



HOUSE *of* CARDS SYMPHONY

FLUTE CONCERTO • SIX SIXTEEN • CANTICLE



COMPOSED & CONDUCTED BY

JEFF BEAL



SHARON BEZALY • JASON VIEAUX
NORRKÖPING SYMPHONY ORCHESTRA

BEAL, JEFF (b.1963)

Disc 1

HOUSE OF CARDS SYMPHONY

83'20

(MRC Independent Music (BMI) administered by Songs Of Kobalt Music Publishing (BMI))

- | | | |
|----|---------------------------|-------|
| 1 | 1. Forward March | 4'45 |
| 2 | 2. Betrayal | 13'19 |
| 3 | 3. New Deal | 5'38 |
| 4 | 4. Claire Underwood | 5'29 |
| 5 | 5. Russia | 7'25 |
| 6 | 6. Portrait of A Marriage | 8'02 |
| 7 | 7. Power | 8'38 |
| 8 | 8. Dignity | 10'19 |
| 9 | 9. Puppet Master | 7'59 |
| 10 | 10. Making History | 10'44 |

JOAN BEAL *soprano* · JEFF BEAL *flugelhorn (improvisations)*

HENRY BEAL *bass guitar* · JOAKIM LUNDSTRÖM *guitar*

MARTIN ORRARYD *drum kit* · FREDRIK INGÅ & ERIK MÅNSSON *piano*

Disc 2

- 1 HOUSE OF CARDS FANTASY for flute and orchestra

3'22

for Sharon Bezaly von Bahr

(MRC Independent Music (BMI) administered by Songs Of Kobalt Music Publishing (BMI))

SHARON BEZALY *flute*

SIX SIXTEEN for guitar and chamber orchestra

14'28

(AMSCO Music Publishing Co (SESAC) and St. Rose Music Publishing Company (ASCAP))

2 I. *Freely* – ♩ = 90

5'39

3 II. *Gently*

3'48

4 III. ♩ = 167

4'53

JASON VIEAUX *guitar*

5 CANTICLE for string orchestra

6'27

(Associated Music Publishers, Inc (BMI) and St. Rose Music Publishing Company (ASCAP))

HENRIK JON PETERSEN *violin solo*

CONCERTO FOR FLUTE AND ORCHESTRA

23'33

(Associated Music Publishers, Inc (BMI) and St. Rose Music Publishing Company (ASCAP))

6 I.

8'11

7 II.

7'47

8 III.

7'28

SHARON BEZALY *flute*

HENRY BEAL *bass guitar*

TT: 132'23

NORRKÖPING SYMPHONY ORCHESTRA HENRIK JON PETERSEN *leader*

JEFF BEAL *conductor*

Painting is self-discovery. Every good artist paints what he is. – Jackson Pollock

It's no coincidence that **Jeff Beal's** film music career began to take off with his work on the acclaimed film *Pollock* (2000). Beal is a five-time EMMY® winner, and his approach is a favourite for more sophisticated works. His TV credits include HBO's *Rome*, *Carnivàle* and the Netflix series *House of Cards*. His documentary work includes *Blackfish*, *Weiner*, *The Queen of Versailles*, *An Inconvenient Sequel: Truth to Power* and *Boston*, a documentary about the history of the Boston Marathon. Film projects include *Shock and Awe* (directed by Rob Reiner) and *Bigger* (directed by George Gallo).

Recently, Jeff Beal's performing, conducting and composing worlds have begun converging. Beal conducted the National Symphony Orchestra at the Kennedy Center in the première of *House of Cards in Concert*, with further performances in Miami, the Netherlands, Denmark and Jerusalem. He also led the Boston Pops Esplanade Orchestra for the 'live-to-picture' première of *Boston*, and the Los Angeles Chamber Orchestra for his score to Buster Keaton's 1926 film *The General*. New commissions include works for the St. Louis Symphony Orchestra, New West Symphony, Smuin Ballet, Brooklyn Youth Chorus, Oregon Ballet Theater and Los Angeles Master Chorale.

www.jeffbeal.com

House of Cards Symphony

The Netflix production *House of Cards* revolutionized how a dramatic serial programme is delivered to and viewed by an audience. It has changed television. But it was also revolutionary in allowing the members of the creative staff the freedom to produce a dramatic programme the way they wanted. When Jeff Beal accepted his first of two Emmy Awards in the autumn of 2015 for his score to *House of Cards*, he gratefully acknowledged this unique and inspiring experience. Having an expansive palette filled with spectacular writing, acting and production is a dream gig for a composer.

House of Cards creator Beau Willimon explained the importance of Beal's music in an interview with *Variety*: 'We often whiplash from one emotional state to one that's completely different in a single frame. Music helps us make those transitions, establish the pace, [and] uncover the emotional truths of our characters in ways that can amplify or add more facets.' Willimon also pointed out how Beal considers the big picture: 'He's not just tackling each scene as it comes, he's looking at each episode as a totality. Then he's doing that on a larger scale, thinking about a trajectory for music for the entire season.' Willimon added: 'The best thing to do with a truly original voice is get out of the way and let it surprise you, listen to it and respond; in Jeff Beal, you have a truly original voice.'

The music of *House of Cards* has resonated with audiences around the world. As Beal has travelled from university campuses to concert halls, conducting suites from the show, he has talked to the fans as they express their thrill in hearing the music come to life. *House of Cards in Concert* was created as a way to bring this small-screen experience into the concert hall, and the *House of Cards Symphony* was born.

Each of the ten symphonic movements is built around a thematic idea or character. Rather than arranging these in a purely linear order, the symphony draws its

own musical arc through the emotional and dramatic landscape of the Underwoods' Washington drama. The orchestration and material have been expanded and developed to utilize the power of the full symphonic ensemble, while the core instruments of the *House of Cards* soundtrack remain: the electric bass, guitar, operatic voice and flugelhorn.

© *Joan Sapiro 2018*

House of Cards Fantasy

There is a sense of the extreme with *House of Cards*: there is nothing subtle about Frank and Claire Underwood's singular obsession with political control and power. When I discovered Sharon Bezaly's mastery of both circular breathing and extended high register on the C flute, I thought to create a short fantasy for her which would use and celebrate *her* extremes. This arrangement visits three of the major musical motifs from the show: the main title, the Frank & Claire 'love & plotting' theme, and Frank Underwood's puppet-master motif. The *Fantasy* was composed as an encore to my Flute Concerto; the orchestration is identical. The *House of Cards* music is a favourite of Sharon's – and quite fitting; her discovery of my work on the series was how we first came to know one another.

Six Sixteen

Six Sixteen refers to the number of strings used in this work (six for the guitar, and four times each of the string quartet instruments) in the original chamber version of the work. Since the image of a waking dream, or a sense of memory, feels like part of the narrative in this music, 'Six Sixteen' might also refer to a time of day (6:16 am), a room number, an address, a special date...

Although the piece follows a traditional three-movement form of fast-slow-fast,

the first movement begins with a slow, thoughtful prelude. This prelude was not necessarily intended to be part of the final composition but, as the music evolved, I grew to like it more and more; it seemed to set the stage for reflection, and for the drama to follow. This simple opening sequence of ‘memory’ chords is reprised at the end of the first movement.

The second and third movements form a study in contrasts, the second being peaceful and hypnotic, while the third is more about agitation and effort. The nightmare is one of the most intense type of dreams and seems like a fitting finale.

Canticle

I’ve always been fascinated with the way in which music-making seems inextricably linked with spiritual, cathartic and meditative traditions. ***Canticle*** for string orchestra was composed in 2017. It could be heard as short story or prayer, perhaps regarding a longing or great loss. A loss carries beautiful memories, paired with the ache of the absence. I often think of a string orchestra very much like a choir. Like the voices of a chorus, the strings are all part of the same family, sharing timbre and resonance. A solo violin briefly escapes the group and climbs out of it, only to return to earth. The simple seven-note motif serves as the work’s central theme: a totem, starting and ending on the same D. It’s as if we start where we began, coming into life and leaving life, as helpless, precious creatures.

Flute Concerto

Sitting in Stockholm harbour, on a beautiful sunny day in June 2015 I had a coffee and long chat with Sharon Bezaly about the concerto I would compose for her. I had first met Sharon via her husband Robert von Bahr – the couple had discovered my work through the score for *House of Cards* and had reached out earlier that year.

The light of the northern summer sun bathing the harbour was a perfect metaphor for what she wanted: a concerto full of joy, energy and rhythm, with some of the eclectic jazz sensibilities of my scoring on *House of Cards*. She also shared the story of her childhood in Israel, and her close connection to her mother who had also been her musical mentor, and whom she had lost earlier that year.

Being a well-known virtuoso, Sharon has had many concertos written for her. She has a gorgeous tone throughout the entire register of the instrument and a prodigious circular breathing ability. Coupled with this emotional brief and a sense of Sharon's personality, this provided me with a way into the piece. As painful as a loss of a parent can be, her deep affection for her mother was certainly part of my inspiration for the second movement. We also spoke about the beauty of memorable melodies, and kept returning to this idea of rhythm and energy.

After the afternoon had passed Sharon drove me back to their home north of the city. Winding through the Swedish countryside, she showed me the impressive acceleration ability of her Tesla. This pedal-to-the-metal image of Sharon stayed with me, and certainly the third movement is not your father's Oldsmobile.

© *Jeff Beal* 2018

First prize graduate of the Paris Conservatory, pupil of Alain Marion and Raymond Guiot, solo flute with Camerata Salzburg under Sándor Végh, described by *The Times* (UK) as 'God's gift to the flute', **Sharon Bezaly** has inspired renowned composers as diverse as Gubaidulina, Aho, Serebrier, Hillborg, Beal, Chen and Christian Lindberg to write for her, and has to date over 20 dedicated concertos, which she performs worldwide as one of the world's extremely rare full-time flute soloists. Chosen 'Instrumentalist of the Year' by *Echo Klassik* in Germany and 'Young Artist of the Year' at the Cannes Classical Awards, she was a member of BBC Radio 3's

‘New Generation Artists’ Scheme and artist in residence with the Residentie Orkest The Hague (the first wind player to be so chosen).

High-profile appearances include solo performances with the Leipzig Gewandhaus Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra and Minnesota Orchestra, and at the Musikverein in Vienna, the BBC Proms, Sydney Opera House and Carnegie Hall with artists including Mehta, Vänskä, Gilbert, Neeme and Paavo Järvi. She has given recitals at the Wigmore Hall and Concertgebouw, Amsterdam.

Sharon Bezaly’s recordings on BIS have won her the highest accolades, including the Diapason d’or (*Diapason*), Choc (*Monde de la Musique*), Editor’s Choice (*Gramophone*) and Stern des Monats (*Fono Forum*). She plays on a 24-carat gold flute, specially built for her by the Muramatsu team. Her perfect control of circular breathing (taught by Aurèle Nicolet) enables her to reach new peaks of musical interpretation, as testified by the comparison to David Oistrakh and Vladimir Horowitz made in the *Frankfurter Allgemeine Zeitung*.

Grammy-winner **Jason Vieaux**, ‘among the elite of today’s classical guitarists’ (*Gramophone*), is the guitarist who goes beyond the classical. His solo album *Play* won the 2015 Grammy Award for Best Classical Instrumental Solo and he was the first classical musician to be featured on NPR’s ‘Tiny Desk’ series.

Vieaux has earned a reputation for putting his expressiveness and virtuosity at the service of a remarkably wide range of music. His appearances at the Caramoor Festival (as artist-in-residence), Chamber Music Society of Lincoln Center, Philadelphia Chamber Music Society, San Francisco’s Herbst Theater, Buenos Aires’ Teatro Colón, Amsterdam’s Concertgebouw, New York’s 92Y, the Ravinia Festival and many others have forged his reputation as a first-rate chamber musician and programmer. Vieaux has performed as soloist with over 100 orchestras and his pas-

sion for new music has fostered premières of works by Avner Dorman, Dan Visconti, Vivian Fung, José Luis Merlin and more.

Vieaux continues to bring important repertoire alive in the studio as well, with recordings including *Infusion* with the accordionist/bandoneonist Julien Labro, Ginastera's Guitar Sonata (featured on *Ginastera: One Hundred*) and *Together*, a duo album with harpist Yolanda Kondonassis.

Fans around the world connect with the Jason Vieaux School of Classical Guitar (at ArtistWorks.com), an interface that provides one-on-one online study with Vieaux. He also teaches at the Cleveland Institute of Music, Curtis Institute of Music and the Eastern Music Festival. He has received a Naumburg Foundation top prize, a Cleveland Institute of Music Distinguished Alumni Award, a GFA International Guitar Competition first prize and a Salon di Virtuosi Career Grant. Jason Vieaux plays a 2013 Gernot Wagner guitar with Augustine strings.

The **Norrköping Symphony Orchestra** (SON) was founded in 1912 and comprises 85 players. In recent years the orchestra has won great acclaim both in Sweden and internationally for its concerts, recordings and tours. Many of the world's foremost conductors have appeared with the Norrköping Symphony Orchestra, among them Herbert Blomstedt, Okko Kamu, Esa-Pekka Salonen and Franz Welser-Möst.

Over the years many new works have been premiered in Norrköping. Through a fund started by the violinist Anne-Sophie Mutter, the orchestra hosts a composition contest in support of young composers. Since 1994 the Norrköping Symphony Orchestra has been based at one of Sweden's most beautiful concert halls, the Louis De Geer Concert Hall, situated in the city's unique historic industrial district. The orchestra gives regular concerts in Stockholm and has also performed internationally, for instance at the Linz Bruckner Festival and on tours to Europe, Japan and China.

Among the orchestra's many BIS recordings are critically acclaimed discs of Ingvar Lidholm's orchestral music and a highly regarded series of Beethoven piano concertos with Ronald Brautigam (the disc featuring 'No.0' and No.2 won a Midem Classical Award in 2010). A disc entitled *The Flight of Icarus*, featuring works by the British composer John Pickard, was selected as Editor's Choice by the prestigious British magazine *Gramophone* in 2008. The recording of Allan Pettersson's Symphony No.9 was awarded a Swedish Grammis in 2015, while those of Symphonies Nos 13 and 14 have received nominations.



JASON VIEAUX

Photo: © Tyler Boye

Malerei ist Selbsterfahrung. Jeder gute Künstler malt, was er ist. – Jackson Pollock

Es ist kein Zufall, dass **Jeff Beals** Filmmusikkarriere mit seiner Arbeit für den gefeierten Film *Pollock* (2000) begann. Beal ist fünfmaliger EMMY®-Preisträger, und sein Stil ist gerade für anspruchsvollere Filme sehr gefragt. Zu seinen TV-Filmen gehören die HBO-Serien *Rome*, *Carnivàle* und die Netflix-Serie *House of Cards*. Außerdem hat er Musik für Dokumentationen wie *Blackfish*, *Weiner*, *The Queen of Versailles*, *An Inconvenient Sequel: Truth to Power* und *Boston* (eine Dokumentation über die Geschichte des Boston-Marathons) komponiert. Zu seinen Filmprojekten gehören u.a. *Shock and Awe* (Regie: Rob Reiner) und *Bigger* (Regie: George Gallo).

Jeff Beal ist Musiker, Dirigent und Komponist, und diese drei Welten vermischen sich in jüngerer Zeit zusehends: Jeff dirigierte das National Symphony Orchestra bei der Uraufführung von *House of Cards in Concert* im Kennedy Center; Konzerte in Miami, den Niederlanden, Dänemark und Jerusalem schlossen sich an. Außerdem leitete er das Boston Pops Esplanade Orchestra bei der „Live-Musik“-Premiere von *Boston* sowie das Los Angeles Chamber Orchestra für seine Musik zu Buster Keatons Film *The General* (1926). Zu seinen aktuellen Auftraggebern gehören das St. Louis Symphony Orchestra, die New West Symphony, das Smuin Ballet, der Brooklyn Youth Chorus, das Oregon Ballet Theatre und Los Angeles Master Chorale.

www.jeffbeal.com

„House of Cards“-Symphonie

Die Netflix-Produktion *House of Cards* hat die Art und Weise revolutioniert, wie Serienformate gesendet und vom Publikum genutzt werden. Es hat das Fernsehen verändert. Revolutionär aber war sie auch insofern, als sie den Mitgliedern des Kreativteams die Freiheit gab, ein dramatisches Programm so zu produzieren, wie sie es wollten. Als Jeff Beal im Herbst 2015 seinen ersten von zwei Emmy Awards für seine Musik für *House of Cards* entgegennahm, bedankte er sich für diese einzigartige und inspirierende Erfahrung. Auf eine umfangreiche Palette spektakulärer Drehbücher, Schauspieler und Produktion bauen zu können, ist ein Traum für einen Komponisten.

House of Cards-Schöpfer Beau Willimon hat in einem Interview mit *Variety* die Bedeutung von Beals Musik erläutert: „Während einer einzigen Einstellung geraten wir oft von einem Gefühlszustand in einen völlig anderen. Musik hilft uns dabei, diese Übergänge plausibel zu machen, das Tempo zu bestimmen und die emotionalen Wahrheiten unserer Charaktere auf eine Weise aufzudecken, die verstärken oder weitere Facetten hinzufügen kann.“ Willimon wies auch darauf hin, dass Beal dabei immer auch das große Ganze berücksichtigt: „Er geht nicht einfach von Szene zu Szene vor, sondern betrachtet jede Episode als Ganzes. Dies macht er auch in größerem Rahmen, indem er den musikalischen Gesamtverlauf für eine Staffel im Auge hat.“ „Das Beste“, fügte er hinzu, „was man mit einer wahrhaft originellen Stimme machen kann, ist, ihr Raum zu geben, um sich von ihr überraschen zu lassen, ihr zuzuhören und auf sie zu reagieren; Jeff Beal ist eine solche, wahrhaft originelle Stimme.“

Die Musik zu *House of Cards* hat bei Zuschauern auf der ganzen Welt großen Anklang gefunden. Auf Konzertreisen, bei denen er Suiten aus der Serie in Universitäten und Konzertsälen dirigierte, hat Beal mit Fans gesprochen, die begeistert davon waren, wie die Musik lebendig werde. *House of Cards in Concert* wurde

geschaffen, um das Erlebnis vom kleinen Bildschirm in den Konzertsaal zu bringen – und die *House of Cards Symphony* war geboren.

Jeder der zehn symphonischen Sätze basiert auf einem thematischen Gedanken oder Charakter. Anstatt diese in rein linearer Reihenfolge zu verknüpfen, folgt die Symphonie ihrem eigenen musikalischen Spannungsbogen durch die emotional bewegte Szenerie, die das in Washington angesiedelte Drama der Underwoods entwirft. Instrumentation und Material wurden erweitert und entwickelt, um das Potential eines großen Symphonieorchesters auszunutzen, während die Kerninstrumente des *House of Cards*-Soundtracks erhalten geblieben sind: E-Bass, Gitarre, Opernstimme und Flügelhorn.

© *Joan Sapiro 2018*

„House of Cards“-Fantasie

In *House of Cards* geht es immer auch um Extreme: Die Art, wie Frank und Claire Underwood von politischer Kontrolle und Macht besessen sind, hat nichts Subtiles. Als ich entdeckte, dass Sharon Bezaly sowohl die Zirkularatmung wie auch das erweiterte hohe Register der C-Flöte beherrschte, dachte ich daran, für sie eine kurze Fantasie zu kreieren, die *ihre* Extreme nutzen und zelebrieren würde. Dieses Arrangement greift auf drei der wichtigsten musikalischen Elemente der Serie zurück: das Hauptthema, das „Liebes- und Ränkethema“ von Frank und Claire sowie Frank Underwoods Puppenspielerthema. Die Fantasie wurde als Zugabe zu meinem Flötenkonzert komponiert, dessen Instrumentation sie teilt. Die Musik zu *House of Cards* gehört zu Sharons Lieblingsmusiken, und sie bot sich schon dadurch an, dass wir uns aufgrund meiner Arbeit für diese Serie kennenlernten.

Six Sixteen

Der Titel ***Six Sixteen*** (Sechs Sechzehn) bezieht sich auf die Anzahl der in der originalen Kammermusikfassung des Werks verwendeten Saiten (sechs für die Gitarre und vier für jedes Instrument des Streichquartetts). Da die Musik auch das Bild eines Wachtraums oder eine Erinnerung zu evozieren scheint, könnte „Six Sixteen“ sich freilich auch auf etwas anderes beziehen: eine Uhrzeit (6:16 Uhr), eine Zimmernummer, eine Adresse, ein besonderes Datum ...

Obwohl das Stück dem traditionellen dreisätzigen Formschema schnell-langsam-schnell folgt, beginnt der erste Satz mit einem langsamen, nachdenklichen Vorspiel. Dieses Vorspiel war nicht unbedingt von Anfang an als Teil der endgültigen Komposition gedacht; im Zuge des Komponierens aber lernte ich es immer mehr schätzen, führte es doch eine Reflektionsebene ein und bereitete dem nachfolgenden Geschehen den Boden. Diese einfache Folge von „Erinnerungsakkorden“ wird am Ende des ersten Satzes wiederholt.

Der zweite und der dritte Satz stellen eine Art Kontrastpaar dar: Während der zweite friedlich und hypnotisch ist, beschäftigt sich der dritte Satz eher mit Erregung und Anstrengung. Der Alptraum ist eine der intensivsten Formen des Traums und erschien mir als ein geeignetes Finale.

Canticle

Ich war schon immer fasziniert davon, dass das Musizieren untrennbar mit spirituellen, kathartischen und meditativen Traditionen verbunden zu sein scheint. ***Canticle*** (Lobgesang) für Streichorchester wurde komponiert. Es könnte als Short Story oder Gebet verstanden werden, das vielleicht mit einer Sehnsucht oder einem großen Verlust zu tun hat. An einen Verlust knüpfen sich sowohl schöne Erinnerungen wie auch der Schmerz der Abwesenheit. Ein Streichorchester hat für mich

große Ähnlichkeit mit einem Chor. Wie die Stimmen eines Chors gehören die Streicher derselben Familie an und teilen Timbre und Resonanz. Für einen kurzen Moment setzt sich eine Solo-Violine von der Gruppe ab und klettert empor, um schließlich wieder auf die Erde zurückzukehren. Das einfache siebentönige Thema dient dem Werk als Hauptthema: ein Totem, das mit dem Ton D beginnt und endet. Es ist, als ob wir wieder am Ausgangspunkt begannen – hilflose, kostbare Geschöpfe am Beginn wie am Ende des Lebens.

Flötenkonzert

An einem schönen, sonnigen Tag im Juni 2015 saß ich im Stockholmer Hafenviertel, trank einen Kaffee und unterhielt mich lange mit Sharon Bezaly über das Konzert, das ich für sie komponieren sollte. Ich hatte Sharon über ihren Ehemann Robert von Bahr kennengelernt – das Paar war durch die Musik für *House of Cards* auf mich aufmerksam geworden und hatte Anfang 2015 mit mir Kontakt aufgenommen

Das Licht der nördlichen Sommersonne, in dem der Hafen erstrahlte, war eine perfekte Metapher für das, was ihr vorschwebte: ein Konzert voller Freude, Energie und Rhythmus, dazu einige der eklektizistischen Jazzanklänge meiner *House of Cards*-Musik. Sie erzählte aber auch von ihrer Kindheit in Israel und ihrer engen Beziehung zu ihrer Mutter, ihrer musikalischen Mentorin, die sie in diesem Jahr verloren hatte.

Sharon ist eine renommierte Virtuosin, der zahlreiche Konzerte zugeordnet wurden. Sie verfügt über einen wunderbaren, das gesamte Register abdeckenden Ton und eine verblüffende Beherrschung der Zirkularatmung. Zusammen mit der umrissenen Grundstimmung und dem Eindruck von Sharons Persönlichkeit lieferte mir dies einen Einstieg in das Stück. So schmerzhaft der Verlust eines Elternteils sein kann – Sharons tiefe Zuneigung zu ihrer Mutter war sicherlich Teil meiner Inspiration für den zweiten Satz. Wir sprachen auch über die Schönheit unvergess-



AT THE RECORDING SESSIONS



licher Melodien und kamen dabei immer wieder auf die Idee von Rhythmus und Energie zu sprechen.

Nach diesem Nachmittag fuhr Sharon mich zurück zu dem Haus der von Bahrs nördlich von Stockholm. Bei unserer Fahrt durch die schwedische Landschaft zeigte sie mir die beeindruckende Beschleunigungsfähigkeit ihres Tesla. Sharon gibt Vollgas – dieses Bild prägte sich mir ein, und sicherlich geht es beim dritten Satz nicht um den Oldtimer von anno dazumal.

© *Jeff Beal 2018*

Sharon Bezaly – Absolventin des Pariser Conservatoire (1. Preis), Schülerin von Alain Marion und Raymond Guiot, Solo-Flötistin der Camerata Salzburg unter Sándor Végh und, so die englische *Times*, „Gottes Geschenk an die Flöte“ – hat renommierte Komponistinnen und Komponisten unterschiedlichster Art wie Gubaidulina, Aho, Serebrier, Hillborg, Beal, Chen und Christian Lindberg inspiriert, Werke für sie zu komponieren; bislang wurden ihr über 20 Konzerte gewidmet, die sie in der ganzen Welt als eine der äußerst seltenen freischaffenden Flötensolistinnen aufführt. Die „Instrumentalistin des Jahres“ (ECHO Klassik) und „Young Artist of the Year“ (Cannes Classical Awards) wurde für das „New Generation Artists“-Programm von BBC Radio 3 ausgewählt und – als erste Bläsersolistin – zum Artist-in-Residence des Residentie Orkest Den Haag ernannt.

Zu ihren Konzert-Highlights gehören solistische Auftritte mit dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Royal Philharmonic Orchestra, dem London Symphony Orchestra und dem Minnesota Orchestra sowie im Wiener Musikverein, bei den BBC Proms, im Sydney Opera House und in der Carnegie Hall mit Künstlern wie Mehta, Vänskä, Gilbert, Neeme und Paavo Järvi. Recitals führten sie u.a. in die Londoner Wigmore Hall und das Concertgebouw Amsterdam.

Für ihre Aufnahmen bei BIS hat sie höchste Auszeichnungen erhalten, u.a. den Diapason d'or (*Diapason*), den Choc (*Monde de la Musique*), Editor's Choice (*Gramophone*) und Stern des Monats (Fono Forum). Sharon Bezaly spielt eine 24-karätige Goldflöte, die speziell für sie von der Firma Muramatsu angefertigt wurde. Ihre vollendete, bei Aurèle Nicolet erlernte Zirkularatmung versetzt sie in die Lage, neue Regionen musikalischer Interpretation zu erreichen – nicht von ungefähr wurde sie von der *Frankfurter Allgemeinen Zeitung* mit David Oistrach und Vladimir Horowitz verglichen.

Grammy-Gewinner **Jason Vieaux** gehört „zur Elite der klassischen Gitarristen unserer Zeit“ (*Gramophone*) – und er ist der Gitarrist, der übers Klassische hinausgeht. Sein Soloalbum *Play* gewann 2015 den Grammy Award als Best Classical Instrumental Solo, und er war der erste klassische Musiker in der NPR-Konzertreihe „Tiny Desk“.

Vieaux hat sich den Ruf erworben, seine Ausdruckskraft und Virtuosität in den Dienst einer bemerkenswert breiten Palette von Musik zu stellen. Seine Auftritte beim Caramoor Festival (als Artist-in-Residence), der Chamber Music Society des Lincoln Center, der Philadelphia Chamber Music Society, dem Herbst Theater in San Francisco, dem Teatro Colón in Buenos Aires, dem Concertgebouw in Amsterdam, dem New Yorker 92Y, dem Ravinia Festival und vielen anderen haben seinen Ruf als erstklassiger Kammermusiker mit originellen Programmen gefestigt. Als Solist hat Vieaux mit über 100 Orchestern konzertiert, und seine Leidenschaft für neue Musik bekundet sich u.a. in Uraufführungen von Werken von Avner Dorman, Dan Visconti, Vivian Fung, José Luis Merlin und anderen.

Auch im Studio hebt Vieaux bedeutende Werke aus der Taufe; zu seinen Einspielungen gehört *Infusion* mit dem Akkordeonisten/Bandoneonisten Julien Labro, Ginasteras Gitarrensonate (auf *Ginastera: One Hundred*) und *Together*, ein Duo-

Album mit der Harfenistin Yolanda Kondonassis.

Fans auf der ganzen Welt besuchen die Jason Vieaux School of Classical Guitar (auf ArtistWorks.com) – ein Portal, das Online-Einzelunterricht bei Vieaux ermöglicht. Außerdem unterrichtet Vieaux am Cleveland Institute of Music, am Curtis Institute of Music und beim Eastern Music Festival. Zu seinen Auszeichnungen gehören ein Hauptpreis der Naumburg Foundation, ein Distinguished Alumni Award des Cleveland Institute of Music, ein 1. Preis bei der GFA International Guitar Competition sowie ein Stipendium des Salon di Virtuosi. Jason Vieaux spielt eine Gitarre von Gernot Wagner aus dem Jahr 2013 mit Saiten von Augustine.

Das **Norrköping Symphony Orchestra** (SON) wurde 1912 gegründet und besteht aus 85 Mitgliedern. In den letzten Jahren hat das Orchester in Schweden wie im Ausland große Anerkennung für seine Konzerte und CD-Einspielungen erhalten. Viele der international renommiertesten Dirigenten sind mit dem Norrköping Symphony Orchestra aufgetreten, darunter Herbert Blomstedt, Okko Kamu, Esa-Pekka Salonen und Franz Welser-Möst.

Das Orchester hat in Norrköping viele neue Werke uraufgeführt. Mithilfe eines Fonds, der von der Geigerin Anne-Sophie Mutter initiiert wurde, richtet das Orchester einen Kompositionswettbewerb für junge Komponisten aus. Seit 1994 residiert das Orchester in einem der schönsten Konzertsäle Schwedens, dem Louis De Geer Konzerthaus, das in Norrköpings einzigartigem historischem Industriegebiet liegt. Das Orchester gibt regelmäßig Konzerte in Stockholm und tritt auch im Ausland auf, u.a. beim Brucknerfest Linz sowie im Rahmen von Europa-, Japan- und China-Tourneen.

Zu den zahlreichen Aufnahmen, die das Orchester bei BIS vorgelegt hat, gehören von der Kritik gefeierte CDs mit Orchestermusik von Ingvar Lidholm sowie eine hoch gelobte Reihe mit Beethovens Klavierkonzerten und Ronald Brautigam (die

SACD mit den Konzerten „Nr. 0“ und Nr. 2 wurde 2010 mit einem Midem Classical Award ausgezeichnet). *The Flight of Icarus* – eine CD mit Werken des britischen Komponisten John Pickard – wurde 2008 von der renommierten britischen Zeitschrift *Gramophone* als „Editor’s Choice“ ausgewählt. Die Einspielung von Allan Petterssons Symphonie Nr. 9 wurde 2015 in Schweden mit einem Grammis ausgezeichnet; die Einspielungen der Symphonien Nr. 13 und 14 wurden für diesen Preis nominiert.

HENRY BEAL and SHARON BEZALY

Photo: © Jeff Beal



La peinture est une découverte de soi-même. Tout bon artiste peint ce qu'il est.
– Jackson Pollock

Ce n'est pas par hasard si la carrière de **Jeff Beal** dans le domaine de la musique de film a pris son envol avec son travail sur *Pollock* (2000), un film qui a connu du succès. Beal a remporté un Emmy Award à cinq reprises et son approche de la composition pour le cinéma et la télévision en font un favori pour les projets plus complexes. Parmi ses réalisations pour la télévision, mentionnons *Rome* et *Carnivàle* chez HBO et *House of Cards* chez Netflix. Dans le domaine des films documentaires, il a composé la musique de *Blackfish*, *Weiner*, *The Queen of Versailles*, *An Inconvenient Sequel : Truth to Power* et *Boston* consacré au double attentat du marathon de Boston en 2013. Parmi ses projets cinématographiques figurent *Shock and Awe* (réalisé par Rob Reiner) et *Bigger* (réalisé par George Gallo).

Ces derniers temps, les sphères de l'interprétation, de la direction d'orchestre et de la composition ont commencé à converger chez Beal. Il a dirigé le National Symphony Orchestra (Washington) au Kennedy Center lors de la première de *House of Cards in Concert* qui a été suivie d'autres représentations à Miami, aux Pays-Bas, au Danemark et à Jérusalem. Il a également dirigé le Boston Pops Esplanade Orchestra pour la première avec accompagnement instrumental live de *Boston* et le Los Angeles Chamber Orchestra pour sa musique du *Mécano de la « General »* de Buster Keaton, un film de 1926. Il a également reçu des commandes de l'Orchestre symphonique de Saint-Louis, du New West Symphony, du Smuin Ballet, du Brooklyn Youth Chorus, de l'Oregon Ballet Theater et du Los Angeles Master Choral.

www.jeffbeal.com

House of Cards Symphony

La production de Netflix *House of Cards* a révolutionné la façon dont une série dramatique est diffusée et vue par un public. Elle a changé la télévision. Ce qui était tout aussi révolutionnaire est d'avoir donné à l'équipe de production la liberté de produire une série comme elle l'entendait. Lorsque Jeff Beal a reçu le premier de ses deux Emmy Awards à l'automne 2015 pour la bande sonore de *House of Cards*, il a rendu hommage à cette expérience unique et inspirante. Pouvoir compter sur une telle palette qui inclut un scénario, un jeu dramatique et une production aussi époustouflantes est un contrat de rêve pour un compositeur.

Beau Willimon, créateur de *House of Cards*, a expliqué l'importance de la musique de Beal dans une interview accordée au magazine *Variety* : « Nous passons souvent d'un état émotionnel à un autre, complètement différent, dans un seul plan. La musique nous aide à faire ces transitions, à établir le rythme, [et] à découvrir les vérités émotionnelles de nos personnages d'une manière qui peut amplifier ou ajouter d'autres facettes. » Willimon mentionne également comment Beal considère la situation dans son ensemble : « Il ne se contente pas d'aborder chaque scène comme elle vient mais regarde plutôt chaque épisode comme un tout. Puis il le transpose à une plus grande échelle, en pensant à une trajectoire musicale pour l'ensemble de la saison ». Willimon ajoute : « La meilleure chose à faire avec une conception vraiment originale est de lui céder la place et la laisser vous surprendre, l'écouter et réagir. Avec Jeff Beal, vous avez une voix vraiment originale. »

La musique de *House of Cards* a trouvé un public dans le monde entier. Beal a dirigé des suites extraites de la musique composée pour série télévisée dans des campus universitaires jusqu'aux salles de concert. Il a échangé avec les fans qui ont manifesté leur enthousiasme en entendant la musique prendre vie. *House of Cards in Concert* a ainsi été créé dans le but de transposer l'expérience du petit écran à la salle de concert et c'est ainsi que la *House of Cards Symphony* est née.

Chacun des dix mouvements symphoniques est construit autour d'une idée thématique ou d'un personnage. Plutôt que de les placer dans un ordre purement linéaire, la symphonie dessine son propre arc musical à travers le paysage émotionnel et dramatique du récit dramatique washingtonien du couple Underwood. L'orchestration et le matériel ont été amplifiés et développés afin d'utiliser la puissance de l'ensemble symphonique complet tandis que les instruments principaux de la bande sonore de *House of Cards* demeurent les mêmes : basse électrique, guitare, voix opératique et flugelhorn.

© *Joan Sapiro 2018*

House of Cards Fantasy

Il y a quelque chose d'extrême avec *House of Cards* : il n'y a rien de subtil dans l'obsession singulière de Frank et de Claire Underwood avec le contrôle et le pouvoir politique. Quand j'ai découvert la maîtrise de Sharon Bezaly aussi bien de la respiration circulaire que du registre aigu étendu sur la flûte en do, j'ai envisagé de créer une courte fantaisie à son intention qui utiliserait et mettrait en valeur ces extrêmes. Cet arrangement explore trois des principaux motifs musicaux de la série : le titre principal, le thème « amour et complot » de Frank et Claire et le motif « marionnette-maître » de Frank Underwood. La Fantaisie a été composée en tant que pièce de rappel pour être jouée après mon Concerto pour flûte et en conserve l'orchestration. La musique de *House of Cards* est l'une des musiques préférées de Sharon – et lui convient parfaitement. Nous avons fait connaissance à travers sa découverte de mon travail sur la série.

Six Sixteen

Six Sixteen fait référence au nombre de cordes utilisées dans cette œuvre (six pour la guitare et quatre cordes pour chacun des instruments du quatuor à cordes) dans la version originale de l'œuvre de chambre. Puisque l'image d'un rêve éveillé ou d'une sensation liée à la mémoire semblent faire partie du récit dans cette musique, «Six Sixteen» pourrait aussi faire référence à un moment de la journée (6h16), un numéro de chambre, une adresse, une date particulière...

Bien que la pièce suive une forme traditionnelle en trois mouvements (rapide-lent-rapide), le premier mouvement s'ouvre avec un prélude lent et réfléchi. Ce prélude n'était pas nécessairement destiné à faire partie de la composition finale mais, au fur et à mesure que la musique évoluait, je me suis mis à l'aimer de plus en plus. Il semblait préparer le terrain à la réflexion et au drame qui suivaient. Cette séquence d'ouverture, simple et faite d'accords «mémoires», est reprise à la fin du premier mouvement.

Les deuxième et troisième mouvements forment une étude de contrastes, le deuxième étant paisible et hypnotique tandis que le troisième est davantage tourné vers l'agitation et l'effort. Le cauchemar est l'un des rêves les plus intenses et semble constituer un final approprié.

Canticle

J'ai toujours été fasciné par la façon dont la musique semble inextricablement liée aux traditions spirituelles, cathartiques et méditatives. **Canticle** pour orchestre à cordes a été composé en 2017. On peut l'écouter comme une histoire courte ou une prière, peut-être à propos d'un sentiment nostalgique ou d'une grande perte. Une perte porte en elle des souvenirs agréables, associés à la douleur de l'absence. Je considère souvent l'orchestre à cordes comme un chœur. Comme les voix d'un

chœur, les cordes font partie d'une même famille et partagent le timbre et la résonance. Un violon solo s'échappe brièvement du groupe et s'élève au-dessus de celui-ci, pour ensuite revenir sur terre. Le motif simple de sept notes sert de thème central à l'œuvre : un totem, commençant et se terminant sur la même note de ré. C'est comme si nous commencions là où tout a débuté, en entrant dans la vie et en sortant de la vie, comme des créatures impuissantes et précieuses.

Concerto pour flûte

Par une belle journée ensoleillée de juin 2015, assis dans le port de Stockholm, en prenant le café, j'ai longuement discuté avec Sharon Bezaly au sujet du concerto que j'allais composer pour elle. J'avais rencontré Sharon pour la première fois par l'intermédiaire de son mari Robert von Bahr. Ils avaient découvert mon travail grâce à la partition de *House of Cards* et m'avaient contacté plus tôt dans l'année.

La lumière du soleil d'été du nord dont le port était baigné créait une métaphore parfaite de ce qu'elle souhaitait : un concerto plein de joie, d'énergie et de rythme, avec certains des climats jazz et éclectiques de ma musique pour *House of Cards*. Elle m'a également parlé de son enfance en Israël et de ses liens étroits avec sa mère, qui avait également été son mentor musical, et qu'elle venait de perdre.

Virtuose bien connue, Sharon a commandé de nombreux concertos à des compositeurs d'aujourd'hui. Elle possède une sonorité magnifique sur l'ensemble du registre de l'instrument ainsi qu'une prodigieuse technique de respiration circulaire. Avec, en plus, la situation émotionnelle difficile évoquée plus haut et mon impression de la personnalité de Sharon, j'avais trouvé une manière d'aborder la pièce musicale. La perte d'un parent est toujours douloureuse et l'affection profonde de Sharon pour sa mère a certainement contribué à mon inspiration pour le deuxième mouvement. Nous avons aussi parlé de la beauté des mélodies mémorables, et n'avons cessé de revenir à cette idée de rythme et d'énergie.

À la fin de l'après-midi, Sharon m'a ramené chez elle, au nord de la ville. En serpentant à travers la campagne suédoise, elle m'a montré l'impressionnante capacité d'accélération de sa Tesla. Cette image de Sharon, pied au plancher, est demeurée et le troisième mouvement n'est assurément pas une représentation du tacot de votre père.

© *Jeff Beal 2018*

Premier prix du Conservatoire de Paris, élève d'Alain Marion et de Raymond Guiot, première flûte à la Camerata Academica de Salzbourg sous Sándor Végh, qualifiée par le *Times* de « don de dieu à la flûte », **Sharon Bezaly** a incité des compositeurs renommés aussi différents que Sofia Goubaïdouline, Kalevi Aho, José Serebrier, Anders Hillborg, Jeff Beal, Chen Yi et Christian Lindberg à écrire pour elle et en 2018, elle comptait plus de vingt concertos qui lui ont été dédiés et qu'elle interprétait à travers le monde en tant que l'une des très rares flûtistes solistes à plein temps. Nommée « instrumentiste de l'année » par *Echo Klassik* en Allemagne et « jeune artiste de l'année » aux Cannes Classical Awards, elle a été membre de la « nouvelle génération d'artistes » de la Radio 3 de la BBC et artiste en résidence avec l'Orchestre de la Résidence de La Haye, la première instrumentiste à vent à remporter cet honneur.

Parmi ses prestations les plus prestigieuses, mentionnons celles à titre de soliste avec l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre symphonique de Londres et l'Orchestre du Minnesota en compagnie de chefs tels Zubin Mehta, Osmo Vänskä, Alan Gilbert, Neeme et Paavo Järvi au Musikverein de Vienne, à l'Opéra de Sydney, au Carnegie Hall de New York et dans le cadre des BBC Proms. Elle a de plus donné des récitals au Wigmore Hall de Londres et au Concertgebouw d'Amsterdam.

Ses enregistrements chez BIS lui ont valu les plus hautes distinctions des magazines spécialisés : Diapason d'or (*Diapason*), Choc (*Le monde de la musique*), Editor's Choice (*Gramophone*) et Stern des Monats (*Fono Forum*). Elle joue sur une flûte en or de vingt-quatre carats fabriquée spécialement pour elle par l'atelier Muramatsu au Japon. Sa parfaite maîtrise de la respiration circulaire (enseignée par Aurèle Nicolet) la libère des limites de la flûte et lui permet d'atteindre de nouveaux sommets dans l'interprétation musicale. Le *Frankfurter Allgemeine Zeitung* l'a comparée à David Oïstrakh et à Vladimir Horowitz.

Lauréat d'un Grammy, **Jason Vieaux** fait partie de « l'élite des guitaristes classiques d'aujourd'hui » (*Gramophone*) et va également bien au-delà de la musique classique. Son album solo *Play* a remporté le Grammy Award pour le meilleur enregistrement dans la catégorie « instrumental solo » dans la musique classique en 2015. Vieaux a également été le premier musicien classique à apparaître dans le cadre de la série « Tiny Desk » sur NPR.

Vieaux a la réputation de mettre son expressivité et sa virtuosité au service d'un éventail remarquablement étendu de musiques diverses. Ses apparitions au Caramoor Festival (en tant qu'artiste en résidence), à la Chamber Music Society du Lincoln Center, à la Philadelphia Chamber Music Society, au Herbst Theater de San Francisco, au Teatro Colón de Buenos Aires, au Concertgebouw d'Amsterdam, au 92Y de New York, au Ravinia Festival et à bien d'autres endroits encore ont forgé sa réputation de musicien de chambre et de programmeur de premier ordre. Vieaux s'est produit en tant que soliste avec plus d'une centaine d'orchestres et son engagement pour la nouvelle musique a mené à la composition d'œuvres d'Avner Dorman, Dan Visconti, Vivian Fung, José Luis Merlin et de bien d'autres.

Le travail de Vieaux en studio lui permet de se consacrer à un répertoire très étendu comme l'attestent ses enregistrements dont *Infusion* avec l'accordéoniste/

bandonéoniste Julien Labro, la Sonate pour guitare de Ginastera (que l'on retrouve sur l'album *Ginastera : One Hundred*) et *Together*, un album en duo avec la harpiste Yolanda Kondonassis.

Les fans du monde entier se raccordent à la Jason Vieaux School of Classical Guitar (à ArtistWorks.com), une interface qui permet l'étude en ligne, individuelle, avec Vieaux. En 2018, il enseignait également au Cleveland Institute of Music, au Curtis Institute of Music à Philadelphie et dans le cadre de l'Eastern Music Festival basé à Greensboro en Caroline du Nord. Il a reçu le premier prix de la Naumburg Foundation, le Cleveland Institute of Music Distinguished Alumni Award, le premier prix du GFA International Guitar Competition et un Salon di Virtuosi Career Grant. Jason Vieaux joue sur une guitare Gernot Wagner de 2013 avec des cordes Augustine.

L'Orchestre symphonique de Norrköping (SON) a été fondé en 1912 et se compose de quatre-vingt-cinq musiciens. L'orchestre a remporté beaucoup de succès au cours des dernières années tant en Suède qu'un peu partout à travers le monde pour ses concerts, ses enregistrements et ses tournées. Plusieurs grands chefs se sont produits à la tête de l'ensemble dont Herbert Blomstedt, Okko Kamu, Esa-Pekka Salonen et Franz Welser-Möst.

De nombreuses œuvres ont également été créées par l'orchestre au cours de son existence. Le SON se produit régulièrement à Stockholm ainsi que dans le cadre de tournées en Europe (notamment au Festival Bruckner de Linz), au Japon et en Chine. Grâce à un fonds établi par la violoniste de réputation internationale Anne-Sophie Mutter, l'orchestre organise un concours de composition pour soutenir les jeunes compositeurs. Depuis 1994, l'orchestre est domicilié à la salle de concert Louis De Geer, l'une des plus belles salles de Suède, située dans le quartier industriel historique de Norrköping.

Parmi ses nombreux enregistrements réalisés chez BIS, mentionnons ceux consacrés à la musique pour orchestre d'Ingvar Lidholm qui ont été salués par la critique ainsi que ceux consacrés aux concertos pour piano de Beethoven avec Ronald Brautigam. L'album consacré aux concertos « 0 » et 2 a remporté un Classical Award au Midem de 2010. L'enregistrement intitulé *The Flight of Icarus* qui présente des œuvres du compositeur anglais John Pickard a été nommé « Editor's Choice » par le prestigieux magazine anglais *Gramophone* en 2008. Enfin, l'enregistrement de la Symphonie n° 9 d'Allan Pettersson a remporté un « Grammis » suédois en 2015 alors que celui consacré aux symphonies n° 13 et 14 a été mis en nomination.

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 five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

INSTRUMENTARIUM

Sharon Bezaly Flute: Muramatsu 24k All Gold Model, No. 60600
Jason Vieaux Guitar: Double Top by Gernot Wagner 2013

RECORDING DATA

Recording: June 2017 at the Louis De Geer Concert Hall, Norrköping, Sweden
Producer: Thore Brinkmann (Take5 Music Production)
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, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit / 96 kHz
Post-production: Editing and mixing: Thore Brinkmann
Executive producer: Robert von Bahr

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover texts: © Joan Sapiro & Jeff Beal 2018
Translations: Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover: *The White House at night* by Robert Scoble (retouched), <https://flic.kr/p/4ZhDju> (CC BY 2.0)
Photo of the orchestra and back cover photo: © Joan Sapiro
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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

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

BIS-2299 © & © 2018, BIS Records AB, Åkersberga.



SHARON BEZALY & JEFF BEAL