

A black and white photograph showing the silhouette of a man standing on a sandy beach, facing away from the viewer towards the ocean. To his left, a large silhouette of a tuba is positioned on the sand, casting a long shadow across the beach towards the right. The background shows the ocean waves and a cloudy sky.

20TH-CENTURY TUBA CONCERTOS

*ralph vaughn williams alexander arutiunian
john williams torbjörn iwan lundquist*

ØYSTEIN BAADSVIK

singapore symphony orchestra anne manson

VAUGHAN WILLIAMS, RALPH (1872–1958)

CONCERTO FOR BASS TUBA (1954) (*Oxford University Press*)

11'52

[1]	I. Prelude	4'04
[2]	II. Romanza	4'42
[3]	III. Finale – Rondo alla Tedesca	2'56

ARUTIUNIAN, ALEXANDER (b. 1920)

CONCERTO FOR TUBA AND ORCHESTRA (1992) (*Editions Bim*)

13'02

[4]	I. <i>Allegro moderato</i>	2'58
[5]	II. <i>Andante sostenuto</i>	5'26
[6]	III. <i>Allegro ma non troppo</i>	4'25

LUNDQUIST, TORBJÖRN IWAN (1920–2000)

[7] LANDSCAPE for tuba, string orchestra and piano (1978) (*Edition Suecia*) 15'04

WILLIAMS, JOHN (b. 1932)

CONCERTO FOR TUBA AND ORCHESTRA (1985) (*Warner/Chappell Music*)

17'00

[8]	I. <i>Allegro moderato</i>	6'19
[9]	II. <i>Andante</i>	6'20
[10]	III. <i>Allegro molto</i>	4'18

TT: 58'14

ØYSTEIN BAADSVIK *tuba*

SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA

ANNE MANSON *conductor*

Although it belongs to a family of instruments that has been in use since ancient times, the tuba has a relatively short history: it did not appear until 1835, to be precise on 12th September. On that day a patent for the tuba was registered in Germany, even though more or less similar instruments were already in existence. The tuba had to wait until the second half of the century, however, before it could become a regular member of the orchestra, replacing the French ophicleide. It was with the operas of Richard Wagner that the instrument became an indispensable colour in the modern orchestra, but Hector Berlioz was the first important composer to introduce the tuba in his works, notably in his *Symphonie fantastique* of 1830. Although the tuba had a significant role at the heart of the orchestra (in works by such composers as Richard Strauss, Igor Stravinsky, Prokofiev, Gershwin and Varèse), it was not until the middle of the twentieth century that tuba concertos started to appear; these works ultimately gave lie to the cliché that the tuba was heavy, clumsy, incapable of playing fast, even comic.

The *Tuba Concerto* by **Ralph Vaughan Williams** (1872–1958) is probably the best-known work on this recording. Vaughan Williams was one of the great names in the history of English music, and his ambition was to make his art ‘an expression of the whole community’. His music, of which it has been said that one cannot tell, when listening to it, if it is extremely ancient or very modern, can be described as ‘English’: no extreme emotions (although capable of the occasional outburst), and with a meditative atmosphere evoked by modal, folk-influenced music. In addition, his music eschews stark contours and, as regards subtlety of instrumentation, is somewhat reminiscent of the works of Maurice Ravel, with whom Vaughan Williams studied orchestration.

His *Tuba Concerto*, once held to be no more than the last eccentricity of an aged composer but now regarded as a classic within its genre, was premièred in

1954 by the London Symphony Orchestra conducted by John Barbirolli; the soloist was Philip Catelinet, the composer's nephew. Vaughan Williams wrote that his concerto was closer to Bach than to the Second Viennese School despite the elaborate cadenzas that end the first and last movements. The music, he maintained, was rather self-evident and did not require verbose explanations.

The first movement, *Prelude*, takes the form of a scherzo and contains virtuosic passages for the soloist. The second, *Romanza*, is lyrical and tender, and here the tuba presents a haunting melody. It appears that the composer took great pains to discover and make the most of the instrument's lyrical capabilities. The finale, *Rondo alla Tedesca*, is a sprightly piece, possibly inspired by the Op. 79 sonata and Op. 130 string quartet by Beethoven. The cadenza, just before the end, demands the greatest virtuosity from the player. With the tuba surrounded by the strings – which seem to be dancing around the soloist – it is as if we are witnessing an instrumental portrayal of the blundering Falstaff amid the fairies.

Alexander Grigori Arutiunian was born in Yerevan, Armenia, in 1920, and studied at the local conservatory before attending the Moscow Conservatory. He then became conductor of the Armenian Philharmonic Orchestra from 1954 until 1990. His *Tuba Concerto* was completed in 1992 and was premièred in May 1995 by Harri Lidsle with the Lahti Symphony Orchestra at the Church of the Cross in Lahti, Finland. This work takes its place among a series of concertos that Arutiunian has written for wind instruments.

Although Arutiunian often uses popular Armenian tunes in his music, in this concerto he uses melodies exclusively of his own invention, even if a 'folk-like' atmosphere is still present. Although his intention was to present the tuba as an instrument also capable of playing with agility, he still decided not to display all of its technical possibilities. The most important thing was, as the composer himself has put it, 'to let the tuba sing'. The concerto takes the classical three-movement

form including the traditional solo cadenza. The first movement, *Allegro moderato*, presents a theme built on the interval of a fourth, which is subsequently developed in conjunction with elements from the accompaniment. The second movement, *Andante sostenuto*, is characterized by its *ostinato* use of the note D, played *pizzicato* by the double basses, above which the orchestra enters in melancholy mood, followed shortly afterwards by the tuba. The melodic material of the impetuous finale, *Allegro ma non troppo*, takes up the baroque *circolo* idea (a melodic figure designed in the form of a circle). In rondo form, this movement contains a succession of lively episodes interrupted by a dreamy cadenza.

The composer, conductor, pianist and educator **Torbjörn Lundquist** was born in Stockholm in 1920. Writing in all music genres from light music to opera by way of incidental music for the theatre, Lundquist, in his own words, tried to attain in his music ‘the essence of life; not to flee from reality but rather to re-establish it’. Lundquist was interested in the folklore of different civilizations and also used elements of jazz and avant-garde music, although he composed within traditional forms. The subtitles of his symphonies reflect his social preoccupations: ‘Sinfonia Ecologica’, ‘...For Liberty’, ‘Survival’ and ‘Humanity’ (dedicated to the memory of Dag Hammarskjöld, Secretary-General of the United Nations, who died in a mysterious plane crash).

The result of a commission from the Rikskonsertor (Concerts Sweden), *Landscape* was première in Örebro, Sweden, in the spring of 1978 by the Örebro Chamber Orchestra and the tubist Michael Lind. The composer had the idea for the work when he was spending some time on the west coast of Sweden. He wrote: ‘It is not a depiction of a landscape – rather the title alludes to the ideal state that reigns in nature, or the landscape, until the ecological balance is disturbed – and figuratively speaking this also applies to the inner “landscape” of man...’ As regards the technical aspect of the work, he went on to say: ‘I have

wanted to provide the soloist with the opportunity to show completely different aspects of the tuba than those that we are used to and routinely associate with the instrument. In the literature the verdict is unanimous: the tuba is not suited for playing fast passages, it has no expressive powers whatsoever, it's hardly able to play a line *legato*, let alone *cantabile*, etc. etc.... My aim has been to disprove each of these allegations, one by one...'.

The work plays without a break but three sections can be discerned within it. The first presents a variety of moods: fast, extrovert episodes are followed by more reserved passages of a more melancholy melodic character. The tuba is heard at the beginning of the work with a low C sharp. The second section, *Andante*, is dominated by the tuba's rise up from a low to a high register while the orchestral scoring is generous, even majestic. This section concludes with a solo cadenza where the tuba is heard in every available register and plays *glissandi* spanning more than two octaves. This cadenza serves as a springboard into the final section, characterized by clearly defined rhythms and rapid triplets from the tuba. Although it begins *Presto*, this section manages to increase in pace still further, and ends *Prestissimo*. In the last bars, the tuba triplets reach a C sharp – thus ending the work on the same note with which it began.

Anybody who has been to the cinema at least once in the past forty years and has seen an American film has very probably come across **John Williams**, composer of a hundred or so film scores including such popular hits as *Jaws* (1975) (of which the unforgettable theme is justifiably given to the tuba), *Close Encounters of the Third Kind* (1977), *E.T.* (1982), *Jurassic Park* (1993), *Schindler's List* (1993), not to mention the series of *Indiana Jones*, *Star Wars* and, more recently, *Harry Potter* films. John Williams also composes for major political and sporting occasions such as the Olympic Games, and for the concert hall – notably concertos for clarinet (1991), cello (1994, for Yo-Yo Ma), bassoon (1995) and trum-

pet (1996). A Romantic at heart, John Williams is not afraid of introducing folk touches which he combines with more modern effects and with elements drawn from pop music and jazz.

Born in 1932, he studied composition under the Italian composer Mario Castelnovo-Tedesco, who was then living in exile in the USA and taught so many film music composers including Henry Mancini, Nelson Riddle, André Previn and Jerry Goldsmith. By 2008 John Williams had won five Oscars, eighteen Grammies, two Emmies and four British Academy Awards. From 1980 until 1993 he was the conductor of the Boston Pops Orchestra, of which he remains the conductor laureate.

It was during his time with the Boston Pops Orchestra that Williams composed his *Tuba Concerto*, in response to a commission for the orchestra's centenary in 1985. Dedicated to the orchestra's solo tuba player, Chester Schmitz, the work was premièred in May of that year, and is in three movements without a break. The first movement, a joyful classical sonata-allegro, presents two contrasting themes, concluding with a cadenza in which the tuba shows itself to be a true acrobat with its trills and its explorations of all the instrument's registers. The second movement, *Andante*, exploits the instrument's lyrical capabilities and concludes on a note so low that one can almost feel the vibrations. The third movement, in rondo form, is introduced by a brass fanfare that makes its presence felt throughout the movement. An episode with a jazzy character reminds us that the composer is the son of a jazz percussionist. Virtuosity and velocity meet when the work ends dramatically and brilliantly.

Williams has written about his concerto: 'I really don't know why I wrote it – just urge and instinct. I've always liked the tuba and even used to play it a little. I wrote a big tuba solo for a Dick Van Dyke movie called *Fitzwilly* and ever since I've kept composing for it – it's such an agile instrument, like a huge cornet. I've

also put passages in for some of my pets in the orchestra – solos for the flute and English horn, for the horn quartet and a trio of trumpets. It's light and tuneful and I hope it has enough events in it to make it fun.'

© Jean-Pascal Vachon 2008

Øystein Baadsvik is the only tuba virtuoso to have carved out a career exclusively as a soloist, rather than becoming a member of an orchestra or accepting a teaching post. His multi-faceted musical career as a soloist, chamber musician and recording artist has taken him all over the world. The unique virtuosity and musicality Baadsvik brings to the tuba has established him as the exemplar of the instrument.

Øystein Baadsvik began playing the tuba at the age of fifteen. He soon decided to explore the tuba's possibilities as a solo instrument and, at the age of eighteen, he won the first prize in a Norwegian national competition for soloists. Within two years he had created programmes for Norwegian Radio and had been a soloist with most of Norway's professional symphony orchestras.

His international engagements include performances with orchestras such as Oslo Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic Orchestra, the Taipei National Symphony Orchestra and Singapore Symphony Orchestra. Baadsvik has performed in some of the most famous venues in the world, including Carnegie Hall in New York.

Øystein Baadsvik works constantly to expand the musical horizons of the tuba. He has premiered some forty solo works by composers from the USA, Russia, Sweden, Norway and Switzerland. As his desire to communicate with his audience has always been his guiding principle, he has also developed new tuba-playing techniques that have been used in a number of more recent works for the instrument.

A leading Asian orchestra gaining recognition around the world, the **Singapore Symphony Orchestra** (SSO) aims to enrich the local cultural scene, serving as a bridge between the musical traditions of Asia and the West, and providing artistic inspiration, entertainment and education. A full-time professional orchestra with 96 members, the SSO makes its performing home at the Esplanade Concert Hall, and also performs regularly at the Victoria Concert Hall and at other venues. Giving more than 50 symphonic programmes a year, its repertoire encompasses the all-time favourites and orchestral masterpieces as well as cutting-edge premières. Asian and Singaporean musicians and composers feature prominently in the concert season. Since its inception in 1979, the SSO has toured America, China and Hong Kong as well as Europe. Since Maestro Lan Shui assumed the position of music director in 1997, he has raised the orchestra's international profile and level of excellence. The orchestra's recordings of Alexander Tcherepnin's symphonies and piano concertos – the first complete cycle ever recorded – have won great acclaim. The SSO has also recorded the music of Chen Yi, Zhou Long, Bright Sheng and Richard Yardumian under an exclusive recording contract with the BIS label. Artists heard on SSO recordings include Evelyn Glennie, Cho-Liang Lin, Noriko Ogawa, Christian Lindberg and Martin Fröst.

The conductor **Anne Manson** has achieved a series of historic milestones. She was the first woman to conduct at the prestigious Salzburg Festival, where she led the Vienna Philharmonic Orchestra in a highly acclaimed production of Mussorgsky's *Boris Godunov*. She is also one of only three women to have been appointed music director of a leading American symphony orchestra – the Kansas City Symphony – which she directed from 1999 to 2003. Anne Manson launched her career in 1988 as music director of the London-based Mecklenburgh Opera, where she programmed operas ranging from Mozart to 20th-century rarities and

world premières. Her numerous engagements in Europe also include appearances with the Ensemble Intercontemporain, the London Philharmonic Orchestra, the Royal Scottish National Orchestra, and the Residentie Orchestra of the Hague, and performances at festivals such as the BBC Proms and the Berlin Biennale.

Anne Manson continues to take on new challenges in her career as she balances acknowledged masterworks with vanguard contemporary works. She made her début with New York City Opera in the company's première of Samuel Barber's *Vanessa* in 2007, a production for which she was awarded the Richard F. Gold Debut Award in 2008. During 2007, she also conducted Philip Glass's *Orphée* at Glimmerglass Opera. Making her second appearance with the Juilliard Opera Center in April 2008, Anne Manson conducted the highly anticipated New York première of Ned Rorem's *Our Town: An Opera in Three Acts*.

Obwohl sie zu einer Instrumentenfamilie gehört, deren Ursprünge bis in die Antike reichen, ist die Geschichte der Tuba relativ kurz. Genauer gesagt, beginnt sie am 12. September 1835. An diesem Tag wurde in Deutschland ein Patent für die Baßtuba angemeldet, obwohl bereits mehr oder weniger vergleichbare Instrumente existierten. Die Tuba mußte indes noch bis zur zweiten Jahrhunderthälfte warten, um ins Orchester aufgenommen zu werden und die französische Ophikleide zu ersetzen. Mit Richard Wagner und seinen Opern wird das Instrument eine unverzichtbare Klangfarbe im modernen Orchester; als erster bedeutender Komponist hatte jedoch schon Hector Berlioz die Tuba in seinen Werken verwendet – insbesondere in seiner *Symphonie fantastique* aus dem Jahr 1830. Obschon sie eine zusehends wichtigere Rolle im Inneren des Orchesters spielte (wie Werke von Richard Strauss, Strawinsky, Prokofjew, Gershwin und Varèse bekunden), erschienen erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts die ersten Solokonzerte für Tuba, und sie fegten das Klischee von der Tuba als eines schwerfälligen, tolpatschigen, langsamem, ja, komischen Instruments gründlich hinweg.

Das *Tubakonzert* von **Ralph Vaughan Williams** (1872-1958) ist das wohl bekannteste der hier eingespielten Werke. Vaughan Williams, einer der bedeutendsten Komponisten der englischen Musikgeschichte, strebte nach einer Kunst, „die Ausdruck der ganzen Gemeinschaft“ sei. Seine Musik – von der man gesagt hat, man wisse nie, ob man da etwas sehr Altes oder etwas sehr Neues gehört habe – könnte man als „englisch“ bezeichnen: keine extremen Gefühle, obschon zu Ausbrüchen fähig; versonnene Grundstimmungen, hervorgerufen von einer modalen Musik mit folkloristischen Einflüssen. Darauf hinaus meidet seine Musik klare Konturen und erinnert in ihrer subtilen Instrumentationskunst an das Schaffen von Maurice Ravel, bei dem er Orchestration gelernt hatte. Sein *Tubakonzert*, das anfangs als letzte Exzentrizität eines gealterten Komponisten galt, bevor es sich als ein Klassiker der Gattung etablierte, wurde im Juni 1954 vom London Sym-

phony Orchestra unter Leitung von John Barbirolli uraufgeführt; Solist war Philip Catelinet, der Neffe des Komponisten. Über sein Konzert schrieb Vaughan Williams, es stünde „Bach näher als der Wiener Schule, wenngleich der erste und der letzte Satz mit kunstvollen Kadzenzen enden. [...] Die Musik ist recht schlicht und eindeutig; sie kann ohne allzu lange Erklärungen angehört werden.“

Der erste Satz, *Prelude*, verwendet die Scherzoform und überträgt dem Solo-instrument virtuose Passagen. Der zweite Satz, *Romanza*, ist von zarter Lyrik; die Tuba präsentiert eine eindringliche Melodie. Allem Anschein nach hat der Komponist große Mühe darauf verwandt, das lyrische Potential des Instruments zu erkunden und zur Geltung zu bringen. Das heitere Finale, *Ronda alla Tedesca*, könnte von Beethovens Klaviersonate op. 79 und seinem Streichquartett op. 130 inspiriert worden sein. Die Kadenz, die kurz vor dem Schluß des Satzes erklingt, verlangt vom Solisten größte Virtuosität. Angesichts der von Streichern gleichsam umtanzten Tuba hat man das Gefühl, den ungeschlachten Falstaff inmitten von Feen zu erleben.

Aleksandr Grigori Arutiunian wurde 1920 im armenischen Eriwan geboren und studierte am dortigen Konservatorium, bevor er an das Moskauer Konservatorium wechselte. Anschließend war er von 1954 bis 1990 Dirigent der Philharmonischen Gesellschaft Armeniens. Sein *Tubakonzert* wurde 1992 fertiggestellt und im Mai 1995 von Harri Lidsle und der Sinfonia Lahti in der Kreuzkirche in Lahti uraufgeführt. Das Werk gehört zu einer Reihe von Bläserkonzerten, die der Komponist geschrieben hat.

Während Arutiunian in anderen Werken häufig armenische Volksmelodien verwendet, enthält sein Konzert nur originale, wenngleich folkloristisch anmutende Melodien. Arutiunian ging es vor allem darum zu zeigen, daß die Tuba auch schnell sein kann, doch versucht er nicht, alle technischen Möglichkeiten des Instruments auszuschöpfen. Das wichtigste sei, so der Komponist, „daß man die Tuba singen

läßt“. Das Konzert weist die klassische dreisätzige Form mit Solokadenz auf. Der erste Satz, *Allegro moderato*, stellt ein Quartenthema vor, das mit Motiven der Begleitung durchgeführt wird. Der zweite Satz, *Andante sostenuto*, ist geprägt vom insistenten Gebrauch des Tones D. Über dem Pizzikato der Kontrabässe entfaltet sich melancholisch das Orchester, worauf wenig später die Tuba einsetzt. Das mitreißende Rondo-Finale, *Allegro ma non troppo*, greift in seiner Melodik die barocke *circolo*-Figur auf (kreisender Melodieverlauf); die Folge lebhafter Episoden wird von einerträumerischen Kadenz unterbochen.

Der Komponist, Dirigent, Pianist und Pädagoge **Torbjörn Lundquist** wurde 1920 in Stockholm geboren. Sein Œuvre umfaßt alle musikalischen Gattungen – von der Unterhaltungsmusik über die Bühnenmusik bis hin zur Oper. In seinen Werken ging es dem Komponisten eigenen Worten zufolge um „das Wesen des Lebens; nicht darum, der Realität zu entfliehen, sondern sie wieder einzusetzen.“ Lundquist interessierte sich für die Volksmusiken unterschiedlichster Zivilisationen, nutzte aber ebenso Elemente der Avantgarde oder des Jazz, obschon er im Rahmen der traditionellen Formensprache komponierte. Die Untertitel seiner Symphonien bekunden deutlich seine gesellschaftlichen Anliegen: „Sinfonia Ecologica“, „... für die Freiheit“, „Überleben“ und „Humanität“ (gewidmet dem Andenken an den ehemaligen NATO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld, der bei einem mysteriösen Flugzeugunglück ums Leben kam).

Landscape, ein Auftragswerk des staatlichen schwedischen Konzertinstituts Rikskonsertter, wurde im Frühjahr 1978 in Örebro vom Kammerorchester Örebro und dem Tubisten Michael Lind uraufgeführt. Der Komponist hatte die Idee zu dem Werk, als er sich an der Westküste Schwedens aufhielt: „Es handelt sich hierbei nicht um eine Landschaftsschilderung. Der Titel ist vielmehr eine Anspielung auf den Idealzustand der Natur oder einer Landschaft, bevor das ökologische Gleichgewicht gestört wird – und das gilt in übertragenem Sinn auch für die innere

,Landschaft‘ des Menschen ...“ Im Hinblick auf die technischen Aspekte seine Werks fügte er hinzu: „Ich wollte dem Solisten Gelegenheit geben, ganz andere Aspekte der Tuba zu zeigen als die, die wir üblicherweise mit dem Instrument in Verbindung bringen. In der Literatur ist die Meinung einhellig: Die Tuba ist für schnelles Passagenspiel nicht geeignet, sie hat keinerlei expressive Fähigkeiten, sie kann Melodien nicht *legato* oder auch nur *cantabile* spielen etc. etc. Mein Ziel war es, jede dieser Behauptungen zu widerlegen, eine nach der anderen ...“

Das einsätzige Werk kann in drei Teile untergliedert werden. Der erste Teil präsentiert verschiedene Stimmungen: Auf lebhafte und extrovertierte Episoden folgen verhaltenere Abschnitte mit elegischer Melodik. Die Tuba spielt am Anfang des Werks ein tiefes Cis. Der zweite Teil, *Andante*, wird bestimmt vom Aufstieg der Tuba aus dem tiefen in das hohe Register, wobei die Musik weiträumig, ja, majestatisch ist. Dieser Teil endet mit einer Solokadenz, in der die Tuba alle Register durchmischt und Glissandi über mehr als zwei Oktaven erklingen lässt. Diese Kadenz dient als Sprungbrett zum dritten Teil, der von einem markanten Rhythmus und raschen Triolenpassagen der Tuba geprägt ist. Trotz ihres *Presto*-Beginns gelingt es diesem Teil, das Tempo zu verschärfen und im *Prestissimo* zu enden. In den letzten Takten verweilen die Tuba-Triolen auf dem Cis, so daß das Werk mit demselben Ton endet, mit dem es begonnen hat.

Wer in den letzten vierzig Jahren nur einmal im Kino war und einen amerikanischen Film gesehen hat, hat gute Chancen, **John Williams** zu kennen, den Komponisten von einigen hundert Filmmusiken, darunter so berühmte wie jene zu *Der weiße Hai* (1975; das unvergeßliche Thema ist aus gutem Grund der Tuba überantwortet), *Unheimliche Begegnung der dritten Art* (1977), *E.T.* (1982), *Jurassic Park* (1993), *Schindlers Liste* (1993) und nicht zu vergessen die Serien *Indiana Jones*, *Star Wars* und *Harry Potter*. John Williams komponiert außerdem für politische und sportliche Großereignisse wie die Olympischen Spiele sowie

für den Konzertsaal – u.a. die Konzerte für Klarinette (1991), Violoncello (1994; für Yo-Yo Ma), für Fagott (1995) und Trompete (1996). Im Grunde ein Romaniker, scheut Williams sich nicht, folkloristische Elemente zu verwenden, die er mit hochmodernen Effekten und Anklängen an die Unterhaltungsmusik und den Jazz verbindet. 1932 geboren, studierte er Komposition bei dem amerikanischen Exil-Italiener Mario Castelnuovo-Tedesco, der zahlreiche Filmmusikkomponisten ausgebildet hat – neben Williams u.a. Henry Mancini, Nelson Riddle, André Previn und Jerry Goldsmith. Bis heute (2008) hat John Williams 5 Oscars, 18 Grammys, vier Golden Globes, zwei Emmies und vier British Academy Awards erhalten. Und zu guter Letzt war er von 1980 bis 1993 Chefdirigent des Boston Pops Orchestra, dem er als Ehrendirigent weiterhin verbunden ist.

Während seiner Zeit als Chefdirigent der Boston Pops komponierte Williams 1985 sein *Tubakonzert* als Auftragswerk zum hundertsten Jubiläum des Orchesters. Das Konzert, das Chester Schmitz, dem Solo-Tubist des Orchesters, gewidmet ist, wurde im Mai desselben Jahres uraufgeführt. Das Werk ist dreisätzig ohne Pause. Der erste Satz, ein heiteres, klassisches Sonatenallegro, stellt zwei kontrastierende Themen vor und wird von einer Kadenz beschlossen, in der die Tuba sich in ihren Trillern und Erkundungen sämtlicher Register als wahre Akrobatin erweist. Der zweite Satz, *Andante*, nutzt das lyrische Potential des Instruments und schließt auf einem so tiefen Ton, daß man fast die Vibrationen hören kann. Der dritte Satz, ein Rondo, wird von einer Blechbläserfanfare eingeleitet, die auch den weiteren Verlauf des Satzes prägt. Eine Jazz-Episode erinnert uns daran, daß der Komponist der Sohn eines Jazz-Schlagzeugers ist. Virtuosität und Schnelligkeit geben sich ein Stelldichein, bis das Werk auf dramatische Weise in brillanter Stimmung endet.

Über sein Konzert schrieb Williams: „Ich weiß wirklich nicht, warum ich es komponiert habe – nichts als Instinkt und heftiges Verlangen. Ich habe die Tuba

schon immer geliebt und sie selber auch ein wenig gespielt. Für den Dick Van Dyke-Film *Die Lady und ihre Gauner* (1967) habe ich ein langes Tuba-Solo geschrieben und auch später immer wieder für dieses Instrument komponiert, das so agil ist wie eine riesige Trompete. Außerdem habe ich Passagen für meine Orchesterlieblinge eingefügt – Soli für Flöte und Englischhorn, für ein Hörnerquartett und ein Trompetentrio. Es ist beschwingt und melodiös; ich hoffe, daß es genug bietet, um amüsant zu sein.“

© Jean-Pascal Vachon 2008

Øystein Baadsvik ist der einzige Tuba-Virtuose, der sich ausschließlich für eine Solistenkarriere entschieden hat, anstatt Mitglied eines Orchesters zu werden oder eine Stelle als Lehrer anzunehmen. Seine facettenreiche musikalische Karriere als Solist, Kammermusiker und aufnehmender Künstler hat ihn durch die ganze Welt geführt. Die einzigartige Virtuosität und Musikalität, die Baadsvik der Tuba entlockt, hat ihn zu einem Pionier seines Instrumentes gemacht.

Øystein Baadsvik begann im Alter von 15 Jahren mit dem Tubaspiel. Er beschloss bald, die Möglichkeiten der Tuba als Soloinstrument zu erforschen, und gewann im Alter von 18 Jahren den ersten Preis in einem norwegischen Solistenwettbewerb. Kaum zwei Jahre später hatte er bereits eigene Programme für den Norwegischen Rundfunk gestaltet und war als Solist mit nahezu allen Berufsorchestern Norwegens aufgetreten.

Er konzertierte mit Orchestern wie dem Oslo Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic Orchestra, Taipei National Symphony Orchestra, Singapore Symphony Orchestra. Baadsvik ist in einigen der bekanntesten Konzertsäle der Welt aufgetreten, u.a. in der Carnegie Hall in New York.

Unablässig arbeitet er an der Erweiterung des Ausdrucksspektrums der Tuba.

Øystein Baadsvik hat etwa 40 Solowerke von Komponisten aus den USA, Russland, Schweden, Norwegen und der Schweiz uraufgeführt. Da die Kommunikation mit dem Publikum sein Hauptanliegen darstellt, hat er neue Spieltechniken entwickelt, die in einer Reihe neuerer Werke für die Tuba Verwendung finden.

Das **Singapore Symphony Orchestra** (SSO), eines der führenden, international anerkannten Orchester Asiens, hat sich zum Ziel gesetzt, das heimische Kulturleben zu bereichern, indem es als eine Brücke zwischen den Musiktraditionen Asiens und des Westens fungiert und künstlerische Inspiration, Unterhaltung und Musikerziehung anbietet. Das Berufsorchester mit 96 festen Musikern hat seinen Sitz in der Esplanade Concert Hall, tritt aber auch in der Victoria Concert Hall und anderen Konzertsälen auf. In seinen mehr als 50 Symphoniekonzerten pro Jahr erklingen Lieblings- und Meisterwerke der Orchesterliteratur neben hochaktuellen Uraufführungen; Musiker und Komponisten sind ein wichtiger Bestandteil der Konzertsaison. Tourneen haben das 1979 gegründete Orchester nach Amerika, China, Hongkong und Europa geführt. Maestro Lan Shui, 1997 zum Musikalischen Leiter ernannt, hat Lan Shui das Niveau des Orchesters weiter angehoben und sich für die Aufführung neuer asiatischer Kompositionen eingesetzt. Die Aufnahme der Symphonien von Alexander Tschereschnin – die erste Gesamteinspielung überhaupt – hat großen Beifall erhalten. Exklusiv für das Label BIS hat das SSO Werke von Chen Yi, Zhou Long, Bright Sheng und Richard Yarumian eingespielt. Zu den Künstlern, mit denen es dabei zusammengearbeitet hat, gehören Evelyn Glennie, Cho-Liang Lin, Noriko Ogawa, Christian Lindberg und Martin Fröst.

Den Karriereweg der Dirigentin **Anne Manson** säumen einige historische Meilensteine: Sie war die erste Frau, die je bei den renommierten Salzburger Festspielen dirigierte, als sie die Wiener Philharmoniker bei einer begeistert aufge-

nommenen Produktion von Mussorgskys *Boris Godunow* leitete. Darüber hinaus ist Anne Manson eine von bislang nur drei Frauen, die an die Spitze eines großen amerikanischen Symphonieorchesters berufen wurden: der Kansas City Symphony, deren Musikalische Leitung sie von 1999 bis 2003 innehatte. Ihre Karriere hat sie 1988 als Musikalische Leiterin der in London beheimateten Mecklenburgh Opera begonnen, wo sie Werke von Mozart bis zu Raritäten des 20. Jahrhunderts und Uraufführungen auf den Spielplan setzte. Zu ihren zahlreichen Engagements in Europa zählen Konzerte mit dem Ensemble Intercontemporain, dem London Philharmonic Orchestra, dem Royal Scottish National Orchestra und dem Residentie Orkest Den Haag sowie Auftritte bei Festivals wie den BBC Proms und der Musik-Biennale Berlin.

Immer wieder sucht Anne Manson neue Herausforderungen, indem sie anerkannten Meisterwerken Kompositionen der zeitgenössischen Avantgarde gegenüberstellt. 2007 gab sie mit der Premiere von Samuel Barbers *Vanessa* ihr Debüt an der New York City Opera – eine Produktion, für die sie 2008 mit dem Richard F. Gold Debut Award ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2007 dirigierte sie außerdem Philip Glass' *Orphée* an der Glimmerglass Opera. Bei ihrem zweiten Auftritt im Juilliard Opera Center im April 2008 leitete Anne Manson die mit Spannung erwartete New Yorker Premiere von Ned Rorem's *Our Town: An Opera in Three Acts*.

Bien qu'appartenant à une famille d'instruments dont l'usage remonte à l'Antiquité, l'histoire du tuba est relativement courte : il ne fit son apparition qu'en 1835, le 12 septembre, pour être précis. C'est à cette date qu'un brevet pour le tuba basse fut déposé en Allemagne bien que des instruments plus ou moins semblables existaient déjà. Le tuba dut cependant attendre la seconde moitié du siècle pour se joindre de façon définitive à l'orchestre et remplacer l'ophicléide français. C'est avec Richard Wagner et ses opéras que l'instrument devient une couleur indispensable de l'orchestre moderne mais Hector Berlioz a été le premier compositeur important à introduire le tuba dans ses œuvres, notamment dans sa *Symphonie fantastique* de 1830. Bien qu'ayant un rôle de plus en plus important au sein de l'orchestre (comme en témoignent des œuvres de Richard Strauss, d'Igor Stravinsky, de Prokofiev, de Gershwin et de Varèse), il faudra attendre le milieu du 20e siècle pour que les premiers concertos pour tuba apparaissent et finissent par étouffer le cliché du tuba, lourd, pataud, incapable de vélocité, comique même.

Le *Concerto pour tuba* de **Ralph Vaughan Williams** (1872-1958) est probablement l'œuvre la plus connue de cet enregistrement. L'un des grands noms de l'histoire de la musique anglaise, Vaughan Williams avait comme ambition de « faire de l'art l'expression de toute la vie d'une communauté ». Sa musique, dont on a dit, « qu'on ne pouvait savoir si l'on écoutait quelque chose de très ancien ou de très récent », pourrait être qualifiée d'« anglaise » : pas d'émotions extrêmes, bien que capable d'éclats, une atmosphère méditative évoquée par une musique modale influencée par le folklore. De plus, sa musique évite les contours nets et n'est pas sans rappeler en ce qui concerne l'instrumentation subtile la musique de Maurice Ravel avec qui il avait étudié l'orchestration.

Son *Concerto pour tuba*, dont on a d'abord pensé qu'il n'était que la dernière excentricité d'un compositeur âgé avant de s'imposer comme un classique du genre, a été créé en juin 1954 par l'Orchestre symphonique de Londres sous la

direction de John Barbirolli, alors que le soliste était Philip Catelinet, le neveu du compositeur. Au sujet de son concerto, Vaughan Williams écrivit que celui-ci était « plus près de Bach que de l'école viennoise bien que le premier et le dernier mouvement se terminent par des cadences élaborées. (...) La musique est assez simple et évidente et peut être écoute sans trop d'explications. »

Le premier mouvement, *Prelude*, reprend la forme du scherzo et confie des passages virtuoses à l'instrument. Le second mouvement, *Romanza*, est lyrique et tendre et expose une mélodie obsédante confiée au tuba. Il semble que le compositeur se soit donné beaucoup de mal pour découvrir et mettre en valeur les possibilités lyriques de l'instrument. Le finale, *Rondo alla Tedesca*, peut-être inspiré par la *Sonate opus 79* et par le *Quatuor à cordes opus 130* de Beethoven, est enjoué. La cadence, juste avant la conclusion, exige la plus grande virtuosité de la part de l'exécutant. Avec le tuba entouré des cordes qui semblent danser autour de lui, on a l'impression d'assister à une représentation instrumentale du lourd Falstaff au milieu des fées.

Aleksandr Grigori Arutiunian est né en 1920 à Erevan en Arménie et étudie au conservatoire local avant d'entrer au Conservatoire de Moscou. Il sera par la suite notamment directeur de la Société philharmonique arménienne entre 1954 et 1990. Son *Concerto pour tuba* a été terminé en 1992 et a été créé par Harri Lidsle à l'Église de la Sainte-Croix à Lahti avec l'Orchestre symphonique de Lahti en mai 1995. L'œuvre s'inscrit comme la suite d'une série de concertos que le compositeur a écrits pour instruments à vent.

Alors qu'Arutiunian utilise fréquemment des mélodies populaires arméniennes dans sa musique, il n'a recours dans son concerto qu'à des mélodies de son invention bien qu'il y règne une atmosphère « folklorisante ». Ayant à cœur de montrer que le tuba est également capable d'agilité, il ne cherche cependant pas à exhiber toutes les possibilités techniques de l'instrument. Le plus important étant

« que l'on laisse le tuba chanter » pour reprendre ses mots mêmes. Le concerto se présente dans la forme classique en trois mouvements incluant la traditionnelle cadence solo. Le premier mouvement, *Allegro moderato* présente un thème construit sur l'intervalle de quarte qui est ensuite développé en compagnie d'éléments de l'accompagnement. Le second mouvement, *Andante sostenuto*, est caractérisé par un emploi obstiné de la note ré, jouée *pizzicato* par les contrebasses par-dessus lesquelles l'orchestre se déploie mélancoliquement suivi peu après par le tuba. La finale, *Allegro ma non troppo*, est emporté et le matériau mélodique reprend celui du *circolo* baroque (figure mélodique dont le dessin évoque un cercle). Construit comme un rondo, le mouvement fait entendre une alternance d'épisodes vifs qu'une cadence rêveuse vient interrompre.

Compositeur, chef, pianiste et pédagogue, **Torbjörn Lundquist** est né à Stockholm en 1920. Composant dans tous les genres musicaux, de la musique légère à l'opéra en passant par la musique de scène, Lundquist, pour reprendre ses mots mêmes, cherche à atteindre avec sa musique « l'essence de la vie ; non pas fuir la réalité mais plutôt la rétablir ». Intéressé par le folklore de différentes civilisations, Lundquist a également recours à des éléments de l'avant-garde ou du jazz bien qu'il compose à l'intérieur de formes traditionnelles. Les sous-titres de ses symphonies traduisent bien ses préoccupations sociales : « Sinfonia Ecologica », « ...pour la liberté », « Survie » et « Humanité » (dédiée à la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations-Unis Dag Hammarskjöld mort dans un mystérieux accident d'avion).

Fruit d'une commande du Rikskonsertter (Centre suédois des concerts), *Landscape* a été créé au printemps 1978 à Örebro par l'Orchestre de chambre d'Örebro et le tubiste Michael Lind. Le compositeur eut l'idée de l'œuvre alors qu'il se trouvait sur la côte ouest de la Suède. Il écrivit à ce sujet : « Il ne s'agit pas de l'évocation d'un paysage mais d'une allusion à l'était idéal qui règne dans la na-

ture, ou le paysage, jusqu'à ce que l'équilibre écologique soit perturbé. D'un point de vue métaphorique, ceci s'applique également au « paysage » intérieur de l'humain... ». Au sujet de l'aspect technique de son œuvre, il ajouta : « j'ai voulu donner au soliste la chance de montrer des aspects différents du tuba que ceux que l'on est habitué d'entendre et que l'on associe le plus souvent à l'instrument. Dans la littérature consacrée au tuba, le verdict est unanime : cet instrument n'est pas fait pour jouer des passages rapides, n'a pas de pouvoir expressif, peut à peine jouer une ligne mélodique *legato*, pour ne rien dire du cantabile, etc., etc.... J'ai souhaité apporter un démenti à chacune de ces allégations. »

L'œuvre est d'un seul tenant mais on distingue trois parties. La première présente des climats variés : des épisodes vifs et extravertis sont suivis par des passages plus réservés, au dessin mélodique plus élégiaque. Le tuba se fait entendre dès le début de l'œuvre avec un do dièse grave. La seconde partie, *andante*, est dominée par la montée du tuba, du registre grave au registre aigu alors que la musique est ample, voire majestueuse. Cette partie se conclue par une cadence solo où le tuba se fait entendre dans tous les registres et qu'il effectue des *glissandos* sur plus de deux octaves. Cette cadence sert de tremplin à la dernière partie, caractérisée par un rythme marqué et des passages en triolets rapides au tuba. Bien que commençant *presto*, cette partie parvient à presser le pas et se termine *prestissimo*. Dans les dernières mesures, les triolets du tuba mènent à un do dièse qui conclut l'œuvre sur la même note que celle avec laquelle elle avait commencé.

Celui qui est allé au cinéma au moins une fois depuis quarante ans et qui a vu un film américain a de fortes chances de connaître **John Williams**, compositeur de la musique de quelque cent films parmi lesquels des titres aussi populaires que *Jaws* (1975) (dont le thème, inoubliable, est justement confié au tuba), *Rencontre du troisième type* (1977), *E.T.* (1982), *Jurassic Park* (1993), *La liste de Schindler* (1993), sans oublier la série des *Indiana Jones*, des *Star Wars* et, plus près de

nous, des *Harry Potter*. John Williams compose également pour des événements politiques et sportifs de grande envergure comme les Jeux Olympiques ainsi que pour la salle de concert, notamment des concertos pour clarinette (1991), pour violoncelle (1994) à l'intention de Yo-Yo Ma, pour basson (1995), et pour trompette (1996). Fondamentalement un romantique, John Williams ne craint pas d'introduire des touches folkloriques qu'il mêle à des effets plus modernes et à des éléments provenant de la musique populaire et du jazz.

Né en 1932, il étudie la composition avec le compositeur italien en exil aux États-Unis Mario Castelnuovo-Tedesco qui formera tant de compositeurs de musique de film tels Henry Mancini, Nelson Riddle, André Previn et Jerry Goldsmith. En 2008, John Williams avait remporté cinq Oscars, dix-huit Grammies, quatre Golden Globes, deux Emmies et quatre British Academy Awards. Enfin, de 1980 à 1993, il a été chef du Boston Pops Orchestra dont il est resté chef lauréat.

C'est alors qu'il était chef du Boston Pops que Williams composa son *Concerto pour tuba* suite à une commande à l'occasion du centenaire de l'orchestre en 1985. Dédicacé au tubiste solo de l'orchestre, Chester Schmitz, le concerto est créé en mai de cette même année. L'œuvre est en trois mouvements d'un seul tenant. Le premier mouvement, un *allegro* de sonate classique enjoué, fait entendre deux thèmes contrastés qui conclut une cadence où le tuba se fait acrobate avec ses trilles et son exploration de tous les registres de l'instrument. Le second mouvement, *Andante* exploite les capacités lyriques de l'instrument et se termine sur une note si grave que l'on peut presque entendre les vibrations. Le troisième mouvement, en forme de rondo, est introduit par une fanfare de cuivres qui fera sentir sa présence tout au long du mouvement. Un épisode au caractère jazzy nous rappelle que le compositeur est le fils d'un batteur de jazz. Virtuosité et rapidité sont au rendez-vous alors que l'œuvre se termine dramatiquement dans une atmosphère brillante.

Au sujet de son concerto, Williams écrit : « Je ne sais vraiment pas pourquoi je l'ai écrit – rien qu'un désir ardent et de l'instinct. J'ai toujours aimé le tuba et j'en ai même joué un peu. J'ai composé un long solo de tuba pour un film de Dick Van Dyke intitulé *Fitzwilly* (1967) et depuis, j'ai toujours composé pour cet instrument – il est tellement agile, comme une énorme trompette. J'ai également inclus des passages pour mes chouchous de l'orchestre – des solos pour la flûte et le cor anglais, pour un quatuor de cors et un trio de trompettes. C'est léger et mélodieux et j'espère qu'il y a assez d'événements pour le rendre amusant. »

© Jean-Pascal Vachon 2008

Øystein Baadsvik est le seul virtuose du tuba à poursuivre une carrière exclusive de soliste sur cet instrument plutôt que de faire partie d'un orchestre ou d'enseigner. Sa carrière musicale aux multiples facettes de soliste, de chambрист et d'artiste de studio le mène un peu partout à travers le monde. La virtuosité et la musicalité exceptionnelles de Baadsvik en ont fait un modèle du genre.

Øystein Baadsvik commence à jouer du tuba à l'âge de quinze ans. Il décide rapidement d'explorer les possibilités de son instrument en tant que soliste et, à l'âge de dix-huit ans, remporte le premier prix d'un concours de solistes en Norvège. Deux ans plus tard, il se produit régulièrement à la radio norvégienne et se produit en tant que soliste avec la plupart des orchestres symphoniques professionnels de Norvège.

Parmi ses engagements, on le retrouve en tant que soliste avec les orchestres symphoniques d'Oslo et de Varsovie, celui de Singapour ainsi qu'avec l'Orchestre symphonique national de Taipei. Baadsvik se produit dans les salles les plus prestigieuses au monde, notamment au Carnegie Hall à New York.

Il travaille constamment à élargir les possibilités musicales du tuba. En 2008,

Øystein Baadsvik avait assuré la création d'une quarantaine d'œuvres écrites à son intention par des compositeurs des États-Unis, de Russie, de Suède, de Norvège et de Suisse. Toujours guidé par son désir de communiquer avec son public, il développe également de nouvelles techniques de jeu reprises dans des œuvres récentes composées pour son instrument.

L'Orchestre symphonique de Singapour (SSO), l'un des meilleurs orchestres d'Asie, vise à enrichir la scène culturelle locale, à servir de pont entre les traditions musicales de l'Asie et de l'Occident et à fournir une inspiration artistique, à divertir et à éduquer. Orchestre professionnel à temps plein comptant quatre-vingt-seize membres, le SSO a élu domicile à l'Esplanade Concert Hall mais il se produit également au Victoria Concert Hall et dans d'autres grandes salles. L'orchestre donne plus de cinquante concerts par saison et son répertoire comprend aussi bien les pièces favorites du public que les chefs-d'œuvre orchestraux et assure plusieurs créations. Des instrumentistes et des compositeurs locaux sont mis en vedette durant la saison. Depuis sa fondation en 1979, le SSO a joué en Amérique, en Chine et à Hong Kong ainsi qu'en Europe. Le chef Lan Shui occupe le poste de directeur artistique depuis 1997 et a contribué tant à la réputation de l'orchestre qu'au relèvement de son niveau et a également renforcé son engagement envers la nouvelle musique asiatique. Les enregistrements de l'orchestre consacrés aux symphonies d'Alexander Tcherepnine (la première intégrale jamais réalisée) ont été reçus avec les plus grands éloges. Le SSO enregistre également la musique de Chen Yi, Zhou Long, Bright Sheng et Richard Yarlung pour BIS avec lequel il a un contrat exclusif. Parmi les artistes qui ont participé à des enregistrements de l'orchestre figurent Evelyn Glennie, Cho-Liang Lin, Noriko Ogawa, Christian Lindberg et Martin Fröst.

Le chef **Anne Manson** a établi plusieurs jalons historiques. Elle est la première femme à se produire en tant que chef au Festival de Salzbourg où elle a dirigé l'Orchestre philharmonique de Vienne dans une production saluée de *Boris Godounov* de Moussorgski. Elle est l'une des trois femmes à avoir été nommée à la tête de l'un des orchestres importants aux États-Unis, l'Orchestre symphonique de Kansas City, où elle a dirigé de 1999 à 2003. La carrière d'Anne Manson débute en 1988 alors qu'elle est directrice musicale de l'Opéra Mecklenburgh basé à Londres où elle programme un répertoire qui inclut les opéras de Mozart, ainsi que des raretés du vingtième siècle et des créations. Parmi ses nombreux engagements, elle se produit à la tête de l'Ensemble InterContemporain, de l'Orchestre philharmonique de Londres, le Royal Scottish National Orchestre, l'Orchestre de la Résidence de La Haye en plus de participer aux Proms de la BBC et à la Biennale de Berlin.

Anne Manson continue de relever de nouveaux défis en se partageant entre les chefs-d'œuvre reconnus et des œuvres à la pointe de l'avant-garde. Elle fait ses débuts au New York City Opera à la première représentation de la compagnie de *Vanessa* de Samuel Barber en 2007, une production pour laquelle elle reçut le Richard F. Gold Debut Award en 2008. En 2007, elle dirige *Orphée* de Philip Glass à l'Opéra de Glimmerglass. En avril 2008, elle se produit pour la seconde fois au Juilliard Opera Center avec la première new-yorkaise de l'opéra en trois actes *Our Town* de Ned Rorem.

INSTRUMENTARIUM:

Tuba: Miraphone E-flat 383 Starlight. Mouthpiece: B. Tilz Nea 3

RECORDING DATA

Recorded in August 2006 at the Victoria Concert Hall, Singapore

Recording producer: Marion Schwebel

Sound engineer: Jens Braun

Digital editing: Michaela Wiesbeck, Nora Brandenburg, Diyar Boskani

Neumann microphones; RME Octamic D microphone preamplifier and high resolution A/D converter;

MADI optical cabling; Yamaha DM1000 digital mixer; Sequoia Workstation; STAX headphones

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Jean-Pascal Vachon 2008

Translations: Andrew Barnett (English); Horst A. Scholz (German)

Front cover photograph of Øystein Baadsvik: © Anna Baadsvik

Back cover portrait of Øystein Baadsvik: © Miguel Diaz Rodriguez

Photograph of Anne Manson: © Dario Acosta

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1515 © & © 2008, BIS Records AB, Åkersberga.

BIS-CD-1515