



PINTURAS DE TAMAYO

orchestral works by **STEVEN STUCKY**

SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA · LAN SHUI
EVELYN GLENNIE *percussion*



STUCKY, STEVEN (b. 1949)

SPIRIT VOICES (2002–03)

for percussionist and orchestra

[1]	I. Jiu huang ye. <i>Con forza</i>	2'51
[2]	II. Bean nighe. <i>Largo notturno</i>	5'17
[3]	III. Ellylon. <i>Vivace</i>	1'42
[4]	IV. Te Mangoroa. <i>Largo</i>	4'19
[5]	V. Coyote. <i>Energico</i>	2'38
[6]	VI. Tengu. <i>Allegro di molto</i>	1'50
[7]	VII. Wah'Kon-Tah. <i>Sereno, luminoso</i>	4'45

EVELYN GLENNIE *percussion*

PINTURAS DE TAMAYO (PAINTINGS OF TAMAYO) (1995)

for orchestra

[8]	I. Amigas de los pájaros (Friends of the Birds). <i>Vivo</i>	3'16
[9]	II. Anochecer (Sunset). <i>Calmo</i>	4'41
[10]	III. Mujeres alcanzando la luna (Women Reaching for the Moon) <i>Moderato</i>	4'13
[11]	IV. Músicas dormidas (Sleeping Musicians). <i>Adagio</i>	5'04
[12]	V. La gran galaxia (The Great Galaxy). <i>Tranquillo</i>	5'20

SECOND CONCERTO FOR ORCHESTRA
(2003)

27'17

- | | | |
|-----|---|-------|
| [3] | I. Overture (with Friends). <i>Allegramente</i> | 4'53 |
| [4] | II. Variations. <i>Andante calmato</i> | 14'58 |
| | a. Variation I. <i>Largo rubato</i> | |
| | b. Variation II. <i>Moderato, giocoso</i> | |
| | c. Variation III. <i>Comodo</i> | |
| | d. Variation IV. <i>Lento</i> | |
| | e. Variation V. <i>Vivace</i> | |
| | f. Variation VI. <i>Largo assai</i> | |
| [5] | III. Finale. <i>Allegro energico</i> | 7'18 |

TT: 74'35

SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA
LAN SHUI *conductor*



Recorded in the presence of the composer
World Première Recordings

All works published by Theodore Presser Company



STEVEN STUCKY

Steven Stucky, born in 1949, has an extensive catalogue of compositions ranging from large-scale orchestral works to *a cappella* miniatures for chorus, a 70-minute oratorio, solo piano pieces, and music for such ensembles as piano quartet, string quartet, wind quintet, voice and piano, and saxophone and piano. He is also active as a conductor, writer, lecturer and teacher, and for 21 years he was half of the longest partnership between a composer and an American orchestra: in 1988 André Previn appointed him composer-in-residence of the Los Angeles Philharmonic, and later he became the orchestra's consulting composer for new music, working very closely with its music director Esa-Pekka Salonen on programming, commissions and education. His *Second Concerto for Orchestra*, commissioned by the Los Angeles Philharmonic, brought him the 2005 Pulitzer Prize in music, and was described by the *New York Times* as 'an electrifying piece... [that] stands apart from academic disputes about style and language, and strives for direct communication'.

Steven Stucky has taught at Cornell University since 1980 and now serves as Given Foundation Professor of Composition. As a teacher and mentor to young composers, he has sat on the juries of the American Academy in Rome, the American Academy of Arts and Letters, the Pulitzer Prize and the Warsaw jury of the Witold Lutosławski Competition. A world-renowned expert on Lutosławski's music, he is a recipient of the Lutosławski Society's medal. He is a frequent guest at colleges and conservatories, and his works appear on the programmes of the world's major orchestras.

For Steven Stucky the orchestra is home – not his only residence, and perhaps not where he spends most time (though his orchestral output is plentiful and various), but an abode in which he evidently feels thoroughly at ease. The familiarity may have come partly from his long association with the Los Angeles Philharmonic, partly from his feeling for what he likes to call his household gods, ‘those founders of the great twentieth-century musical traditions I still depend on: Debussy, Stravinsky, Bartók, Sibelius, Ravel, Berg, and many others,’ all those named being masters of the orchestra. Yet this typical modesty underplays another reason for Stucky’s confidence, which is that of an artist in total command.

Spirit Voices (2002–03), composed for the personnel of this recording, evokes a variety of spectral beings in seven linked movements, in some of which the percussionist is distinctly a soloist (not least the first, a dramatic introductory cadenza), whereas in others she has more an *obbligato* presence. Stucky’s own notes provide information on the visitants, beginning with the nine emperor gods of Singapore and nearby regions, ‘star deities who control the nine planets of our solar system’. The Scottish *bean nighe*, cousin of the Irish banshee, is ‘a female wraith who washes blood-stained clothes when someone in the neighborhood is about to die’; her quietly haunting laments involve bowed sounds on vibraphone and other metal percussion. Then, in a high-treble scherzo, come the *ellyllon* of Wales, tiny and diaphanous, benevolent elves. The majestic centrepiece is given to the Maori ‘Long Shark’, i.e. the Milky Way, fading, it would seem, at dawn (octave Gs) and the sun rising in a horn solo.

We might want to be cautious, though, in naming such gestures. Stucky’s ‘star music’ is breathtaking sound, his ‘dawn’ is a harmonic destination fitting

perfectly, and the horn adroitly rounds off the movement. Illustrative intentions have been subsumed into sheer sonic substance, always beautiful, often lustrous, creating a kind of abstract impressionism unique to this composer.

Continuing the sequence, *Coyote*, the trickster god of Navajo and other American Indian traditions, ‘is greedy, vain, foolish, cunning, and occasionally displays a high degree of power’. His dance features Brazilian *agogo* bells and cowbells, and sweeps irrepressibly into the sixth section, on the *tengu* of Japan, ‘a race of evil mountain goblins known for their ferocity’. The closing chorale is given to the ‘Great Sprit’, or ‘Great Mystery’, the supreme being in a great many native American traditions.

Composed for the Chicago Symphony Orchestra in 1995, *Pinturas de Tamayo* is Stucky’s ‘Pictures at an Exhibition’, devoted to the Mexican artist Rufino Tamayo (1899–1991), encountering whose work the composer counts as one of the great artistic experiences of his life. Again, though, we should be wary of seeking pictorial images in this music, which is rich with images of its own. Stucky points out a few ‘literalisms’: the harp’s suggestion of a guitar in *Sleeping Musicians*, the chatter and pecking of *Friends of the Birds* and the rising gestures of *Women Reaching for the Moon*. One might add the further stretch of star music in the finale. Even these things, however, work principally as musical poetry. Moreover, there is no condescending attempt at a ‘Latino’ atmosphere; Stucky salutes Tamayo as a world figure, gratefully accepts the stimulus, and creates his own music.

In the first movement this comes about through listening not only to the painting’s birds but also to its ‘reddish glow of almost unbearable intensity’. For the second Stucky notes rather the picture’s line, ‘which seems to begin in the upper left-hand corner and roil and billow downward’. The ending of this

sunset may be compared with that of *Spirit Voices*' dawn. Then, after the third movement's upward scales, come two contrasted nocturnes. In the first 'the music obeys not the logic of daylight, but that of dreams; bits of the day's music, half-remembered, float in the night air'. On the finale, the composer's comments are fuller: 'For me, Tamayo's characteristically skeletal, X-ray-like view of the human figure makes it appear vulnerable, defenseless in the face of the universe. Does the figure raise his hand to his mouth in awe? elation? longing? fear? loneliness? Or all of these? In any case, the contrast between the humanity of the character's gesture and the distant formality of the galactic geometry on which he gazes is, for me, a source of deep emotional resonance. Thus the music, too, must combine geometry with longing.'

Those last words, of indelible structure and unfathomable expression, apply as much to Stucky's *Second Concerto for Orchestra*, which he wrote in 2003 for the Los Angeles Philharmonic's first season at Disney Hall, and for which he received the 2005 Pulitzer Prize in Music. The imagery now is solely musical, but no less brilliant; it is also fully Stuckyesque, not least in the grace with which homage is paid to those household gods. For instance, the piece is kicked off by a slap borrowed from Ravel's *Piano Concerto in G major*, leading into an *Overture (with Friends)* that has the harmonic magic of Stravinsky's *Fireworks* while encoding favoured names. Stucky extends traditional letter-note equivalences so that, for instance, the upward-leaping E flat–A–B at the start (and later) can be read as spelling the destined orchestra's initials and also as sounding the start of Esa-Pekka Salonen's name, reading the E flat Germanwise as 'Es'. Meanwhile, these friends – members of the orchestra and their music director – are provided with generous opportunities to show themselves.

The *Variations* that follow take up some of the *Overture*'s material. Prefaced by three swirls, the theme comes as a passage of woodwind harmony in which falling minor thirds from the oboe are prominent, this leading into canonic music for woodwinds reaching towards a high A, a note that is simultaneously supported and undercut by a dark chord – just one instance of how Stucky's harmony can bring about powerful manœuvres at once expressive and formal. The first variation is dominated by a unison woodwind melody that illustrates the straightforward strangeness Stucky achieves by tweaking conventional scales; this is tonality, but not of any kind we have heard before. A middle section has fanfares in the distance. All the variations that follow have this ternary form, the related second and third being a comedy and a scherzo. The massive fourth variation features horns in iambic rhythms and has a central passage recalling that of the first variation. Next comes another scherzo, set in a racing 9/8 metre, followed by a kind of passacaglia working up to, and through, extremes of poignancy.

A concerto for orchestra should have a blazing finale, and this one most certainly does, still intent on ideas dating back to the first movement and presenting wonderful gifts to many different groupings. Blind optimism, however, is not Stucky's way. There is an undercurrent of disquiet here that may be the residue from what the work went through in its middle movement. We are delivered to safety, but in a threatening world.

© Paul Griffiths 2009

Dame **Evelyn Glennie** is the first person in musical history successfully to create and sustain a full-time career as a solo percussionist. As one of the most eclectic and innovative musicians on the scene today she is constantly re-defining the goals and expectations of percussion, and creating performances of such vitality that they almost constitute a new type of performance.

Her many recordings include solo recitals, concerto performances, chamber music programmes, and unconventional collaborations with partners as diverse as The King's Singers, the Black Dyke Brass Band, the banjo virtuoso Béla Fleck and the Icelandic singer Björk. Evelyn Glennie has also explored improvisation on disc, further challenging the expectations placed on her. Among the distinctions accorded to her discs are two Grammy awards and one further Grammy nomination. A previous release on BIS, *Oriental Landscapes*, contains three works for percussion and orchestra described by one reviewer as 'ideal vehicles for Glennie's familiarly faultless musicianship.'

Evelyn Glennie is constantly exploring other areas of creativity, from writing her autobiography *Good Vibrations* to presenting and appearing on a wide variety of television and radio programmes. Her unique experience and thoughts regarding the perception of sound were captured by the renowned film director Thomas Riedelsheimer in a film called *Touch the Sound*. She is also in demand as an international motivational speaker and educator, and writes extensively about music.

In 1993 Evelyn Glennie was awarded an OBE (Officer of the British Empire) for her services to music and education, and in 2007 she was promoted to 'Dame Commander' (DBE). To date she has received more than 80 international awards.

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 professional year-round 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, as has the disc *Seascapes* (2007), featuring the music of Debussy, Zhou Long, Frank Bridge and Glazunov. 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.

Lan Shui joined the Singapore Symphony Orchestra as music director in 1997. During his tenure the orchestra has made several successful tours as well as a number of recordings for BIS. Lan Shui is passionate about premièreing and commissioning works by Asian and Singaporean composers. Born in China, Lan Shui made his professional conducting début in Beijing in 1986 and was

later appointed conductor of the Beijing Symphony Orchestra. In 1992 he was invited by David Zinman to the Baltimore Symphony Orchestra as affiliate conductor. Shui was also associate conductor to Neeme Järvi at the Detroit Symphony Orchestra and assisted Kurt Masur at the New York Philharmonic Orchestra. Recent engagements include performances with the Bamberg Symphony Orchestra, the Danish National Symphony Orchestra/DR, the Royal Danish Orchestra, l'Orchestre national des Pays de la Loire and the Berne Symphony Orchestra. Lan Shui is also the principal guest conductor of the Aalborg Symphony Orchestra. Lan Shui has made a number of recordings for BIS, including music by Arnold, Hindemith and Fernström with the Malmö Symphony Orchestra. Notable releases with the Singapore Symphony Orchestra include the complete symphonies of Alexander Tcherepnin. He is the recipient of several international awards from, among others, the Beijing Arts Festival, the New York Tcherepnin Society, the 37th Besançon Conductors Competition, Boston University and Singapore (Cultural Medallion).

Das umfangreiche Oeuvre **Steven Stucky** (geb. 1949) reicht von großformatigen Orchesterwerken bis zu *a-cappella*-Miniaturen für Chor, einem 70-minütigen Oratorium, Klavierstücken sowie Musik für Ensembles wie Klavierquartett, Streichquartett, Bläserquintett, Gesang/Klavier und Saxophon/Klavier. Außerdem ist er Dirigent, Autor, Dozent und Lehrer; 21 Jahre lang war er die eine Hälfte der längsten Partnerschaft eines Komponisten mit einem amerikanischen Orchester: 1988 ernannte ihn André Previn zum Composer-in-Residence des Los Angeles Philharmonic Orchestra; später wurde er dessen Beratender Komponist für Neue Musik und arbeitete in den Bereichen Programmgestaltung, Auftragswerke und Musikalische Bildung sehr eng mit dem Musikalischen Leiter Esa-Pekka Salonen zusammen. Für sein im Auftrag des LAP komponiertes *Zweites Konzert für Orchester* erhielt er 2005 den Pulitzer-Preis; die *New York Times* beschrieb das Werk als „ein elektrisierendes Stück ..., [das] akademische Dispute über Stil und Tonsprache hinter sich lässt und eine direkte Kommunikation anstrebt.“

Steven Stucky unterrichtet seit 1980 an der Cornell University, wo er derzeit die Kompositionssprofessur der Given Foundation bekleidet. Als Lehrer und Mentor junger Komponisten war er Jurymitglied der American Academy in Rom, der American Academy of Arts and Letters, des Pulitzer-Preises und des Witold Lutosławski-Wettbewerbs in Warschau. Der weltweit anerkannte Lutosławski-Experte wurde mit der Medaille der Lutosławski Society ausgezeichnet. Er ist häufig zu Gast an Hochschulen, Konservatorien und in den Konzertprogrammen international bedeutender Orchester.

Für Steven Stucky bedeutet das Orchester so etwas wie Heimat; es mag nicht sein einziger Aufenthaltsort sein und vielleicht auch nicht der, an dem er die meiste Zeit verbringt (obwohl sein Orchesterschaffen umfangreich und vielseitig ist), aber es ist doch offenkundig, dass er sich dort überaus wohl fühlt. Diese Vertrautheit mag teils aus seiner langen Verbundenheit mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra herrühren, teils aus seinen Empfindungen für jene, die er gern seine Hausgötter nennt – „jene Begründer der großen Musiktraditionen des 20. Jahrhunderts, die für mich immer noch von großer Bedeutung sind: Debussy, Strawinsky, Bartók, Sibelius, Ravel, Berg und viele andere“: ein jeder ein Meister des Orchesters. Hinter dieser typischen Bescheidenheit verbirgt sich ein weiterer Grund für Stucky's Selbstvertrauen: Er ist ein Künstler im Vollbesitz seiner Kräfte.

Spirit Voices (*Geisterstimmen*), 2002/03 für die Musikerinnen und Musiker dieser Einspielung komponiert, beschwört eine Vielzahl von Geistern herauf. Das Stück hat sieben miteinander verbundene Sätze; in einigen tritt die Schlagzeugerin dezidiert solistisch in Erscheinung (nicht zuletzt im ersten, einer dramatischen Einleitungskadenz), während sie in anderen eine eher obligate Rolle übernimmt. In einem Werkkommentar gibt Stucky nähere Auskunft über diese Besucher: Zuerst die neun Kaisergötter Singapurs, „Sternengötter, die die neun Planeten unseres Sonnensystems lenken“. Die schottische *Bean nighe*, eine Cousine der irischen Banshee, ist „ein weiblicher Geist, der blutbefleckte Kleidung wäscht, wenn in der Nachbarschaft jemand sterben wird“; ihre leisen, gespenstischen Klagen werden u.a. mit dem Bogen auf dem Vibraphon und anderem Metallschlagwerk gestrichen. Darauf folgen im hoch registrierten Scherzo die *Ellylon* aus Wales – winzige, unsichtbare und gutartige Elfen. Das majestätische Zentrum gehört dem „Langen Hai“ der Maori – d.h.

der Milchstraße –, die, so hat es den Anschein, in der Morgendämmerung (Oktavunisono auf G) verblasst, wenn die Sonne in einem Hornsolo aufgeht.

Bei der Benennung solcher Gesten ist jedoch Vorsicht angebracht. Stucky's „Sternenmusik“ ist atemberaubender Klang, seine „Morgendämmerung“ ein perfekt platziert harmonischer Zielpunkt, und das Horn rundet den Satz geschickt ab. Illustrative Intentionen sind in einem rein klanglichen, stets bildschönen und oft strahlenden Material aufgegangen, das eine Art abstrakten Impressionismus darstellt, wie er für den Komponisten typisch ist.

Coyote, der listige Gott der Navajo und anderer amerikanischer Indianervölker, „ist habgierig, eitel, töricht, verschlagen und zeigt mitunter ein hohes Maß an Kraft“. Sein Tanz sieht brasilianische Agogo-Glocken sowie Kuhglocken vor und mündet auf unbezwingbare Weise in den sechsten Teil, der sich den japanischen *Tengus* widmet – „boshaften, für ihre Grausamkeit bekannten Bergkobolden“. Der Schlusschoral gehört dem „Großen Geist“ oder „Großen Mysterium“, dem höchsten Wesen zahlreicher amerikanischer Überlieferungen.

Pinturas de Tamayo, 1995 für das Chicago Symphony Orchestra komponiert, ist Stucky's „Bilder einer Ausstellung“. Die Vorlagen stammen von dem mexikanischen Künstler Rufino Tamayo (1899–1991), dessen Werk begegnet zu sein Stucky zu den großen künstlerischen Erfahrungen seines Lebens zählt. Gleichwohl sollten wir auch hier vorsichtig dabei sein, nach Bildentsprechungen in einer Musik zu suchen, die an eigenen Bildern reich genug ist. Stucky selber weist auf einige Tonmalereien hin: Der Gitarrenklang der Harfe in *Sleeping Musicians (Schlafende Musiker)*, das Geschnatter und Picken in *Friends of the Birds (Vogelfreunde)* und die Aufwärtsgesten in *Women Reaching for the Moon (Frauen, die nach dem Mond greifen)*; man könnte noch den erneuten

Rückgriff auf die Sternenmusik im Finale hinzufügen. Aber auch diese Elemente agieren vornehmlich in einem musikalischen Kontext. Auch findet sich kein herablassender Versuch, eine „Latino“-Atmosphäre zu erzeugen; Stucky ehrt Tamayo als einen Weltkünstler, greift die Inspirationen dankbar auf und schreibt seine eigene Musik.

Im ersten Satz geschieht dies, indem man nicht nur den Vögeln auf dem Gemälde, sondern auch auf dessen „rötliches, beinahe unerträglich intensivem Leuchten“ hört. Im zweiten Satz bezieht sich Stucky eher auf den Strich des Bildes, „der in der oberen linken Ecke zu beginnen und dann nach unten zu rauschen und brausen scheint“. Das Ende dieses Sonnenuntergangs ließe sich mit der Morgendämmerung von *Spirit Voices* vergleichen. Auf die aufsteigenden Tonleitern des dritten Satzes folgen zwei kontrastierende Nocturnes. In der ersten „gehorcht die Musik nicht der Logik der Tageshelle, sondern der Träume; halberinnerte Stücke der Tagesmusik wehen durch die Nacht“. Der Kommentar zum Finale ist umfangreicher: „Ich denke, dass Tamayos typischerweise skelettierte, einer Röntgenaufnahme ähnelnde Ansicht der menschlichen Gestalt diese in ihrer Verwundbarkeit und Schutzlosigkeit im Angesicht des Universums zeigt. Hebt die Gestalt die Hand aus Scheu zum Mund? Aus Freude? Sehnsucht? Angst? Einsamkeit? Oder aus all diesen Gründen? Wie dem auch sei – der Kontrast zwischen der Menschlichkeit der Geste und der distanzierten Förmlichkeit der galaktischen Geometrie, die sie betrachtet, erzeugt in mir eine tiefe emotionale Resonanz. Daher muss auch die Musik Geometrie mit Sehnsucht verbinden.“

Diese letzten Worte mit ihrer unauslöschlichen Struktur und ihrem unermesslichen Ausdruck, passen auch auf Stuckys *Zweites Konzert für Orchester*, das er 2003 für die erste Saison des Los Angeles Philharmonic Orchestra

in der Disney Hall komponiert hat und für das er 2005 den Pulitzer-Preis erhalten hat. Die Symbolik ist nunmehr reinmusikalisch, aber nicht weniger brillant; auch ist das Werk vollkommen „stuckyeske“ – nicht zuletzt in der Anmut, mit der es den oben erwähnten Hausgöttern Tribut zollt. Das Stück wird beispielsweise von einem Klaps in Gang gesetzt, der Ravel's *Klavierkonzert in G-Dur* entlehnt ist, und gelangt dann zu einer *Ouvertüre (mit Freunden)*, das den harmonischen Zauber von Strawinskys *Feuerwerk* verströmt, derweil es werte Namen verschlüsselt. Stucky erweitert die traditionelle Tonbuchstabensymbolik, so dass man etwa das aufwärts springende Es-A-H [engl.: B] zu Beginn und im weiteren Verlauf als Abkürzung der „Los Angeles Philharmonic“ wie auch als klingenden Beginn des Namens Esa-Pekka Salonen verstehen kann. Die Freunde – Mitglieder des Orchesters und ihr Musikalischer Leiter – erhalten unterdessen reichlich Gelegenheit, sich zu präsentieren.

Die darauf folgenden *Variationen* greifen Material aus der *Ouvertüre* auf. Von drei Wirbeln angekündigt, erscheint das Thema als Harmoniemusik der Holzbläser, aus der fallende Kleinterzen der Oboe hervorragen. Dies führt zu einem Holzbläserkanon, der das hohe A erreicht – ein Ton, der von einem dunklen Akkord gleichermaßen gestützt wie untergraben wird: nur ein Beispiel dafür, wie Stucky's Harmonik kraftvolle Wendungen hervorbringen kann, die expressiv und dabei formal gebunden sind. Die erste Variation wird von einer Unisono-Holzbläsermelodie bestimmt, die die unumwundene Fremdheit verkörpert, die Stucky durch die Manipulation konventioneller Skalen erreicht: Das ist Tonalität – aber keine, die uns bereits vertraut wäre. In einem Mittelteil erklingen aus der Ferne Fanfare. Allen Variationen ist die dreiteilige Form gemein. Die zweite und dritte Variation sind Komödie bzw. Scherzo. In der wuchtigen vierten Variation bewegen sich die Hörner in jambischem Rhyth-

mus; der Mittelteil klingt an die erste Variation an. Ein weiteres Scherzo in rasantem 9/8-Takt schließt sich an, gefolgt von einer Art Passacaglia, die extreme Schärfegrade erreicht.

Ein Konzert für Orchester sollte ein fulminantes Finale haben, und Stucky enttäuscht diese Erwartung nicht: Im Rückgriff auf Gedanken des ersten Satzes versieht es viele verschiedene Instrumentalgruppen mit wunderbaren Geschenken. Blinder Optimismus ist freilich Stuckys Sache nicht. Ein Grundzug der Unruhe ist nicht zu überhören, der ein Überbleibsel dessen sein mag, was dem Werk in seinem Mittelsatz widerfuhr. Wir können uns sicher fühlen, befinden uns aber in einer bedrohlichen Welt.

© Paul Griffiths 2009

Dame **Evelyn Glennie** ist die erste Musikerin der Musikgeschichte, die als freischaffende Solo-Schlagzeugerin Karriere machte. Sie ist eine der vielseitigsten und innovativsten Persönlichkeiten der heutigen Musikszene, definiert die Ziele und Horizonte des Schlagzeugs immer wieder neu und begeistert mit Konzertauftritten von derartiger Vitalität, dass sie beinahe eine neuen Typus von Aufführungen geschaffen hat.

Zu ihren zahlreichen Einspielungen gehören Solo-Recitals, Konzerte, Kammermusik und ungewöhnliche Kooperationen mit so unterschiedlichen Partnern wie den King's Singers, der Black Dyke Brass Band, dem Banjovirtuosen Béla Fleck und der isländischen Sängerin Björk. Daneben hat Evelyn Glennie sich auch mit Improvisation beschäftigt, was ihr Repertoire noch erweitert hat. Zu den Auszeichnungen, die ihre CDs erhielten, gehören zwei Grammy Awards und eine weitere Grammy-Nominierung. Eine frühere BIS-Veröffentlichung –

Oriental Landscapes – enthält drei Werke für Schlagwerk und Orchester, die ein Rezensent als „ideale Vehikel für Glennies bekanntermaßen makellose Musikalität“ bezeichnet hat.

Unablässig erkundet Evelyn Glennie weitere kreative Betätigungsfelder – als Autorin einer Autobiographie (*Good Vibrations*) bis hin zur Präsentation oder Mitwirkung an einer Vielzahl von Fernseh- und Radioprogrammen. Ihre einzigartigen Erfahrungen und Überlegungen zum Thema Klangwahrnehmung wurden von dem renommierten Filmregisseur Thomas Riedelsheimer in dem Film *Touch the Sound* festgehalten. Darüber hinaus gibt sie zahlreiche Motivationskurse und -schulungen und schreibt über Musik.

1993 wurde Evelyn Glennie wegen ihrer Verdienste um die Musik und die musikalische Bildung zum Officer of the British Empire (OBE) ernannt; 2007 wurde sie in den Stand eines „Dame Commander“ (DBE) erhoben. Bis heute hat sie mehr als 80 internationale Auszeichnungen erhalten.

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 musikalische Erziehung 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 aus Singapur und Asien bilden einen wesentlichen 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. Die Aufnahme der Symphonien und Klavierkonzerte von Alexander Tscherepnin – 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 Yardumian eingespielt. Zu den Künstlern, mit denen es dabei zusammengearbeitet hat, gehören Evelyn Glennie, Cho-Liang Lin, Noriko Ogawa, Christian Lindberg und Martin Fröst.

Lan Shui wurde 1997 Musikalischer Leiter des Singapore Symphony Orchestra. Während seiner Amtszeit hat das Orchester etliche erfolgreiche Tourneen unternommen und eine zahlreiche Aufnahmen für BIS gemacht. Mit Begeisterung vergibt er Kompositionsaufträge und leitet Uraufführungen von Komponisten aus Asien und Singapur. Der gebürtige Chinese gab sein Debüt als Berufsdirigent 1986 in Peking und wurde bald darauf zum Dirigenten des Beijing Symphony Orchestra ernannt. 1992 wurde er von David Zinman als Assistent zum Baltimore Symphony Orchestra eingeladen. Außerdem assistierte er Neeme Järvi beim Detroit Symphony Orchestra und Kurt Masur beim New York Philharmonic Orchestra. Zu seinen Verpflichtungen in jüngerer Zeit gehören Auftritte mit den Bamberger Symphonikern, dem Danish National Symphony Orchestra/DR, dem Royal Danish Orchestra, dem Orchestre National des Pays de la Loire und dem Berner Symphonie-Orchester. Daneben ist Lan Shui Ständiger Gastdirigent des Aalborg Symphony Orchestra. Er hat zahlreiche CDs für BIS aufgenommen, darunter Musik von Arnold, Hindemith und Fernström mit dem Malmö Symphony Orchestra. Unter den Einspielungen mit dem SSO ist insbesondere die Gesamteinspielung der Symphonien von

Alexander Tscherepnin hervorzuheben. Lan Shui hat mehrere internationale Preise erhalten, u.a. vom Beijing Arts Festival, der New York Tcherepnin Society, der 37th Besançon Conductors Competition in Frankreich, der Boston University und der Republik Singapur (Kulturmedaille).

Né en 1949, Steven Stucky a déjà un long catalogue d'opus à son actif ; ses compositions passent de grandes œuvres pour orchestre à des miniatures *a cappella* pour chœur, un oratorio de 70 minutes, des pièces pour piano solo, de la musique pour ensembles aussi différents que quatuor pour piano, quintettes à cordes et à vent, voix et piano, et saxophone et piano. En plus de travailler comme chef d'orchestre, écrivain, conférencier et professeur, il a été pendant 21 ans l'un des deux partenaires de la plus longue collaboration jamais entretenue entre un compositeur et un orchestre américain : en 1988, André Previn désigna Stucky comme compositeur en résidence de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles et, plus tard, il en devint compositeur consultant en musique nouvelle, travaillant étroitement avec le directeur musical Esa-Pekka Salonen sur la programmation, les commandes et l'éducation. Son *Second Concerto pour orchestre*, commandé par l'OPLA, lui attira le Prix Pulitzer en musique en 2005 et fut décrit par *The New York Times* comme « Une pièce électrisante... [qui] s'écarte des disputes académiques sur le style et le langage et qui tend vers une communication directe. »

Steven Stucky enseigne à l'université Cornell depuis 1980 et il est maintenant professeur de composition. En tant qu'enseignant et mentor pour de jeunes compositeurs, il a fait partie de jurys de l'Académie américaine à Rome, l'Académie américaine des arts et lettres, le Prix Pulitzer et le jury de Varsovie du concours Witold Lutosławski. Un expert de renommée internationale de la musique de Lutosławski, il est récipiendaire de la médaille de la Société Lutosławski. Il est fréquemment invité à des collèges et conservatoires et il paraît au programme des grands orchestres du monde.

Steven Stucky est confortable avec un orchestre – non pas son unique résidence et peut-être pas non plus l'endroit où il passe la majorité de son temps (malgré que sa production pour orchestre soit volumineuse et variée) mais un domicile où il se sent vraiment entièrement à l'aise. La familiarité peut être le résultat en partie de sa longue association avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, en partie de ses sentiments pour ce qu'il appelle ses dieux domestiques, «ces fondateurs des grandes traditions musicales du XX^e siècle dont je dépend斯 encore : Debussy, Stravinsky, Bartók, Sibelius, Ravel, Berg et plusieurs autres», tous des maîtres de l'orchestre. Pourtant, cette modestie caractéristique minimise une autre cause de la confiance de Stucky, qui est celle d'un artiste d'une maîtrise totale.

Spirit Voices (2002–3), une composition pour le personnel de cet enregistrement, évoque une variété d'êtres spectraux au cours de sept mouvements reliés ; dans certains mouvements, la percussionniste est clairement une soliste (surtout dans le premier, une cadence introductive dramatique), tandis que dans d'autres, sa présence est plutôt *obbligato*. Les commentaires de Stucky nous renseignent sur les visiteurs, commençant par les neuf dieux empereurs de Singapour et des régions avoisinantes, «des déités stellaires qui contrôlent les neuf planètes de notre système solaire.» L'écossaise *bean nighe*, cousine de la Fée de la Mort irlandaise, est «un spectre féminin qui lave des vêtements ensanglantés quand quelqu'un du voisinage va mourir» ; ses lamentations doucement obsédantes comprennent des sons liés sur le vibraphone et d'autres instruments de percussion métalliques. Puis, un scherzo de soprano aigu présente les *ellylon* du pays de Galles, des elfes bienveillants, minuscules et diaphanes. La pièce centrale majestueuse est dédiée au «Long requin» maori, c'est-à-dire la Voie lactée qui semble s'éteindre à l'aurore (sol en octaves) et le soleil se lève dans un solo de cor.

Nous ferions bien de faire attention cependant en citant de telles images. La «musique stellaire» de Stucky est d'une sonorité époustouflante, son «aurore» est une destination harmonique qui convient parfaitement et le cor termine adroitement le mouvement. Les intentions illustratives ont été subsumées en substance purement sonique, toujours belle, souvent magnifique, créant une sorte d'impressionnisme abstrait typique de ce compositeur.

Continuant la suite, *Coyote*, le dieu filou des Novajos et autres traditions indiennes d'Amérique, «est avare, vaniteux, bête, fourbe et montre parfois un grand pouvoir.» Sa danse représente beaucoup de cloches *agogo* et de clochettes à bestiaux et se jette irrépressiblement dans la sixième section sur les *tengu* du Japon, «une race de méchants lutins de montagnes connus pour leur féroce». Le choral terminal est réservé au «Grand Esprit» ou «Grand Manitou», l'être suprême dans plusieurs traditions amérindiennes.

Une composition pour l'Orchestre Symphonique de Chicago en 1995, *Pinturas de Tamayo* sont les «Tableaux d'une exposition» de Stucky, consacrés à l'artiste mexicain Rufino Tamayo (1899–1991), rencontrant les œuvres que le compositeur compte parmi les grandes expériences artistiques de sa vie. Nous devrions encore ici rester sur nos gardes en cherchant des images descriptives dans cette musique qui est riche de ses propres images. Stucky souligne quelques «littéralismes» : la harpe suggestive d'une guitare dans *Sleeping Musicians* (*Musiciens endormis*), le papotage et le jacassement de *Friends of the Birds* (*Amis des oiseaux*) ainsi que les mouvements vers le haut de *Women Reaching for the Moon* (*Femmes qui essaient de toucher la lune*). On pourrait aussi ajouter l'étirement de la musique stellaire dans le finale. Même ces choses sont principalement de la poésie musicale. De plus, il n'y a pas d'essai condescendant vers une atmosphère latine ; Stucky salue Tamayo comme une

figure mondiale, accepte avec reconnaissance le stimulus et crée sa propre musique.

Dans le premier mouvement, cela se produit en écoutant non seulement les oiseaux du tableau mais encore son « incandescence rougeâtre d'une intensité presque insupportable ». Pour le second, Stucky remarque surtout la ligne du tableau « qui semble commencer dans le coin en haut à gauche et roule et ondule vers le bas. » La fin de ce coucher de soleil est comparable à celle de l'aurore de *Spirit Voices*. Puis, les gammes ascendantes du troisième mouvement précèdent deux nocturnes contrastants. Dans le premier, « la musique obéit non pas à la logique du jour mais à celle des rêves ; des fragments de la musique du jour, à demi-oubliés, flottent dans l'air de la nuit. » Les commentaires du compositeur sont plus abondants : « Pour moi, la vue radiographique, typiquement squelettique de la figure humaine de Tamayo la fait apparaître vulnérable, sans défense à la face de l'univers. La figure porte-t-elle la main à la bouche par crainte ? allégresse ? nostalgie ? crainte ? solitude ? Ou tout cela à la fois ? En tout cas, le contraste entre l'humanité du geste du personnage et la formalité distante de la géométrie galactique qu'il contemple est, pour moi, une source de profonde résonance émotive. Ainsi la musique aussi doit allier géométrie et nostalgie. »

Ces derniers mots, de structure indélébile et d'expression insondable, s'appliquent autant au *Second Concerto pour orchestre* de Stucky qu'il a écrit en 2003 pour la première saison de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles au Disney Hall et pour lequel il reçut le prix Pulitzer en musique. Les images sont uniquement musicales mais non moins brillantes ; elles sont aussi typiques de Stucky, surtout par la grâce avec laquelle il rend hommage à ces dieux domestiques. La pièce s'ouvre par exemple directement sur un éclat tiré du

Concerto pour piano en sol de Ravel, menant à une *Ouverture (avec amis)* à l’harmonie magique de *Fireworks* de Stravinsky tout en codant des noms favorisés. Stucky étend les équivalences traditionnelles de lettre à note de façon à ce que, par exemple, les intervalles ascendants mi bémol – la – si au début (et plus loin) peuvent être lus comme une épellation des initiales de l’orchestre destinataire et aussi comme le début du nom d’Esa-Pekka Salonen, lisant le mi bémol à l’allemande comme « Es ». Entretemps, ces amis – membres de l’orchestre et leur directeur musical – ont de nombreuses occasions de se faire valoir.

Les *Variations* qui suivent reprennent une partie du matériel de l’*Ouverture*. Préfacés par trois tourbillons, les thèmes sont exposés par les bois où dominent des tierces mineures descendantes au hautbois, menant à de la musique en canon pour bois aboutissant à un la aigu, une note simultanément supportée et affaiblie par un accord sombre : juste un exemple de la manière dont l’harmonie de Stucky peut évoquer des manœuvres énergiques à la fois expressives et formelles. La première variation est dominée par une mélodie à l’unisson aux bois qui illustre la simple nouveauté que Stucky réalise en tordant des gammes conventionnelles ; nous sommes dans une tonalité mais pas de la sorte entendue auparavant. Une section centrale fait entendre des fanfares à distance. Toutes les variations qui suivent sont de forme ternaire, les relatives seconde et troisième étant une comédie et un scherzo. La massive quatrième variation présente des cors en rythmes iambiques et un passage central qui rappelle celui de la première variation. Suit un autre scherzo, dans une course en 9/8, suivi d’une sorte de passacaille qui prépare et traverse des intensités extrêmes.

Un concerto pour orchestre devrait avoir un finale flamboyant et celui-ci suit vraiment la règle, absorbé par des idées remontant au premier mouvement

et offrant de magnifiques présents à plusieurs groupes différents. Par contre, l'optimisme aveugle n'est pas la mélodie de Stucky. Il se trouve ici une agitation sourde qui pourrait être le reste de ce que l'œuvre a traversé dans son mouvement central. Nous arrivons sains et saufs mais dans un monde menaçant.

© Paul Griffiths 2009

Dame **Evelyn Glennie** est la première personne dans l'histoire de la musique à avoir créé et poursuivi une carrière de percussionniste soliste à plein temps. L'une des musiciennes les plus variées et innovatrices du jour, elle redélimite continuellement les buts et les attentes de la percussion et donne des concerts d'une telle vitalité qu'ils en constituent presque un nouveau type.

Ses nombreux disques renferment des récitals, concertos, musique de chambre et des collaborations originales avec des partenaires très divers dont The King's Singers, Black Dyke Brass Band, le virtuose du banjo Béla Fleck et la chanteuse islandaise Björk. Evelyn Glennie s'est aussi aventurée dans l'improvisation sur disque, défiant ainsi les attentes qui reposaient sur elle. Ses disques ont remporté plusieurs prix dont deux Grammy, et une troisième nomination pour un Grammy. Une sortie précédente sur BIS, *Oriental Landscapes*, fait entendre trois œuvres pour percussion et orchestre qu'un critique décrivit comme «des véhicules idéaux pour la musicalité parfaite de Glennie.»

Evelyn Glennie explore continuellement de nouveaux champs de créativité, de la rédaction de son autobiographie *Good Vibrations* à la présentation et la participation à une grande variété de programmes de télévision et de radio. Son expérience unique et ses idées sur la perception du son furent captées par

le célèbre régisseur Thomas Riedelsheimer dans un film intitulé *Touch the Sound*. Elle est aussi demandée comme conférencière et éducatrice dans le monde entier et elle écrit de nombreux articles sur la musique.

En 1993, Evelyn Glennie fut faite Officier de l'Empire Britannique (OBE) pour ses services à la musique et à l'éducation et, en 2007, elle fut promue « Dame Commander » (DBE). Elle a, en date d'aujourd'hui, reçu plus de 80 prix internationaux.

L'Orchestre symphonique de Singapour (OSS), 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, l'OSS 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 interprètes et des compositeurs asiatiques ainsi que de Singapour sont régulièrement mis en vedette au cours de la saison. Depuis sa fondation en 1979, l'OSS 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. Les enregistrements de l'orchestre consacrés aux symphonies et aux concertos pour piano d'Alexandre Tcherepnine (la première intégrale jamais réalisée) ont été reçus avec les plus grands éloges. L'OSS enregistre également la musique de Chen Yi, Zhou Long, Bright Sheng et Richard Yardumian pour la compagnie de disques BIS avec laquelle 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.

Lan Shui devient directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Singapour en 1997. Depuis son engagement, l'orchestre effectue plusieurs tournées couronnées de succès ainsi que plusieurs enregistrements sur étiquette BIS. Lan Shui est passionné lorsqu'il s'agit de créations et de commandes d'œuvres nouvelles de compositeurs asiatiques et de Singapour. Né en Chine, il fait ses débuts professionnels de chef à Beijing en 1986 et est ensuite nommé chef de l'Orchestre symphonique de Beijing. En 1992, il est invité par David Zinman à l'Orchestre symphonique de Baltimore pour un poste de chef associé. Shui est également chef associé de Neeme Järvi à l'Orchestre symphonique de Détroit et de Kurt Masur à l'Orchestre philharmonique de New York. Il se produit avec l'Orchestre symphonique de Bamberg, l'Orchestre symphonique national danois/DR, l'Orchestre royal danois, l'Orchestre national des Pays de la Loire et l'Orchestre symphonique de Berne. Lan Shui est également principal chef invité de l'Orchestre symphonique d'Aalborg. Il réalise plusieurs enregistrements pour BIS, notamment des œuvres d'Arnold, Hindemith et Fernström avec l'Orchestre symphonique de Malmö. Parmi les enregistrements avec l'Orchestre symphonique de Singapour, mentionnons l'intégrale des symphonies d'Alexandre Tcherepnine. Il remporte de nombreuses distinctions internationales notamment celles du festival de Beijing, de la Société Tcherepnine de New York, de l'Université de Boston ainsi que le Médailon culturel de Singapour en plus d'avoir été lauréat du 37^e Concours de direction de Besançon.

ALSO AVAILABLE



ORIENTAL LANDSCAPES – MUSIC FOR PERCUSSION AND ORCHESTRA

Chen Yi: Percussion Concerto · Thea Musgrave: Journey through a Japanese Landscape

Zhou Long: Out of Tang Court · Alan Hovhaness: Fantasy on Japanese Wood Prints

EVELYN GLENNIE *percussion*

SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA · LAN SHUI

BIS-CD-1222

Recomendado *CD Compact*

'The pieces prove ideal vehicles for Glennie's familiarly faultless musicianship... the sheer beauty of the sounds she makes is seductive.' *BBC Music Magazine*

'Performances here could not be bettered and are superbly recorded.' *MusicWeb International*

„Ein Hörerlebnis ... Die hier eindrucksvoll geschlagenen musikalischen Brücken fesseln ...“ *Fono Forum*

“Un compacto muy especial...” *Scherzo*

DDD

RECORDING DATA

Recorded in August 2006 at the Esplanade Concert Hall, Singapore

Recording producer: Jens Braun

Sound engineer: Marion Schwebel

Digital editing: Bastian Schick

Equipment: Neumann microphones; Stagetec Truematch microphone preamplifier and high resolution

A/D converter; MADI optical cabling; Yamaha 02R96 digital mixer; Sequoia Workstation;

Pyramix DSD Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Paul Griffiths 2009

Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Cover paintings: *La gran galaxia* (front cover) and *Mujeres alcanzando la luna* (back cover) by Rufino Tamayo;

© D.R. Rufino Tamayo / Herederos / México / 2009. Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C.

Booklet photograph of Steven Stucky: © Michael Lutz

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.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1622 © & ® 2010, BIS Records AB, Åkersberga.



BIS-CD-1622