbeitet. Das Concertgebouw Orchestra, die Nederlands Radio Kamer Filharmonie, Slagwerk Den Haag und das Netherlands Wind Ensemble sind einige der Ensembles, mit denen er gespielt hat; regelmäßig tritt er mit seinen eigenen Gruppen Twitching Eye Trio und SOIL auf, für die er auch als Komponist und Musikalischer Leiter tätig ist. Mit den Komponisten Aspasia Nasopoulou, Jasna Velickovic und Arthur Wagenaar hat er bei multimedialen Musikprojekten zusammengearbeitet. Seit 2013 unterrichtet Marijn am Conservatorium van Amsterdam.

Sven Figee

Marijn Korff de Gidts

J'écris ce texte pendant une soirée libre durant un festival consacré à la musique de chambre. Je n'ai eu qu'une seule répétition aujourd'hui – une pièce pour quintette à vent et piano d'un compositeur de deuxième ordre. Pendant que les violonistes et les pianistes travaillent d'arrache-pied sur une autre exécution d'un autre chef-d'œuvre de Beethoven ou de Brahms, je profite de mon temps libre pour préparer ma réponse à cette injustice flagrante. Manifestement, notre compositeur de deuxième ordre n'a pas exploré le potentiel des instruments à vent – il a plutôt mis tout ce qui peut être virtuose dans la partie de piano afin d'obtenir un autre succès facile et prévisible. La situation n'est pas rare pour un bassoniste, pour ne rien dire d'un contre-bassoniste, qui doit toujours soutenir et se fondre dans le paysage, ou un organiste Hammond, souvent relégué à l'arrière-plan dans un groupe de rock, ou un percussionniste classique aguerri dans l'art de compter silencieusement les mesures pendant vingt minutes avant de ne jouer qu'une seule note... Laissez-moi donc vous présenter notre frustration collective et positivement canalisée sous la forme du groupe de rock unique en son genre : ORBI – The Oscillating Revenge of the Background Instruments [La revanche oscillante des instruments d'arrière-plan] !

En tant que solistes, nous luttons tous afin de libérer nos instruments des limites auxquelles ils sont astreints, et en tant que groupe, nous nous sentons renforcés dans cette bataille permanente. Nous avons passé beaucoup de temps sur les pratiques d'exécution de groupes de rock/métal progressif et avons ainsi réussi à élargir les horizons de nos instruments. Alors que Marijn cherchait la bonne taille d'un réservoir à huile qui pourrait produire un son agressif mais qui ne soufflerait pas la basse et le basson hors du studio, j'ai passé des heures à affiner l'art de crier à travers le basson pour trouver la sonorité robuste adaptée aux explosions de Robert Plant dans *Since I've Been Loving You* de Led Zeppelin. Rick a repoussé les limites de la contrebasse là où aucune touche n'avait encore supporté les doigts et où aucun archet n'avait encore jamais touché les cordes, tandis que nous avons été coachés par notre brillant orga-

niste, Sven, le seul vrai musicien de blues/rock du groupe et celui qui s'est assuré de la présence du feeling rock et du flow.

J'ai passé beaucoup de temps à choisir les chansons rock les plus appropriées parmi mes pièces favorites et le maître-arrangeur Marijn van Prooijen s'est assuré que chaque membre du groupe ait sa part de moments « guitar hero » que nous avons tous envie de ressentir. Le fait d'avoir quatre solistes sous les feux de la rampe n'est généralement pas une garantie de succès mais en ce qui nous concerne, nous avons l'avantage d'avoir plus qu'assez d'expérience dans l'accompagnement : après nous être mus dans des registres inhabituellement élevés et des effets solos que nous exploitons sur nos instruments, nous pouvons facilement revenir en mode d'accompagnement.

Bien qu'ORBI soit composé d'une combinaison originale d'instruments, la possibilité accordée à des instruments d'accompagnement de briller n'est pas inconnue sur la scène rock. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis l'accent sur Metallica avec trois chansons qui rendent un hommage indirect à Cliff Burton, l'exceptionnel bassiste du groupe malheureusement disparu en 1986 dans un accident de la route lors d'une tournée. La façon pionnière de Burton de jouer de la guitare basse a été découverte par les membres fondateurs de Metallica, Lars Ulrich et James Hetfield, lorsqu'ils entendirent une version primitive de ce qui allait devenir *Pulling Teeth* pour guitare basse et batterie (ici dans une version pour basson et batterie). Ulrich et Hetfield ont été attirés par la virtuosité de ce qu'ils ont d'abord cru être une guitare électrique et ont immédiatement invité Burton à se joindre au groupe. Ce mélange d'instruments est un bel exemple de ce à quoi peut ressembler « la vengeance oscillante d'un instrument d'arrière-plan ». (Cela me rappelle aussi les musiciens qui ont fait l'éloge de la virtuosité du violoniste dans notre enregistrement de la pièce *Harlem Nocturne* alors qu'il s'agissait en fait de Rick Stotijn à la basse émulant les talents du guitariste électrique Danny Gatton.)

Derrière toute la distorsion et le grincement inhérents à la fois au bruit insoutenable d'une fraise de dentiste et au thrash metal d'alors, il est clair que le solo de Burton est fortement influencé par la musique classique – en fait, Burton s'est inspiré de Bach et a enseigné un peu de théorie musicale aux autres membres du groupe, et je dois admettre que j'ai pris un malin plaisir à tromper le public en suggérant que j'avais commencé à jouer la deuxième suite pour violoncelle de Bach alors qu'en fait, je jouais le début de *Pulling Teeth*.

L'intro baroque de *Fight Fire with Fire* fut aussi une idée de Burton, et l'effrayant *crescendo*, évoquant avec tant de justesse la menace de guerre nucléaire, mène à une section qui éclate dans l'une des chansons de thrash métal les plus rapides de Metallica. Elle constitue un défi énormément difficile à relever pour tous les membres du groupe. En plus des riffs extrêmement rapides et des solos virtuoses, il s'est avéré que j'avais fait du head-banging sur le mauvais rythme pendant vingt-deux ans ! (Cela vaut la peine de regarder le clip que nous avons réalisé de la chanson sur Youtube/Vevo.) La pièce instrumentale très appréciée, *Orion*, a également été principalement composée par Cliff Burton et témoigne d'une approche plus lyrique du jeu de basse et du style classique dans la section centrale. Le batteur Lars Ulrich l'a qualifiée de « chant du cygne ».

Un deuxième groupe mis en valeur sur cet enregistrement est Muse avec les chansons *Uprising* et *Supermassive Black Hole*. Le refrain de *Uprising* fait entendre les paroles suivantes : « Ils ne nous obligeront pas / Ils cesseront de nous humilier / Ils ne nous contrôleront pas / Nous serons victorieux ». Une grande protest song qui trouve un écho dans notre concept. Muse a toujours aimé créer de nouveaux mondes sonores, combinant des chœurs agréables et une voix de falsetto avec des basses rugueuses – idéal pour une relecture par le biais de nos instruments.

Dream Theater, les maîtres de la scène métal progressif actuelle, constitue une fantastique source d'inspiration pour nous. En répétant *Octavarium*, nous avons été

stupéfaits par leur approche symphonique, leur extrême virtuosité et les changements rapides de métrique que nous n'avions jusqu'alors rencontrés que dans la musique classique contemporaine la plus extrême. J'ai toujours aimé écouter cette chanson épique dans sa durée originale (vingt-quatre minutes), mais pour notre usage, nous l'avons raccourcie à seize minutes «seulement» en soulignant les sections instrumentales.

Un autre groupe de rock totalement progressif présenté ici est Gentle Giant qui était composé de génies multi-instrumentistes qui ont un jour déclaré que leur but était de «repousser les frontières de la musique populaire contemporaine au risque de devenir très impopulaire». Choisie par notre batteur Marijn, la chanson *Proclamation* met en scène les aspects funky, absurdes, épiques harmoniquement et rythmiquement complexes du groupe à l'intérieur d'une seule chanson.

Motivy est une pièce classique plus moderne pour contrebasse solo présentant des arêtes acérées. Né à Ruse, en Bulgarie, Emil Tabakov a étudié la contrebasse au Conservatoire d'Etat bulgare avec Todor Toshev qui lui a demandé d'écrire *Motivy*, sa première œuvre pour contrebasse, composée en 1968. Pendant les vacances d'été, Tabakov jouait de divers instruments au sein d'un groupe pop/rock. On entend dans *Motivy* l'influence manifeste de la chanson folklorique bulgare mais également de Chostakovitch – que l'on pourrait qualifier de compositeur de heavy metal classique de l'époque...

Cthulhu, du groupe de death metal progressif Alkaloid, est un exemple de ce qui pourrait bien être le style le plus extrême exploré sur cet album. Florian Magnus Maier, le compositeur, guitariste et chanteur d'Alkaloid est une âme sœur au sein du groupe dans la mesure où il ne se fixe clairement aucune limite dans aucun style. Dans son cas, cela signifie être un compositeur classique contemporain se transformant en un chanteur de death metal rugissant dès qu'il en a envie. Sonnant comme si elle venait d'outre-tombe, la voix de Florian est une autre sonorité qui nous stimule afin de trouver

la technique appropriée pour en trouver la correspondance sur une contrebasse et un basson. L'enregistrement de son propre arrangement en sa présence dans le studio a été une source d'inspiration.

A l'autre bout du spectre se trouve la chanson la plus subtile de cet enregistrement, *Hey You* de Pink Floyd. Elle raconte l'histoire du personnage fictif Pink qui tente de reprendre contact avec le monde extérieur mais qui ne peut ni voir ni entendre quoi que ce soit de derrière The Wall. Pink Floyd a la capacité unique de produire une sonorité désespérément mélancolique qui semble aussi correspondre parfaitement aux instruments de notre groupe.

Sur une note plus joyeuse, nous avons choisi d'enregistrer la version insolente des *Doors d'Alabama Song (Whisky Bar)* de Kurt Weill avec des paroles de Bertolt Brecht. Cette chanson provient de leur opéra *Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny* qui donne une image lugubre du capitalisme à travers une musique généralement légère et saoule. Cela provoque un sentiment d'aliénation, ou ce que Brecht appelait « *Verfremdungseffekt* » [effet de distanciation], qui était la vengeance de Brecht et Weill sur l'opéra traditionnel pompeux.

© *Bram van Sambeek 2018*

Bram van Sambeek est le seul bassoniste à avoir reçu le prix néerlandais le plus prestigieux dans le domaine musical : le Nederlandse Muziekprijs (Prix de la musique néerlandaise). En 2011, il a remporté le Borletti-Buitoni Trust Award et a également été admis au programme Lincoln Center de la Chamber Music Society Two de New York. Très actif en tant que soliste, il s'est produit avec de nombreux orchestres dans le monde entier. Bram est professeur à la Hochschule de Cologne depuis 2017. Il a été pendant dix ans bassoniste solo de l'Orchestre philharmonique de Rotterdam et soliste invité régulier de l'Orchestre symphonique de Londres et du Mahler Chamber Orches-

tra. Bram est connu pour son approche extrêmement polyvalente du basson et pour ses efforts pour exprimer tous les styles possibles sur son instrument. Son enregistrement précédent chez BIS consacré aux concertos pour basson de Kalevi Aho et de Sebastian Fagerlund a remporté le prestigieux *BBC Music Magazine Award*.
<http://bramvansambeek.com>

Rick Stotijn est considéré comme l'un des meilleurs contrebassistes au monde. Il a reçu en 2013 le prestigieux Nederlandse Muziekprijs (Prix de la musique néerlandaise) et a été loué pour son «émouvante musicalité et sa stupéfiante virtuosité». Il se produit régulièrement en tant que soliste avec des orchestres tels que l'Orchestre symphonique de la radio suédoise, la Sinfonietta d'Amsterdam, l'Orchestre de la Résidence de La Haye et l'Orchestre philharmonique de la radio néerlandaise. Stotijn a occupé le poste de contrebasse solo au sein d'orchestres tels le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin et la Sinfonietta d'Amsterdam et, en 2018, il occupait ce poste au sein de l'Orchestre symphonique de la radio suédoise et du Mahler Chamber Orchestra. Il joue régulièrement en tant que soliste invité en compagnie de l'Orchestre symphonique de Londres, de l'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam et du Chamber Orchestra of Europe. Depuis 2017, Rick Stotijn est également professeur à la Robert Schumann Hochschule de Düsseldorf. Des magazines comme *Gramophone* et *The Strad* ont salué ses enregistrements.
<http://www.rickstotijn.com>

Sven Figuee a étudié le piano jazz au Conservatoire de Rotterdam et a joué au sein de diverses formations de funk et de rock des environs de La Haye. Après l'université, il a travaillé, en tant que pianiste et qu'organiste Hammond, en compagnie de la chanteuse rock la plus célèbre des Pays-Bas, Anouk, en tournée en Europe et en Amérique ainsi que sur son deuxième album *Urban Solitude* qui a été certifié disque de platine. Figuee

a de plus fondé son propre groupe, Sven Hammond, en 2006 qui a remporté beaucoup de succès aux Pays-Bas et ailleurs. Sven Hammond a enregistré cinq albums en studio et réalisé trois albums live et a été mis en nomination pour le prix du disque néerlandais «Edison» dans les catégories jazz (à deux reprises) et pop. Sven a joué dans le cadre de nombreux festivals tels que North Sea Jazz, Pinkpop, Roskilde, Rock am Ring mais aussi au Festival Classique et au Festival O/Modernt Festival. En 2008, il a créé son propre studio et sa propre société de production, Marmalade Music, où cet enregistrement a été réalisé.

Marijn Korff de Gidts a obtenu sa maîtrise au Conservatoire d'Amsterdam et a également étudié à New York, en Afrique de l'Ouest et en Inde. En plus des percussions classiques, Korff de Gidts est également actif dans les domaines de la musique contemporaine, des musiques non occidentales, des musiques improvisées et de la musique électronique. Il a travaillé en compagnie d'acteurs, de metteurs en scène et d'artistes visuels dans des productions théâtrales musicales de compagnies et d'organisations comme Toneelschuur, MC Kassett, Oorkaan et SOIL. L'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, la Philharmonie de chambre de la radio néerlandaise, Slagwerk Den Haag et l'Ensemble à vent néerlandais sont quelques-uns des ensembles avec lesquels il a joué. Il se produit régulièrement avec ses propres groupes, Twitching Eye Trio et SOIL, pour lesquels il est également actif en tant que compositeur et directeur. Il a travaillé sur des projets de musique multimédia avec les compositeurs Aspasia Nasopoulou, Jasna Velickovic et Arthur Wagenaar. Depuis 2013, Marijn enseigne au Conservatoire d'Amsterdam.

ORBI would like to thank

Marijn van Prooijen for his great arrangements and his prepared-piano playing in *Alabama Song*;
Florian Magnus Maier for his arrangement of *Cthulhu* and inspiring presence during the recording;
Marion Schwebel for her always sharp ears and classical approach;
and Roland Dirkse for his sharp ears and un-classical approach.

DDD

RECORDING DATA

Recording: March 2017 (*Fight Fire with Fire*), July 2017 and February 2018 at Marmalade Music, Delft, The Netherlands (www.marmalademusic.nl)
Producer and sound engineer: Marion Schwebel (Take5 Music Production)
Associate producer: ORBI
Recording Engineer: Roland Dirkse
Equipment: Microphones from Neumann, AKG, Shure, Sennheiser; Motu HD192 Converter; Neve Mic Preamps;
Soundtrack Jade Analog Mixer; Logic, Sequoia and Pyramix digital audio workstations;
Monitoring: Sennheiser headphones, Genelec and B&W Speakers
Original format: 24-bit/96 kHz (*Fight Fire With Fire*: 24-bit/44.1 kHz)
Post-production: Editing: Marion Schwebel, except for *Fight Fire With Fire* (Roland Dirkse) and *Cthulhu*, *Supermassive Black Hole & Uprising* (Sven Figee)
Mixing: Marion Schwebel, except for *Fight Fire With Fire* (Roland Dirkse), *Cthulhu* (Sven Figee) and *Orion*, *Supermassive Black Hole & Uprising* (Roland Dirkse & Sven Figee)
Mastering: Marion Schwebel
Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Graphic design: Markel Urrutia (Smoke Signals Studio)
Cover text: © Bram van Sambeek 2018
Translations: Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Photography: © Hans Peter Photography www.hp-ph.com
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

Tel.: +46 8 544 102 30

info@bis.se www.bis.se

BIS-2297 © & © 2018, BIS Records AB, Åkersberga.

