

MIRRORED IN TIME Jörgen van Rijen · Alma Quartet

MIRRORED IN TIME Jörgen van Rijen · Alma Quartet

DESSNER, Bryce (b. 1976)

- 1 **Trombone Quintet, first movement** *(Chester)* 4'10

DOWLAND, John (1563–1626), arr. Nico Muhly

- 2 **I Saw My Lady Weep** *(St. Rose Music Publishing)* 5'06

MUHL, Nico (b. 1981)

- 3 **All Perfections Keep** *(St. Rose Music Publishing)* 9'36
(Variations on Dowland's *I Saw My Lady Weep*)

BARTÓK, Béla (1881–1945), arr. Dimitar Bodurov

- 4 **Bulgarian Rhythm I** *(Manuscript)* 1'00
No. 113 from *Mikrokosmos*

BODUROV, Dimitar (b. 1979)

- 5 **Inner Voice** *(Manuscript)* 9'44

BARTÓK, Béla, arr. Dimitar Bodurov

- 6 **Dance in Bulgarian Rhythm II** *(Manuscript)* 1'23
No. 149 from *Mikrokosmos*

FAURÉ, Gabriel (1845–1924), arr. Steven Verhelst

- 7 **La Chanson du pêcheur** *(Manuscript)* 3'47

Jacob TV (Jacob ter Veldhuis, b. 1951)

- 8 **Syracuse Blues** *(Boombox)* 3'47

SATIE, Erik (1866–1925), arr. Jörgen van Rijen

9 **Gnossienne No. 1** (*Manuscript*) 4'14

MAIER, Florian Magnus (b. 1973)

10 **Fadenschein** (*Manuscript*) 8'27

SCHUMANN, Robert (1810–56), arr. Geert van Keulen

Fantasiestücke, Op. 73 (*Donemus*) 11'19

11 I. *Zart und mit Ausdruck* 3'12

12 II. *Lebhaft, leicht* 3'29

13 III. *Rasch und mit Feuer* 4'29

PADDING, Martijn (b. 1956)

14 **Schumann's Last Procession** (*Padding Music Productions*) 7'32

MEIJERING, Chiel (b. 1954)

15 **Rock that Trombone** (*Donemus*) 2'24

TT: 74'36

Jörgen van Rijen *trombone*

Alma Quartet

Marc Daniel van Biemen *violin I* · Benjamin Peled *violin II*

Jeroen Woudstra *viola* · Clément Peigné *cello*

Filling the gap

Although the history of the trombone dates back to the fifteenth century, the chamber music repertoire for the instrument is extremely limited. ‘Especially in the classical and romantic periods, the time when chamber music flourished, no chamber music was written for trombone by the great composers’, notes trombonist Jörgen van Rijen. ‘There are some baroque pieces and there is new repertoire from the last sixty years, but there is a big gap.’

The solo trombonist of the Concertgebouworkest now wants to fill that gap in collaboration with the Alma Quartet. ‘If you want to tackle the issue, why not start with the king of chamber music: the string quartet’, van Rijen smiles. The result is *Mirrored in Time*, a programme that tells how it might have been and how it is now, in powerful arrangements and beautiful new works, realized in part with the support of the Concertgebouw Fund, the Els Mosler Fund of the Foundation Concertgebouworkest and the Performing Arts Fund NL.

Mirrored in Time can be read as a great arch that begins and ends with an adaptation of a contemporary work in which influences from rock and pop music play a significant role and timing is the most important aspect. In 2020 **Bryce Dessner**, not only a composer of many classical works and film scores but also guitarist of the rock band The National, wrote a Trombone Concerto for Jörgen van Rijen. The composer has adapted the concerto into a quintet for trombone and string quartet, and on this recording we hear its groovy first movement. It starts with a rhythmic pattern on one note which develops into a vigorous, dance-like theme.

The Dutch composer **Chiel Meijering** wrote *Rock that Flute* for recorder and orchestra, the solo instrument being the modern Eagle recorder that Adriana Breukink designed and built in 2008. At the request of Jörgen van Rijen, Meijering adapted the work, full of rock influences, into the closing piece: *Rock that Trombone* for trombone and string quartet. This virtuoso piece, in which van Rijen seem-

ingly effortlessly translates the notes of the much more agile recorder to the trombone, demonstrates what is possible on the instrument.

Between these two pillars of recent times, which represent the current state of affairs of trombone music, are five pairs of works consisting of an arrangement of an existing composition from bygone times mirrored by a recent or completely new work that in some way is connected to it.

For example, the American composer **Nico Muhly** was asked to adapt the lute song *I Saw My Lady Weep*, by the English lutenist **John Dowland**, and to write a new work in which this song plays a role. *I Saw My Lady Weep* is the first song from *The Second Book of Songs*, published in 1600. The song is representative of what is sometimes called ‘Elizabethan Melancholy’ or the ‘Cult of Darkness’, a style that aspired to capture deep feelings of grief, melancholy, and despair in music. Dowland does this at a slow pace, with much chromatism. *All Perfections Keep*, the new work by Muhly, is named after a phrase from Dowland’s song. It is a series of variations on *I Saw My Lady Weep*, in which the language of Dowland and the influences of contemporary pop music go together perfectly. The work ends with an atmospheric reference to the original melody.

The pairing of **Béla Bartók** and **Dimitar Bodurov** presents an older and a more recent way of dealing with folk music. Bodurov has arranged *Bulgarian Rhythm I* (No. 113) and *Dance in Bulgarian Rhythm II* (No. 149) from Bartók’s *Mikrokosmos* especially for van Rijen and the Alma Quartet. Under the title *Mikrokosmos*, Bartók wrote six volumes with a total of 153 progressive piano pieces for his son Péter between 1926 and 1939. Volume 5 and Volume 6 in particular contain pieces that can be regarded as concert repertoire, such as the *Six Dances in Bulgarian Rhythm* from Volume 6. Bartók took irregular Bulgarian rhythms as his starting point and superimposed melodies full of folk music influences. With its characteristic irregular 2+2+3 rhythm, *Bulgarian Rhythm I* from Volume 4 seems to be a simple,

swinging preliminary study for these dances. Compared to the originals, Bodurov's arrangements resemble colourized black-and-white photos.

In his own works, in various ways, the Bulgarian jazz pianist and composer makes extensive use of recordings of traditional Bulgarian choral music. In *Inner Voice*, written for Jörgen van Rijen and the Alma Quartet, samples from such recordings form a background against which Bodurov writes his own music. In this way, Bodurov – like Bartók – creates his own kind of Bulgarian folk music.

Syracuse Blues by the Dutch composer **Jacob TV**, and *La Chanson du pêcheur* by **Gabriel Fauré**, are also in a certain sense based on folk music. In Fauré's lament, written in 1865 to a text by Théophile Gautier, a fisherman sings, as in a French folk song, of the tragic death of his girlfriend. And in *Syracuse Blues* it is the market traders of the Sicilian town of Syracuse who promote their fish with their characteristic lilting voices on tape. Above this a harrowing elegy is heard, a veritable indictment of overfishing. The original version for orchestra dates from 2009. Jacob ter Veldhuis – who has abbreviated his name to Jacob TV – later adapted the work for different combinations of instruments. At the request of Jörgen van Rijen, he has now added a version for trombone and string quartet.

According to van Rijen, the famous *Gnossienne No. 1* by **Erik Satie** and *Fadenschein* [Threadbare] by the German-born composer **Florian Magnus Maier**, who has worked in the Netherlands for decades, are linked to each other, because both works radiate the atmosphere of 'an imaginary folk music from a non-existent country'. In his work Maier is not only indebted to the heavy metal he has played a lot as a guitarist, but he is also very much influenced by various forms of folk music. In *Fadenschein* he sometimes uses a technique from Romanian folk music in which the string instruments are played by pulling a single rosined bow hair around the string, making for a gritty, cracking sound. Gradually the work develops into a swinging 'folk dance'.

Satie wrote his first set of three *Gnossiennes* for piano solo around 1890. The composer never explained what the word means. It may be related to ‘gnosis’, the Greek word for knowledge. In any case, in the first *Gnossienne*, with music that feels like an old folk melody, Satie created an atmosphere of timelessness. In Jörgen van Rijen’s own arrangement, the colours of the trombone and the strings emphasize the intense melancholy of the work.

As early as 2012, the Dutch composer Geert van Keulen, a former bass clarinetist of the Concertgebouworkest, arranged the piano part of the *Fantasiestücke*, Op. 73, by **Robert Schumann** for string quartet at the request of clarinetist Arno Pijters. The original clarinet part of this three-movement work turned out to be easy to transfer to the trombone. This is entirely in the spirit of Schumann, who at the time of the work’s publication indicated that it could also be performed on the violin or cello. Next to this chamber music work by Schumann is *Schumann’s Last Procession* by the Dutch composer **Martijn Padding**, once a student of van Keulen’s. Padding wrote the work in 2008 for contrabass trombone and harp and arranged it for trombone and string quartet at the request of Jörgen van Rijen. ‘*Schumann’s Last Procession* is based on Schumann’s stay at a mental institution’, explains van Rijen. ‘Once a week he went on a trip to the Beethoven statue in Bonn. The attending nurse said at the time that Schumann walked so slowly that it was like walking backwards.’ Padding used that idea. He based his piece on a drawn-out harmonic scheme from a Schumann song, which he also presents in reverse. The intense slowness of the music gives the impression of near standstill.

Together with the other pairings, the pieces by Schumann and Padding make *Mirrored in Time* a programme with a wide range of styles. Styles that have in common that they draw largely from directly accessible sources such as the rock and pop music of the late twentieth and early twenty-first centuries and the folk music of a bygone era. The arc that starts with Dessner’s dashing trombone quintet

and ends with Meijering's frenetic *Rock that Trombone* demonstrates in sound what might have been and what the current situation is – a wonderful springboard for the further development of the trombone repertoire in international chamber music

© *Paul Janssen 2022*

Principal trombonist of the Concertgebouworkest, **Jörgen van Rijen** is also much in demand as a soloist with a special commitment to promoting his instrument, developing new repertoire for the trombone and bringing the existing repertoire to a broader audience. He is a specialist on both the modern and the baroque trombone. He performs as a soloist with distinguished conductors and orchestras all over the world, such as the Concertgebouworkest, BBC Symphony Orchestra, Dallas Symphony Orchestra, Orchestre National de France, Hong Kong Philharmonic Orchestra, Czech Philharmonic, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande and Tokyo Philharmonic Orchestra. Various composers – among them James MacMillan, Bryce Dessner, Tan Dun, Kalevi Aho and Nico Muhly – have written new pieces for Jörgen van Rijen.

Besides winning several international solo competitions, he was the first trombonist ever to receive the prestigious Dutch Music Prize, the highest distinction in the field of music given by the Dutch Ministry of Culture, and the Borletti-Buitoni Trust Award. At the invitation of Claudio Abbado, he became principal trombonist of the Lucerne Festival Orchestra. As guest principal, he has performed with many different orchestras such as the New York Philharmonic, Bavarian Radio Symphony Orchestra and the Los Angeles Philharmonic.

www.jorgenvanrijen.com

Formed in 2014, the **Alma Quartet** has quickly gained a reputation as one of the most exciting ensembles in the Netherlands. The quartet has performed at prestigious venues including the Amsterdam Concertgebouw, Elbphilharmonie Hamburg, Sociedad Filarmónica de Bilbao, Süreyya Opera House (Istanbul) and Tianjin Grand Theatre. High-profile appearances include events such as the Amsterdam String Quartet Biennale, Schumannfest Düsseldorf, XJazz! Festival Berlin, Theater Spektakel Zürich and TEDxAmsterdam. The Alma Quartet is also frequently invited to take part in radio and television broadcasts, including Spiegelzaal and ARTE.

Besides playing the classical repertoire, the quartet enjoys a collaboration with producer Henrik Schwarz in projects exploring the possibilities of fusing newly composed electronic and classical music into a new language. The Alma Quartet has collaborated with artists and composers such as Jean-Yves Thibaudet, Lisa Batiashvili, Philip Glass, Milica Djordjevic, Hauschka and New Cool Collective. Numerous recordings have earned the quartet international acclaim, with BBC Radio 3's *Record Review* praising its 'uncompromising and emphatic performance style'. The four players are all members of the Concertgebouworkest, Amsterdam.

www.almaquartet.com

Die Lücke füllen

Obwohl die Geschichte der Posaune bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, ist das Kammermusikrepertoire für dieses Instrument äußerst überschaubar. „Insbesondere die großen Komponisten der Klassik und der Romantik – der Blütezeit der Kammermusik – haben keine Kammermusik für Posaune geschrieben“, stellt der Posaunist Jörgen van Rijen fest. „Es gibt einige barocke Stücke und neues Repertoire aus den letzten sechzig Jahren, dazwischen aber klafft eine große Lücke.“

In Zusammenarbeit mit dem Alma Quartett möchte der Solo-Posaunist des Concertgebouworkest diese Lücke nun füllen. „Wenn man diese Aufgabe in Angriff nimmt“, so van Rijen lächelnd, „warum nicht mit der Königsgattung der Kammermusik beginnen – dem Streichquartett?“. Das Ergebnis ist *Mirrored in Time (In der Zeit gespiegelt)*, ein Programm, das in kraftvollen Bearbeitungen und wunderbaren neuen Werken davon berichtet, wie es hätte sein können und wie es heute ist; realisiert wurde es mit Unterstützung des Concertgebouw Fonds, des Els Mosler Fonds der Foundation Concertgebouworkest und des Fonds Podiumkunsten der Niederlande.

Mirrored in Time kann als ein großer Bogen verstanden werden, der mit der Adaption eines zeitgenössischen Werks beginnt und endet, in dem Einflüsse aus der Rock- und Popmusik eine bedeutende Rolle spielen und der wichtigste Aspekt das Timing ist. Im Jahr 2020 schrieb **Bryce Dessner** – nicht nur Komponist vieler klassischer Werke und Filmmusiken, sondern auch Gitarrist der Rockband The National – ein Posaunenkonzert für Jörgen van Rijen. Der Komponist hat das Konzert auch für Posaune und Streichquartett eingerichtet, und hier hören wir den fetzigen ersten Satz dieser Bearbeitung. Es beginnt mit einem rhythmischen Pattern auf einer Note, das sich zu einem lebhaften, tänzerischen Thema entwickelt.

Der niederländische Komponist **Chiel Meijering** komponierte *Rock that Flute* für Blockflöte und Orchester; Soloinstrument ist die moderne Eagle-Blockflöte, die

Adriana Breukink 2008 entworfen und gebaut hat. Auf Anfrage von Jörgen van Rijen arbeitete Meijering das stark von der Rockmusik beeinflusste Werk zum Finale dieser Aufnahme um: *Rock that Trombone* für Posaune und Streichquartett. Das virtuose Stück, in dem van Rijen scheinbar mühelos die Töne der viel beweglicheren Blockflöte auf die Posaune überträgt, zeigt, wozu das Instrument in der Lage ist.

Zwischen diesen beiden Säulen neuerer Zeit, die den aktuellen Stand der Posaunenmusik repräsentieren, erklingen fünf Werkpaare, jeweils bestehend aus der Bearbeitung einer Komposition vergangener Zeiten, die sich in einem neueren oder gänzlich neuen Werk widerspiegelt, welches auf die ein oder andere Weise damit in Zusammenhang steht.

So wurde beispielsweise der amerikanische Komponist **Nico Muhly** gebeten, das Lautenlied *I Saw My Lady Weep* (*Ich sah meine Dame weinen*) des englischen Lautenisten **John Dowland** zu bearbeiten und ein neues Werk zu schreiben, in dem dieses Lied eine Rolle spielt. *I Saw My Lady Weep* ist das Eröffnungslied aus Dowlands *The Second Book of Songs*, seiner zweiten, im Jahr 1600 veröffentlichten Liedersammlung. Das Lied ist typisch für das, was manchmal als „elisabethanische Melancholie“ oder „Kult der Dunkelheit“ bezeichnet wird: ein Stil, dem es darum ging, starke Gefühle der Trauer, Melancholie und Verzweiflung in Musik zu bannen. Dowland tut dies in langsamem Tempo und mit reichlich Chromatik. *All Perfections Keep*, das neue Werk von Muhly, leitet seinen Titel aus einer Passage in Dowlands Lied ab. Es ist eine Variationenfolge über *I Saw My Lady Weep*, in der die Sprache Dowlands und Einflüsse der zeitgenössischen Popmusik eine perfekte Verbindung eingehen. Das Werk endet mit einem atmosphärischen Verweis auf die Ausgangsmelodie.

Die Gegenüberstellung von **Béla Bartók** und **Dimitar Bodurov** präsentiert einen älteren und einen neueren Umgang mit der Volksmusik. Bodurov hat den *Bulgarischen Rhythmus I* (Nr. 113) und den *Tanz im bulgarischen Rhythmus II* (Nr. 149)

aus Bartóks *Mikrokosmos* eigens für van Rijen und das Alma Quartett arrangiert. Unter dem Obertitel *Mikrokosmos* schrieb Bartók zwischen 1926 und 1939 für seinen Sohn Péter sechs Bände mit insgesamt 153, in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad angeordneten Klavierstücken. Vor allem die Bände 5 und 6 enthalten Stücke, die sich als Konzertrepertoire eignen, wie etwa die *Sechs Tänze im bulgarischen Rhythmus* aus Band 6. Bartók ging von unregelmäßigen bulgarischen Rhythmen aus und überlagerte sie mit volksmusikalisch geprägten Melodien. Mit seinem charakteristischen unregelmäßigen 2+2+3-Rhythmus scheint der bulgarische Rhythmus aus Band 4 eine einfache, schwungvolle Vorstudie für diese Tänze zu sein. Im Vergleich zu den Originalen wirken Bodurovs Bearbeitungen wie kolorierte Schwarzweißfotos.

In seinen eigenen Werken macht der bulgarische Jazzpianist und Komponist auf unterschiedliche Weise ausgiebig Gebrauch von Aufnahmen traditioneller bulgarischer Chormusik. In *Inner Voice (Innere Stimme)*, das für Jörgen van Rijen und das Alma Quartett komponiert wurde, bilden Samples aus solchen Aufnahmen den Hintergrund, vor dem Bodurov seine eigene Musik entwirft. Auf diese Weise erschafft Bodurov, ganz wie Bartók, seine eigene Art bulgarischer Volksmusik.

Auch *Syracuse Blues* des niederländischen Komponisten **Jacob TV** und *La Chanson du Pêcheur* von **Gabriel Fauré** basieren in gewissem Sinne auf Volksmusik. In Faurés Klagelied, 1865 auf einen Text von Théophile Gautier komponiert, besingt ein Fischer wie in einem französischen Volkslied den tragischen Tod seiner Geliebten. In *Syracuse Blues* sind es Markthändler der sizilianischen Stadt Syrakus, die mit ihren charakteristisch singenden (und auf Band aufgenommenen) Stimmen für ihren Fisch werben. Darüber erklingt eine erschütternde Elegie, eine véritable Anklage gegen Überfischung. Die Originalfassung für Orchester stammt aus dem Jahr 2009. Jacob ter Veldhuis (der seinen Namen zu Jacob TV abkürzt) hat das Werk später für verschiedene Instrumentenkombinationen bearbeitet. Auf Bitte von

Jörgen van Rijen hat er nun eine Fassung für Posaune und Streichquartett hinzugefügt.

Für van Rijen sind die berühmte *Gnossienne Nr. 1* von **Erik Satie** und *Fadenschein* des in Deutschland geborenen und seit Jahrzehnten in den Niederlanden tätigen Komponisten **Florian Magnus Maier** dadurch miteinander verbunden, dass beide Werke die Atmosphäre einer „imaginären Volksmusik aus einem nicht existierenden Land“ verströmen. Maier ist in seinem Werk nicht nur dem Heavy Metal verpflichtet, den er als Gitarrist viel gespielt hat, sondern auch sehr stark von verschiedenen Formen der Volksmusik beeinflusst. Stellenweise verwendet er hier eine aus der rumänischen Volksmusik stammende Technik, bei der die Saiteninstrumente mittels eines einzelnen, um die Saite herum gezogenen Bogenhaars gespielt werden, was einen harschen, knisternden Klang erzeugt. Nach und nach entwickelt sich das Werk zu einem schwungvollen „Volkstanz“.

Seine erste Reihe von drei *Gnossiennes* für Klavier solo schrieb Satie um 1890. Der Komponist hat sich nie über die Bedeutung dieses Titels geäußert. Möglicherweise steht es im Zusammenhang mit „gnosis“, dem griechischen Wort für Wissen. Wie dem auch sei – in der ersten *Gnossienne*, die wie eine alte Volksweise wirkt, erzeugte Satie eine zeitlose Atmosphäre. Jörgen van Rijens Bearbeitung unterstreicht mit den Farben der Posaune und der Streicher die eindringliche Melancholie des Werks.

Bereits 2012 arrangierte der niederländische Komponist Geert van Keulen, ehemals Bassklarinettist des Concertgebouworkest, den Klavierpart der *Fantasiestücke* op. 73 von **Robert Schumann** auf Bitte des Klarinettenisten Arno Pitors für Streichquartett. Die originale Klarinettenstimme dieses dreisätzigen Werks ließ sich leicht auf die Posaune übertragen – ganz im Sinne Schumanns, der bei der Veröffentlichung des Werkes darauf hinwies, dass es auch auf der Violine oder dem Violoncello gespielt werden könne. Neben diesem kammermusikalischen Werk

Schumanns steht *Schumann's Last Procession* (Schumanns letzter Gang) des niederländischen Komponisten **Martijn Padding**, einem ehemaligen Schüler van Keulens. Padding schrieb das Werk 2008 für Kontrabassposaune und Harfe und bearbeitete es auf Wunsch von Jörgen van Rijen für Posaune und Streichquartett. „*Schumann's Last Procession* basiert auf Schumanns Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt“, erklärt van Rijen. „Einmal in der Woche machte er einen Ausflug zur Beethoven-Statue in Bonn. Die behandelnde Krankenschwester sagte damals, Schumann sei so langsam gegangen, dass man das Gefühl hatte, sich rückwärts zu bewegen.“ Padding griff diese Idee auf. Er hat seinem Stück ein in die Länge gedehntes Harmoniemodell aus einem Schumann-Lied zugrunde gelegt, das er auch rückwärts vorstellt. Die intensive Langsamkeit der Musik erweckt den Eindruck nahenden Stillstands.

Zusammen mit den anderen Kopplungen machen die Stücke von Schumann und Padding *Mirrored in Time* zu einem Programm mannigfacher Stilmuster. Diese Stile haben gemein, dass sie zu weiten Teilen aus direkt zugänglichen Quellen wie der Rock- und Popmusik des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts und der Volksmusik vergangener Zeiten schöpfen. Der Bogen, der mit Dessners ungestümem Quintett beginnt und mit Meijerings frenetischem *Rock that Trombone* endet, zeigt klanglich auf, was hätte sein können und wie sich die heutige Situation darstellt – ein wunderbares Sprungbrett für die Weiterentwicklung des Posaunenrepertoires in der internationalen Kammermusik.

© *Paul Janssen 2022*

Jörgen van Rijen ist Solo-Posaunist des Concertgebouworkest und ein vielgefragter Solist, der sich mit großem Engagement für sein Instrument einsetzt, für das er neues Repertoire initiiert, während er das bestehende einem breiteren Publi-

kum zugänglich macht. Er ist Spezialist sowohl für die moderne wie für die Barockposaune. Als Solist tritt er mit renommierten Dirigenten und Orchestern in der ganzen Welt auf, u.a. mit dem Concertgebouworkest, dem BBC Symphony Orchestra, dem Dallas Symphony Orchestra, dem Orchestre National de France, dem Hong Kong Philharmonic Orchestra, der Tschechischen Philharmonie, dem Rotterdam Philharmonic Orchestra, dem Orchestre de la Suisse Romande und dem Tokyo Philharmonic Orchestra. Zahlreiche Komponisten – darunter James MacMillan, Bryce Dessner, Tan Dun, Kalevi Aho und Nico Muhly – haben neue Stücke für Jörgen van Rijen geschrieben.

Neben dem Gewinn mehrerer internationaler Solowettbewerbe erhielt er als erster Posaunist überhaupt den angesehenen Niederländischen Musikpreis (die höchste Auszeichnung des niederländischen Kulturministeriums auf dem Gebiet der Musik) sowie den Borletti-Buitoni Trust Award. Claudio Abbado holte ihn als Solo-Posaunisten zum Lucerne Festival Orchestra. In dieser Funktion war er zudem bei etlichen anderen Orchestern wie den New Yorker Philharmonikern, dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Los Angeles Philharmonic zu Gast.

www.jorgenvanrijen.com

Das 2014 gegründete **Alma Quartett** hat sich schnell einen Ruf als eines der aufregendsten Ensembles in den Niederlanden erworben. Das Quartett konzertiert in namhaften Musikstätten wie dem Concertgebouw Amsterdam, der Elbphilharmonie Hamburg, der Sociedad Filarmónica de Bilbao, dem Süreyya Opernhaus (Istanbul) und dem Tianjin Grand Theatre sowie bei hochkarätigen Festivals wie der Amsterdam String Quartet Biennale, dem Schumannfest Düsseldorf, dem XJazz! Festival Berlin, dem Theater Spektakel Zürich und TEDxAmsterdam. Häufig wird das Alma Quartett zu Radio- und Fernsehsendungen (u.a. Spiegelzaal und ARTE) eingeladen.

Neben seiner Beschäftigung mit dem klassischen Repertoire entwickelt das Quartett mit dem Produzenten Henrik Schwarz Projekte, die die Möglichkeiten der Verschmelzung von heute komponierter elektronischer und klassischer Musik zu einer neuen Sprache erkunden. Das Alma Quartett arbeitet mit Künstlern und Komponisten wie Jean-Yves Thibaudet, Lisa Batiashvili, Philip Glass, Milica Djordjevic, Hauschka und dem New Cool Collective zusammen. Zahlreiche Einspielungen haben dem Quartett internationale Anerkennung verschafft; BBC Radio 3 (*Record Review*) lobte den „kompromisslosen und emphatischen Stil seiner Aufführungen“. Die vier Musiker sind allesamt Mitglieder des Amsterdamer Concertgebouworkest. www.almaquartet.com

Previous releases from Jörgen van Rijen

Kalevi Aho: Concertos for Trombone and for Trumpet

with Alain De Rudder trumpet; Antwerp Symphony Orchestra conducted by Martyn Brabbins
BIS-2196

Fratres: Pärt & Bach – arrangements for trombone and string orchestra

with Camerata RCO
BIS-2316

MacMillan, Verbey & Berio: Trombone Concertos

with the Concertgebouworkest conducted by Iván Fischer, Markus Stenz & Ed Spanjaard
BIS-2333

‘Trombonist Jörgen van Rijen is a force to be reckoned with.’ *BBC Music Magazine*

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

Comblent le vide

Quoique l'histoire du trombone remonte au 15e siècle, le répertoire de musique de chambre pour l'instrument est extrêmement limité. « Dans les périodes classique et romantique surtout, le temps du fleurissement de la musique de chambre, aucune musique de chambre ne fut écrite par les grands compositeurs pour le trombone, » remarque le tromboniste Jörgen van Rijen. « On trouve quelques pièces baroques et du nouveau répertoire des 60 dernières années, mais un grand vide bâille néanmoins entre les deux. »

Le tromboniste solo du Concertgebouworkest désire maintenant combler ce vide en collaboration avec le Quatuor Alma. « Si vous voulez vous attaquer au problème, pourquoi ne pas commencer avec le roi de la musique de chambre : le quatuor à cordes », dit van Rijen dans un sourire. Le résultat s'intitule *Mirrored in Time* [*Dans le miroir du temps*], un programme qui raconte ce qui aurait pu avoir été et ce qui est maintenant, dans des arrangements énergiques et de ravissantes œuvres nouvelles, réalisées en partie avec l'apport du Fonds du Concertgebouw, le Fonds Els Mosler de la Fondation du Concertgebouworkest et le Fonds des Arts des Pays-Bas.

On peut lire *Mirrored in Time* comme un grand arc qui commence et se termine avec une adaptation d'une œuvre contemporaine où des influences de la musique rock et pop jouent un rôle marquant et où l'aspect le plus important est le sens du rythme. **Bryce Dessner**, compositeur non seulement de nombreuses œuvres classiques et partitions pour film, mais aussi guitariste dans le groupe The National, écrit en 2020 un concerto pour trombone pour Jörgen van Rijen. Le compositeur a adapté ce concerto en un quintette pour trombone et cordes et nous en entendons ici le sensationnel premier mouvement. Le début expose un motif rythmique sur une note qui se développe en un thème dansant énergique.

Le compositeur hollandais **Chiel Meijering** a écrit *Rock that Flute* pour flûte à bec et orchestre, l'instrument solo étant la flûte à bec moderne Eagle conçue et

bâtie par Adriana Breukink en 2008. À la demande de Jörgen van Rijen, Meijering a adapté l'œuvre, remplie d'influences du rock, en notre pièce finale : *Rock that Trombone* pour trombone et quatuor à cordes. Ce morceau virtuose, où van Rijen traduit apparemment sans effort les notes de la beaucoup plus agile flûte à bec pour le trombone, démontre ce qui est faisable sur l'instrument.

Entre ces deux piliers des temps récents qui représentent l'état de choses présent de la musique pour le trombone, cinq paires d'œuvres consistent en un arrangement d'une composition existante des temps passés qui se reflète dans une récente ou complètement nouvelle qui, d'une certaine façon, lui est reliée.

Le compositeur américain **Nico Muhly** par exemple, fut prié d'adapter la chanson pour luth *I Saw My Lady Weep* du luthiste anglais **John Dowland**, et d'écrire une nouvelle œuvre dans laquelle cette chanson tiendrait un rôle. *I Saw My Lady Weep* est la première chanson dans *The Second Book of Songs* publié en 1600. Cette chanson représente ce qui est parfois appelé « la mélancolie élizabéthaine » ou « culte des ténèbres », un style qui voulait capter de profonds sentiments de douleur, mélancolie et désespoir en musique. Dowland le fait dans un tempo lent, avec beaucoup de chromatisme. *All Perfections Keep*, la nouvelle pièce de Muhly, est intitulée d'après une phrase d'une chanson de Dowland. Il s'agit d'une série de variations sur *I Saw My Lady Weep* où le langage de Dowland et les influences de la musique pop contemporaine vont parfaitement ensemble. L'œuvre se termine sur une référence atmosphérique à la mélodie originale.

Le jumelage de **Béla Bartók** et de **Dimitar Bodurov** présente une façon ancienne et une plus moderne de traiter la musique folklorique. Bodurov a arrangé *Rythme bulgare I* (n° 113) et *Danse en rythme bulgare II* (n° 149) de *Mikrokosmos* de Bartók spécialement pour van Rijen et le Quatuor Alma. Bartók a écrit six volumes intitulés *Mikrokosmos*, comprenant un total de 153 pièces progressives pour piano pour son fils Péter entre 1926 et 1939. Les volumes 5 et 6 surtout renferment

des pièces qu'on peut placer dans le répertoire de concert, telles les *Six Danses en rythme bulgare* du 6e volume. Bartók choisit des rythmes bulgares irréguliers comme point de départ et superposa des mélodies remplies d'influences de musique folklorique. Avec son rythme irrégulier caractéristique 2+2+3, *Rythme bulgare I* du 4e volume semble être une simple étude endiablée préliminaire à ces danses. Comparés aux originaux, les arrangements de Bodurov ressemblent à des photos noir et blanc colorisées.

Dans ses propres œuvres et de diverses manières, le pianiste de jazz et compositeur bulgare utilise intensivement les enregistrements de musique chorale bulgare traditionnelle. Dans *Voix intérieure* pour Jörgen van Rijen et le Quatuor Alma, des exemples de tels enregistrements forment un fond contre lequel Bodurov écrit sa propre musique. Ainsi, Bodurov – comme Bartók – crée sa propre sorte de musique folklorique bulgare.

Syracuse Blues du compositeur hollandais **Jacob TV** et *La Chanson du Pêcheur* de **Gabriel Fauré** sont certainement en un certain sens basées sur de la musique populaire. Dans la lamentation de Fauré, écrite en 1865 sur un texte de Théophile Gautier, un pêcheur chante, comme dans une chanson de folklore français, la mort tragique de sa petite amie. Dans *Syracuse Blues*, les vendeurs du marché de la ville sicilienne de Syracuse promeuvent leurs poissons avec leurs voix cadencées caractéristiques sur bande magnétique. Une élégie se distingue au-dessus de cela, une véritable accusation de surpêche. La version originale pour orchestre date de 2009. Jacob ter Veldhuis – qui a abrégé son nom en Jacob TV – adapta ensuite l'œuvre pour diverses combinaisons d'instruments. À la demande de Jörgen van Rijen, il a maintenant ajouté une version pour trombone et quatuor à cordes.

Selon van Rijen, la célèbre *Gnossienne n° 1* d'**Erik Satie** et *Fadenschein* [*Râpé*] du compositeur d'origine allemande **Florian Magnus Maier**, qui travailla aux Pays-Bas pendant des décennies, sont reliées parce que les deux irradiant l'atmosphère

d'une « musique folklorique imaginaire d'un pays non-existant ». Dans son œuvre, Maier n'est pas seulement endetté envers le heavy metal qu'il a beaucoup joué comme guitariste, mais il est aussi très influencé par diverses formes de musique folklorique. Dans *Fadenschein*, il utilise par endroits une technique de la musique folklorique roumaine où les instruments à cordes sont joués en tirant un seul crin colophané de l'archet autour de la corde, produisant un son granuleux et craquant. Petit à petit l'œuvre se développe en une « danse folklorique » entraînante.

Satie écrivit sa première série de *Gnossiennes* pour piano solo vers 1890. Le compositeur n'expliqua jamais la signification du mot. Il pourrait être relié à « gnose », le mot grec pour connaissance. Quoi qu'il en soit, dans la première *Gnossienne*, où la musique semble être une vieille mélodie folklorique, Satie créa une atmosphère d'intemporalité. Dans l'arrangement de Jörgen van Rijen, les couleurs du trombone et les cordes soulignent l'intense mélancolie de l'œuvre.

En 2012 déjà, le compositeur hollandais Geert van Keulen, qui a déjà occupé le poste de clarinette basse au Concertbehouwkeest, arrangea la partie de piano de *Fantasiestücke* de **Robert Schumann** pour quatuor à cordes suite à une demande du clarinettiste Arno Pitors. La partie originale de clarinette de cette œuvre en trois mouvements s'est avérée facile à transférer au trombone. Le travail est entièrement dans l'esprit de Schumann qui, au temps de la publication de l'œuvre, indiqua qu'elle pouvait aussi être jouée au violon ou violoncelle. Suivant cette œuvre de musique de chambre de Schumann se trouve *Dernière Procession de Schumann* du compositeur hollandais **Martijn Padding**, un ancien élève de van Keulen. Padding écrivit l'œuvre en 2008 pour trombone contrebasse et harpe et l'arrangea pour trombone et quatuor à cordes à la demande de Jörgen van Rijen. « *Dernière Procession de Schumann* repose sur le séjour de Schumann dans une institution psychiatrique », explique van Rijen. « Une fois par semaine il se rendait à la statue de Beethoven à Bonn. L'infirmière qui l'accompagnait disait alors que Schumann marchait si lente-

ment qu'on aurait dit qu'il marchait à reculons. » Padding utilisa cette idée. Il fit reposer sa pièce sur un schéma harmonique prolongé d'une chanson de Schumann, qu'il présenta aussi en version rétrograde. L'intense lenteur de la musique donne presque l'impression d'être à l'arrêt.

Avec les autres jumelages, les pièces de Schumann et Padding font de *Mirrored in Time* un programme avec un échantillon de styles qui ont en commun qu'il puise largement dans des sources directement accessibles comme la musique rock et pop de la fin du 20e siècle et début du 21e et la musique populaire d'une époque révolue. L'arc qui commence avec le fringant quintette de Dessner et se termine avec le frénétique *Rock that Trombone* de Meijering démontre en son ce qui pourrait avoir été et l'état de la situation présente – un merveilleux tremplin pour le développement futur du répertoire du trombone en musique de chambre internationale.

© *Paul Janssen 2022*

Principal tromboniste du Concertgebouworkest, **Jörgen van Rijen** est aussi très demandé comme soliste ; il est particulièrement engagé dans la promotion de son instrument, développant un nouveau répertoire pour le trombone et présentant le répertoire existant à un plus vaste auditoire. Il est spécialisé dans le trombone moderne et baroque. Il joue en soliste avec des chefs et orchestres distingués partout au monde tels le Concertgebouworkest, Orchestre symphonique de la BBC, Orchestre symphonique de Dallas, Orchestre National de France, Orchestre philharmonique de Hong Kong, Philharmonie de Tchéquie, Orchestre philharmonique de Rotterdam, Orchestre de la Suisse Romande et Orchestre philharmonique de Tokyo. Divers compositeurs – dont James MacMillan, Bryce Dessner, Tan Dun, Kalevi Aho et Nico Muhly – ont écrit des pièces nouvelles pour Jörgen van Rijen.

En plus d'avoir gagné plusieurs concours internationaux pour trombone solo, il

a été le tout premier tromboniste à recevoir le prestigieux Prix de Musique hollandais, la plus haute distinction dans le domaine de la musique accordée par le Ministère hollandais de la Culture, et le Prix du Fonds Borletti-Buitoni. Invité par Claudio Abbado, il devint principal tromboniste à l'Orchestre du festival de Lucerne. Comme principal invité, il a joué avec de nombreux orchestres dont Philharmonie de New York, Orchestre symphonique de la Radio de Bavière et Philharmonie de Los Angeles.

www.jorgenvanrijen.com

Formé en 2014, le **Quatuor Alma** a rapidement acquis la réputation d'être l'un des ensembles les plus excitants des Pays-Bas. Le quatuor s'est produit à des salles prestigieuses dont le Concertgebouw d'Amsterdam, Elbphilharmonie Hamburg, Sociedad Filarmónica de Bilbao, Süreyya Opera House (Istanbul) et Tianjin Grand Theatre. Des apparitions de haut profil incluent celles à la Biennale de quatuors à cordes d'Amsterdam, Schumannfest Düsseldorf, XJazz ! Festival Berlin, Theater Spektakel Zürich et TEDxAmsterdam. Le Quatuor Alma est fréquemment invité à participer à des diffusions à la radio et télévision dont Spiegelzaal et ARTE.

En plus d'interpréter le répertoire classique, le quatuor collabore avec plaisir avec le réalisateur Henrik Schwarz dans des projets explorant les possibilités de fusion de musique électronique récemment composée et de musique classique en un nouveau langage. Le Quatuor Alma a coopéré avec les artistes et compositeurs Jean-Yves Thibaudet, Lisa Batiashvili, Philip Glass, Milica Djordjevic, Hauschka et New Cool Collective. De nombreux enregistrements ont gagné au quatuor une renommée internationale ; *Record Review* de la BBC Radio 3 a loué son « style intransigeant et énergique ». Les quatre membres font tous partie du Concertgebouworkest, Amsterdam.

www.almaquartet.com

Instrumentarium

Jörgen van Rijen	Trombone: Creation Amsterdam, Antoine Courtois, Paris
Marc Daniel van Biemen:	Violin by Nicolò Amati, Cremona, 1675
Benjamin Peled:	Violin by J. B. Vuillaume on generous loan from the Foundation Concertgebouworkest
Jeroen Woudstra:	Viola by J. Lefèbvre on generous loan from the Foundation Concertgebouworkest
Clément Peigné:	Cello by Gustave Bernardel, 1901

The music on BIS's Hybrid SACDs 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 channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. 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:	14th–19th October 2021 at Singelkerk, Amsterdam, The Netherlands Producer and sound engineer: Fabian Frank (Arcantus Musikproduktion)
Equipment:	BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MAD1 optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations. Original format: 24-bit/96 kHz
Post-production:	Editing and mixing: Fabian Frank
Executive producer:	Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Paul Janssen 2022
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover photography: © Sofie Knijff www.sofieknijff.nl
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden.
Tel.: +46 8 544 102 30 info@bis.se www.bis.se

We care. The sleeve used for this disc is made of FSC/PEFC-certified material with soy ink, eco-friendly glue and water-based varnish. It is easy to recycle, and no plastic is used.

BIS-2616 © & © 2022, BIS Records AB, Sweden.

BIS-2616