

CD-1161 DIGITAL

SALLY BEAMISH

THE IMAGINED SOUND OF SUN ON STONE

THE CALEDONIAN ROAD

THE DAY DAWN

NO, I'M NOT AFRAID

JOHN HARLE SAXOPHONE
SALLY BEAMISH NARRATOR
SWEDISH CHAMBER ORCHESTRA
OLA RUDNER CONDUCTOR

BEAMISH, Sally (b. 1956)

1	The Caledonian Road (M/s)	12'47
2	The Day Dawn (M/s)	13'16
3	No, I'm not afraid (M/s)	21'09
Six poems by Irina Ratushinskaya (translated by David McDuff)		
INDEX 1	Introduction – Song 1: <i>And I undid the old shawl</i> – Interlude 1	6'51
INDEX 2	Song 2: <i>And here I go flying down the steps</i> – Interlude 2	1'35
INDEX 3	Song 3: <i>I had a strange dream last night</i> – Interlude 3	3'34
INDEX 4	Song 4: <i>No, I'm not afraid</i> – Interlude 4	3'21
INDEX 5	Song 5: <i>Some people's dreams pay all their bills</i> – Interlude 5	2'48
INDEX 6	Song 6: <i>Our days have not been completed</i>	3'00

Sally Beamish, narrator

4	The Imagined Sound of Sun on Stone (M/s)	18'53
John Harle , saxophone		

Swedish Chamber Orchestra

conducted by **Ola Rudner**

Much in demand, **Sally Beamish** (born in London in 1956) is among the most respected British composers of her generation. Although her career as a composer has blossomed only since 1990, she has written music since the age of four.

Her natural instinct to compose took second place during her instrumental studies in Manchester and Germany. A gifted violist, she began freelancing while at college. Rapidly, in London, she became a sought-after freelance musician, playing in leading British ensembles including the London Sinfonietta, the Academy of St. Martin-in-the-Fields, the Raphael Ensemble and the contemporary music group Lontano.

The experience of playing with Lontano was seminal. Through this she had close contact with contemporary music and composers. She had never lost the urge to compose, but her playing commitments left little time. She was being asked for compositions – famously, by Sir Neville Marriner for the ASMF. But she considered she wasn't ready, and delayed the challenge for several years.

At the end of the 1980s, a series of events coincided that were radically to change her career. She had her first child and didn't want to spend her life constantly touring. The drive to compose was ever stronger, and offers were coming in. She received an Arts Council Composer's Bursary. Then her viola was stolen, which made her reassess her position. Meanwhile, her husband, the cellist Robert Irvine, returned from working in Scotland with Sir Peter Maxwell Davies and James MacMillan, and delivered a message that there were opportunities in Scotland and Beamish should consider moving north.

The move, in 1990, was the most important of her career. Since then, commissions have flowed in, and her output has been continuous, including two symphonies, a series of concertos, for oboe, viola, and cello (all recorded on BIS-CD-971), two for violin, one for soprano saxophone (the latter on this disc), a range of orchestral pieces (including the long-promised work for Neville Marriner, *Walking Back*), and a catalogue of chamber and instrumental music.

Beamish's precise and meticulously-crafted style has developed rapidly in the nineties. Some listeners have detected a more overt emotionalism in works from the *Violin Concerto* through to the *Saxophone Concerto*. Three of the four works on this disc date from this later period. The other, *No, I'm not afraid*, written before the move to Scotland, is the composer's first substantial work, and regarded by her as an important milestone.

Demand continues: a second viola concerto, for Tabea Zimmermann, is followed by concertos for trumpeter Håkan Hardenberger and percussionist Evelyn Glennie, an opera for Scottish Opera and the Brighton Festival, and a large-scale oratorio for the London Proms 2001.

Additionally, she is currently engaged in a collaborative project between the Swedish and Scottish Chamber Orchestras, involving two composers (the other being the Swede Karin Rehnqvist) each of whom will write four pieces, which will then be exchanged between the two orchestras.

© Michael Tumelty 2000

The Caledonian Road

The title has a double significance for me. I grew up in Islington, North London, and our nearest shops were in the Caledonian Road (or the 'Cally', as it was known locally). My daily life centred round the Cally, but it only struck me recently that this was in fact the road north; the road to Scotland.

In 1997 I wrote a short horn trio using fragments from the St. Andrews Music Book, and sounds of ancient bells and horns. The inspiration came from the skeletal ruins of St. Andrew's Cathedral, and the idea of pilgrimage. In *The Caledonian Road* I have developed this material further; using variation form marked by bell-like resonances within an orchestral texture, and exploring the open intervals of horn calls and plain chant.

The piece is on the one hand a tapestry inspired by the rich spiritual heritage of Scotland, and on the other a reference to my own musical pilgrimage along the 'Caledonian Road'. It is dedicated to the memory of Fr. Eric Thacker.

The work was commissioned by the Glasgow Chamber Orchestra and Glasgow Caledonian University with subsidy from the Scottish Arts Council. The composer gratefully acknowledges generous assistance from the Scottish Arts Council and the Hinrichsen Foundation towards the preparation of performing material.

The Day Dawn

The Day Dawn is based on an old Shetland fiddle tune of the same name, which was traditionally played at the Winter Solstice to mark the dawn of the lengthening days. Dedicated to my friend Chris Jamieson, who was living in Shetland when her young daughter died, the piece symbolizes new beginnings, recalling the sense of calm she felt on the day of the funeral, dawning bright after a week of rain.

The original version was commissioned for the 1997 summer school organized by Contemporary Music-Making for Amateurs. I later made a version for professional performance at the instigation of the Scottish Chamber Orchestra and its director Joseph Swensen, for performances

in Hong Kong in March 2000, and this is the version presented here.

No, I'm not afraid

The Ukrainian Christian poet Irina Ratushinskaya was arrested on 17th September 1982 and charged with 'anti-Soviet agitation and propaganda'. On 3rd March 1983, one day before her 29th birthday, she was sentenced to seven years' hard labour and five years' internal exile. Most of the poems I have chosen were written during her time in prison, and smuggled out on tiny scraps of paper. She was released on 9th October 1986, on the eve of the Reykjavík Summit, and left the Soviet Union for the West in December 1986. After 12 years in Britain, she has now returned to the Ukraine with her husband and young children.

I have chosen six poems and alternated them with five instrumental 'interludes'. The opening nocturne-like music recurs throughout in varied forms, returning in its original version at the end as the background for the last poem. In the score I have called the poems 'songs' as, although not sung, they are accompanied very much in the manner of songs; the fifth 'song' was suggested to me by Irina's description of a bizarre meeting with a man from the neighbouring criminal zone, who asked for copies of her poems as he had a friend who played the guitar.

This is not a 'Russian' piece – it is a Western response to Irina's poems, and although there are some slight references to references to Russian and Ukrainian folk and church music, the language is my own.

No, I'm not afraid was commissioned by the London Musici, and first performed at St John's, Smith Square, London by the London Musici conducted by Mark Stephenson in 1989. The poems are published by Bloodaxe (*No, I'm not afraid*) who have generously given permission for their use in this context. The composer gratefully acknowledges the Bishopsdown Trust, who by their sponsorship have made the recording of this work possible.

The Imagined Sound of Sun on Stone (Concerto for soprano saxophone and chamber orchestra)

I have drawn on music from various cultures to create a 'hymn' in celebration of the coming of light and the turning of seasons. The piece begins with a reference to a Swedish herding call – a special high-pitched song which carries over long distances. This music returns as a refrain throughout. The first part of the piece is inspired by ancient natural horns and primitive drumming, interspersed with more modern 'blues' harmonies, and the climax is reached as a bell-like clamour in C major, depicting the moment at the solstice when light enters the prehistoric tomb.

After this the music becomes more fragmentary; half-heard glimpses; as if the shaft of light has somehow released sounds stored in stone for millennia; layers of music long forgotten. Christian influences appear, drawing on psalms and chants from different traditions celebrating the enlightenment of Whitsun.

The concerto lasts for 20 minutes and is in a single movement. It was commissioned jointly by the St. Magnus Festival and the Swedish Chamber Orchestra, and first performed on 21st June 1999 at the St. Magnus Festival, Orkney, by John Harle, with the Scottish Chamber Orchestra conducted by Joseph Swensen.

The composer gratefully acknowledges financial assistance from the Scottish Arts Council, the Holst Foundation and the St. Magnus Festival towards the preparation of performing materials.

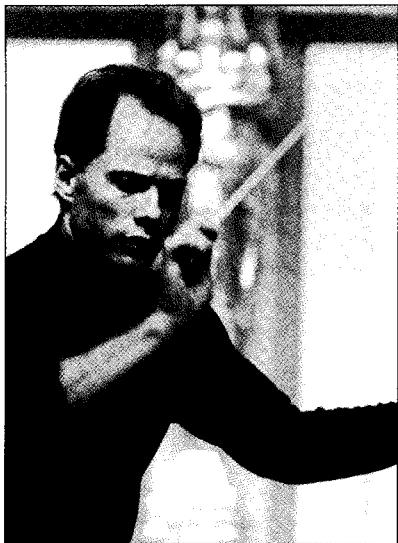
© Sally Beamish 2000

John Harle, the leading British saxophonist of his generation, gained almost instant international recognition when he performed of Harrison Birtwistle's saxophone concerto *Panic* at the Last Night of the Proms in 1995. His fame was further enhanced in 1996 with the release of *Terror and Magnificence*, his top ten hit album in collaboration with singer/songwriter Elvis Costello. As a concert soloist his extensive repertoire features sixteen concertos written especially for him. His recital programmes are drawn from some of the 31 chamber works dedicated to him and an immensely varied range of music from John Dowland through to Chick Corea and his own compositions. John Harle is the composer of numerous concert works as well as film and television scores. The Stanley Myers/John Harle score to *Prick Up Your Ears* was named Best Artistic Achievement in a Feature Film at the Cannes Film Festival in 1988 and John Harle has since been nominated for many awards. Important collaborations have been with Ute Lemper, Paul McCartney, Michael Nyman, Andy Sheppard and Elvis Costello, and with the conductors Riccardo Chailly, Michael Tilson Thomas, Sir Andrew Davis, Sir Neville Marriner, Elgar Howarth and Franz Welser-Möst. In 1989 John Harle was appointed professor of saxophone and chamber music at the Guildhall School of Music and Drama in London.

The **Swedish Chamber Orchestra** (Svenska Kammarorkestern), Scandinavia's only full-time chamber orchestra, was formed in the spring of 1995 by an amalgamation of the Örebro Chamber Orchestra (strings) and the Örebro Chamber Winds; since the autumn of 1997 Thomas

Dausgaard has been chief conductor. Guest conductors have included Sixten Ehrling, Petri Sakari, Jerzy Maksimiuk, János Fürst, Hiroyuki Iwaki and Roy Goodman. The orchestra is based in the Örebro Concert Hall, and its busy schedule includes some 130 concerts per year – a subscription series, appearances in the Örebro region, school concerts, national and international tours all over Europe and beyond. The orchestra takes a special interest in the Viennese Classical repertoire, but is also very active in the field of contemporary music, with its own Festival of Contemporary Music (Nutida Musikfestival) and two composers-in-residence. The Swedish Chamber Orchestra, in collaboration with the Scottish Chamber Orchestra in Edinburgh, has undertaken a unique project featuring two orchestras and composers – Sally Beamish and Karin Rehnqvist. All the works commissioned in this context will be performed both in Great Britain and in Sweden.

The Swedish conductor **Ola Rudner** began his career as a violinist; he was a prizewinner in the Paganini Competition and recipient of the annual prize awarded by Copenhagen's Association of Critics. He has conducted most of the major orchestras in Sweden and Australia as well as the Vienna Chamber Orchestra, Lower Austrian Tonkünstlerorchester of Vienna and Sinfonica Haydn of Bolzano. In 1995 he became artistic director of the Philharmonia Wien, which he took on a tour to Japan as well as to Poland and Turkey during the 1997-98 season. He has also worked with the Vienna Volksoper, Izmir State Orchestra, Belgrade Philharmonic Orchestra and Vienna Pops Orchestra.

Ola Rudner, conductor

John Harle, saxophone

Sally Beamish, 1956 in London geboren, ist eine gefragte und überaus geachtete britische Komponistin ihrer Generation. Obgleich ihre Karriere als Komponistin erst in den letzten zehn Jahren aufgeblüht ist, hat sie bereits im Alter von vier Jahren Musik komponiert.

Ihr natürlicher Kompositionsinstinkt trat während ihres Instrumentalstudiums in Manchester und Deutschland zurück. Als begabte Bratschistin begann sie bereits während ihrer Studienzeit, in verschiedenen Orchestern zu spielen. Rasch wurde sie eine vielgefragte freie Musikerin in London und spielte in führenden britischen Ensembles wie der London Sinfonietta, der Academy of St. Martin-in-the-Fields, dem Raphael Ensemble und der auf zeitgenössische Musik spezialisierten Gruppe Lontano.

Die Erfahrungen, die sie durch das Spiel mit Lontano machte, erwiesen sich als fruchtbar. Hier hatte sie Kontakt mit zeitgenössischer Musik und ihren Komponisten. Nie hatte sie den Drang zu komponieren verloren, doch ihre Spielverpflichtungen ließen ihr wenig Zeit dazu. Sie wurde um Kompositionen gebeten – u.a. von keinem Geringeren als Sir Neville Marriner für die ASMF. Doch sie entschied, daß sie noch nicht bereit sei und verschob die Herausforderung mehrere Jahre.

Gegen Ende der 80er Jahre trafen einige Ereignisse zusammen, die ihre Entwicklung radikal veränderten. Sie bekam ihr erstes Kind und wollte ihr Leben nicht damit zubringen, unentwegt zu touren. Der Wunsch zu komponieren wurde stärker und stärker, zumal verschiedene Angebote eintrafen. Sie erhielt ein Komponistenstipendium des Arts Council. Dann wurde ihre Viola gestohlen, was sie ihre Rolle neu überdenken ließ.

Unterdessen kehrte ihr Ehemann, der Cellist Robert Irvine, aus Schottland zurück, wo er mit Sir Peter Maxwell Davies und James MacMillan zusammengearbeitet hatte, und überbrachte die Nachricht, daß es Möglichkeiten in Schottland gebe und daß Beamish einen Umzug in den Norden erwägen solle.

Dieser Schritt im Jahr 1990 war der entscheidendste in ihrer Karriere. Aufträge kamen zahlreich und ihr Schaffenspensum war stetig: u.a. zwei Symphonien, eine Reihe von Solokonzerten für Oboe, Viola und Cello (allesamt eingespielt auf BIS-CD-971), zwei für Violine, eines für Sopransaxophon (auf dieser CD eingespielt), eine große Anzahl von Orchesterstücken (u.a. das versprochene Werk für Neville Marriner, Walking Back) und einen Katalog von Kammer- und Instrumentalmusik.

Beamishs präziser und ungemein kunstfertiger Stil hat sich im Laufe der letzten Dekade schnell entwickelt. Einige Hörer haben den Werken vom Violinkonzert bis hin zum Saxophonkonzert eine offenere Emotionalität angehört. Drei der vier Werke dieser CD stammen aus dieser

späteren Zeit. Das andere, *No, I'm not afraid* (*Nein, ich fürchte mich nicht*), das vor ihrem Umzug nach Schottland geschrieben wurde, ist das erste namhafte Werk der Komponistin und wird von ihr als ein bedeutender Markstein betrachtet.

Die Nachfrage hält an: Unlängst hat sie ein zweites Violakonzert beendet (für Tabea Zimmermann); sie hat Aufträge für zwei weitere Konzerte (für den Trompeter Håkan Hardenberger und die Schlagzeugin Evelyn Glennie), eine Oper für die Scottish Opera und das Brighton Festival und ein großformatiges Oratorium für die Londoner Proms 2001.

Darüber hinaus ist sie gegenwärtig an einem gemeinsamen Projekt des Swedish und des Scottish Chamber Orchestra beteiligt, bei dem zwei Komponistinnen (neben ihr die Schwedin Karin Rehnqvist) je vier Stücke schreiben, die dann zwischen den beiden Orchestern ausgetauscht werden.

© Michael Tumelty 2000

The Caledonian Road

Der Titel hat für mich eine doppelte Bedeutung. Ich wuchs in Islington, im Norden Londons, auf, und unsere nächsten Geschäfte waren in der Caledonian Road (oder der „Cally“, wie man sie dort nannte). Mein Alltag spielte sich um die Cally herum ab, aber erst jüngst wurde mir klar, daß dies eigentlich die Straße nach Norden war – die Straße nach Schottland.

1997 schrieb ich ein kurzes Horntrio, bei dem ich Fragmente des St. Andrews Music Book und Klänge alter Glocken und Hörner verwendete. Die Anregung hierzu gaben mir die skelettartigen Ruinen der St. Andrew's Cathedral und der Gedanke der Pilgerschaft. In *The Caledonian Road* habe ich dieses Material weiterentwickelt, indem ich eine von glockenähnlichen Resonanzen innerhalb des Orchestersatzes markierte Variationenform verwendete und die offenen Intervalle der Hornrufe und Choräle erkundete.

Einerseits ist das Stück ein Gewebe, das vom reichen geistigen Erbe Schottlands inspiriert wurde, andererseits stellt es eine Anspielung auf meine eigene musikalische Pilgerreise entlang der „Caledonian Road“ dar. Es ist dem Andenken an Fr. Eric Thacker gewidmet.

Das Werk wurde vom Glasgow Chamber Orchestra und der Glasgow Caledonian University mit Unterstützung des Scottish Arts Council in Auftrag gegeben. Die Komponistin bedankt sich für großzügige Unterstützung durch das Scottish Arts Council und die Hinrichsen Foundation bei der Herstellung des Aufführungsmaterials.

The Day Dawn

The Day Dawn (*Der Tagesanbruch*) basiert auf einer alten shetländischen Fiedelweise desselben Namens, die traditionellerweise zur Wintersonnenwende gespielt wurde, um den Anbruch der längeren Tage anzuzeigen. Das Stück ist meiner Freundin Chris Jamieson, die in Shetland lebte als ihre junge Tochter starb, gewidmet; es symbolisiert Neuanfänge und erinnert an das Gefühl der Ruhe, das sie am Tag der Beerdigung empfand, der nach einer Woche Regens leuchtend anbrach.

Die ursprüngliche Fassung wurde für die von Contemporary Music-Making for Amateurs organisierte Sommerschule 1997 in Auftrag gegeben. Später schrieb ich auf Betreiben des Scottish Chamber Orchestra und seines Leiters Joseph Swensen eine Fassung für professionelle Aufführung, die im März 2000 in Hongkong erstmals erklang und hier eingespielt wurde.

No, I'm not afraid

Die ukrainische christliche Dichterin Irina Ratushinskaya wurde am 17. September 1982 verhaftet und wegen „anti-sowjetischer Agitation und Propaganda“ angeklagt. Am 3. März 1983, einen Tag vor ihrem 29. Geburtstag, wurde sie zu sieben Jahren Zwangsarbeit und fünf Jahren Inlandsexil verurteilt. Die meisten der von mir ausgewählten Gedichte sind im Gefängnis entstanden und auf kleinen Papierfetzen herausgeschmuggelt worden. Am 9. Oktober 1986, am Vorabend des Treffens von Reykjavík, wurde sie entlassen; im Dezember 1986 verließ sie die Sowjetunion, um in den Westen zu gehen. Nach 12 Jahren in England ist sie jetzt mit ihrem Ehemann und ihren Kindern in die Ukraine zurückgekehrt.

Ich habe sechs Gedichte ausgewählt, die sich mit fünf instrumentalen „Interludes“ abwechseln. Die Einleitungsmusik in der Art eines Nocturne kehrt im gesamten Stück in variiert und am Ende, als Hintergrund für das letzte Gedicht, in originaler Form wieder. In der Partitur habe ich die Gedichte „Lieder“ genannt, denn obgleich sie nicht gesungen werden, werden sie doch wie Lieder begleitet; die Wahl des fünften „Lieds“ verdankt sich Irinas Schilderung eines bizarren Treffens mit einem Mann aus dem benachbarten Straflager, der nach Abschriften ihrer Gedichte fragte, weil er einen gitarrespielenden Freund hatte.

Dies ist kein „russisches“ Stück – es ist eine westliche Antwort auf Irinas Gedichte, und wenngleich es einige leichte Anklänge an russische Volks- und Kirchenmusik gibt, so ist die Tonsprache doch meine eigene.

No, I'm not afraid wurde von den London Musici in Auftrag gegeben und von ihnen 1989 in St. John's, Smith Square (London) unter Mark Stephenson uraufgeführt. Die Gedichte sind ver-

legt bei Bloodaxe (*No, I'm not afraid*), die großzügig ihre Erlaubnis für die Verwendung in diesem Kontext gegeben haben. Die Komponistin bedankt sich beim Bishopsdown Trust, der als Sponsor die Einspielung dieses Werks ermöglicht hat.

The Imagined Sound of Sun on Stone (Konzert für Sopransaxophon und Kammerorchester)

Ich habe mich der Musik verschiedener Kulturen genähert, um eine „Hymne“ zur Feier der Ankunft des Lichts und des Wechsels der Jahreszeiten zu komponieren. Das Stück beginnt mit einem Anklang an einen schwedischen Herdenruf – ein besonderes Lied in hoher Tonlage, das über weite Distanzen trägt. Diese Musik kehrt durchweg als Refrain wieder. Der erste Teil des Stücks wurde inspiriert von alten Naturhörnern und „primitivem“ Trommelspiel, wobei modernere „Blues“-Harmonien eingestreut sind; der Kulminationspunkt wird mit einem glockenartigen Tumult in C-Dur erreicht, der den Moment der Sonnenwende darstellt, wenn das Licht in die prähistorische Grabstätte dringt. Danach zerfällt die Musik in Bruchstücke; flüchtige Eindrücke, als ob der Lichtstrahl auf irgendeine Weise Klänge befreit hat, die der Stein Jahrtausende aufbewahrt hatte – Schichten einer lang vergessenen Musik. Christliche Einflüsse scheinen auf, Psalmen und Gesänge verschiedener Traditionen, die das Pfingstwunder feiern.

Das Konzert dauert 20 Minuten und ist einsätzig. Es wurde gemeinsam vom St. Magnus Festival und dem Swedish Chamber Orchestra in Auftrag gegeben und am 21. Juni 1999 beim St. Magnus Festival (Orkney) von John Harle und dem Scottish Chamber Orchestra unter der Leitung von Joseph Swensen uraufgeführt.

Die Komponistin bedankt sich beim Scottish Arts Council, der Holst Foundation und dem St. Magnus Festival für finanzielle Unterstützung zur Herstellung des Aufführungsmaterials.

© Sally Beamish 2000

John Harle, der führende britische Saxophonist seiner Generation, hat beinahe augenblicklich internationale Anerkennung erlangt, als er Harrison Birtwistles Saxophonkonzert *Panic* in der Last Night of the Proms 1995 spielte. Sein Ruhm wurde 1996 noch verstärkt durch die Veröffentlichung von *Terror and Magnificence*, sein Top Ten Hit-Album in Zusammenarbeit mit dem Sänger und Songwriter Elvis Costello. Sein umfangreiches Konzertrepertoire enthält 16 eigens für ihn komponierte Konzerte; seine Recitals speisen sich u.a. aus den 31 ihm gewidmeten Kammermusikwerken und einem immens mannigfaltigen Musikspektrum von John

Dowland bis zu Chick Corea und seinen eigenen Kompositionen. John Harle hat zahlreiche konzertante Werke sowie Film- und TV-Musik komponiert. Die Musik von Stanley Myers und John Harle zu dem Film *Prick Up Your Ears* wurde als Bester Künstlerischer Beitrag in einem Spielfilm beim Filmfestival in Cannes 1988 ausgezeichnet; seither ist John Harle für viele Preise nominiert worden. Bedeutende Partner von John Harle waren Ute Lemper, Paul McCartney, Michael Nyman, Andy Sheppard, Elvis Costello und die Dirigenten Riccardo Chailly, Michael Tilson Thomas, Sir Andrew Davis, Sir Neville Marriner, Elgar Howarth und Franz Welser-Möst. 1989 wurde John Harle als Professor für Saxophon und Kammermusik an die Guildhall School of Music and Drama in London berufen.

Das **Swedish Chamber Orchestra** (Svenska Kammarorkestern), das einzige „Vollzeit“-Kammerorchester Skandinaviens, wurde im Frühjahr 1995 durch Verschmelzung des Örebro Chamber Orchestra (Streicher) und der Örebro Chamber Winds (Bläser) gebildet; seit dem Herbst 1997 ist Thomas Dausgaard Chefdirigent. Zu den Gastdirigenten zählen Sixten Ehrling, Petri Sakari, Jerzy Maksimiuk, János Fürst, Hiroyuki Iwaki und Roy Goodman. Der Stützpunkt des Orchesters ist die Konzerthalle von Örebro; sein dicht gefüllter Terminplan enthält u.a. 130 Konzerte im Jahr – eine Abonnementsreihe, Auftritte im Umland Örebros sowie nationale und internationale Tourneen durch Europa und darüber hinaus. Ein Repertoireschwerpunkt des Orchesters gilt der Wiener Klassik, doch auch auf dem Gebiet zeitgenössischer Musik ist es sehr aktiv, u.a. mit seinem eigenen Festival für zeitgenössische Musik (Nutida Musikfestival) und zwei Composers-in-residence. In Zusammenarbeit mit dem Scottish Chamber Orchestra in Edinburgh hat das Swedish Chamber Orchestra ein einzigartiges Projekt mit zwei Orchestern und zwei Komponisten in Angriff genommen – Sally Beamish und Karin Rehnqvist. Sämtliche dabei in Auftrag gegebenen Werke werden sowohl in Großbritannien als auch in Schweden aufgeführt.

Der schwedische Dirigent **Ola Rudner** begann seine Laufbahn als Geiger; er war Preisträger beim Paganini-Wettbewerb und erhielt den jährlichen Preis des Kopenhagener Kritikerverbands. Er hat die meisten der größeren Orchester Schwedens und Australiens sowie das Wiener Kammerorchester, das Niederösterreichische Tonkünstlerorchester Wien und die Sinfonica Haydn Bolzano dirigiert. 1995 wurde er Künstlerischer Leiter der Philharmonia Wien, mit der er 1997/98 Tourneen durch Japan, Polen und die Türkei machte. Außerdem hat er mit der Wiener Volksoper, dem Staatsorchester Izmir, dem Philharmonischen Orchester Belgrad und dem Vienna Pops Orchestra zusammengearbeitet.

Swedish Chamber Orchestra

Très en demande, **Sally Beamish** (née à Londres en 1956) se trouve parmi les compositeurs britanniques les plus respectés de sa génération. Quoique sa carrière de compositrice ne se soit développée que dans les dix dernières années, elle a écrit de la musique depuis l'âge de quatre ans.

Son instinct naturel pour la composition passa au second pendant ses études instrumentales à Manchester et en Allemagne. Une altiste douée, elle commença à donner des concerts alors qu'elle était encore collégienne. Elle devint rapidement à Londres une musicienne très recherchée pour jouer dans d'importants ensembles britanniques dont la London Sinfonietta, l'Academy of St. Martin-in-the-Fields, l'Ensemble Raphael et le groupe Lontano de musique contemporaine.

La collaboration avec Lontano fut séminale. Grâce à ce groupe, elle fut en étroit contact avec la musique et les compositeurs contemporains. Elle n'avait jamais perdu le besoin de composer mais ses engagements d'interprète ne lui laissaient que peu de temps. On lui demanda des compositions, entre autre le célèbre Sir Neville Marriner pour l'ASMF. Mais elle considérait qu'elle n'était pas prête et retarda le défi pendant plusieurs années.

À la fin des années 1980, une série de coïncidences devait radicalement changer sa carrière. Elle avait eu son premier enfant et ne voulait pas passer sa vie en tournées continuelles. Le besoin de composer avait encore augmenté et les offres pleuvaient. Elle reçut une bourse de composition du Conseil des Arts. Puis son alto fut volé, ce qui lui fit réexaminer la situation. Ensuite son mari, le violoncelliste Robert Irvine, revint d'Ecosse où il avait travaillé avec Sir Peter Maxwell Davies et James MacMillan et il rapporta qu'il y avait des occasions en Ecosse et que Beamish devrait penser à se déplacer plus au nord.

Le déménagement, en 1990, fut le plus important de sa carrière. Depuis lors, les commandes rentrent les unes après les autres et elle a composé sans arrêt entre autres deux symphonies, une série de concertos pour hautbois, alto et violoncelle (tous enregistrés sur BIS-CD-971), deux pour violon, un pour saxophone soprano (ce dernier sur ce disque), plusieurs pièces pour orchestre (dont l'œuvre promise depuis longtemps pour Neville Marriner, *Walking Back*) et un catalogue de musique de chambre et instrumentale.

Le style précis et méticuleusement travaillé de Beamish s'est développé rapidement les dix dernières années. Certains auditeurs ont découvert une émotivité plus ouverte dans des œuvres passant du *Concerto pour violon* au *Concerto pour saxophone*. Trois des quatre œuvres sur ce disque datent de cette dernière période. L'autre, *No, I'm not afraid*, écrite avant le déménagement en Ecosse, est la première pièce substantielle de la compositrice qu'elle-même considère

comme un important point de repère.

La demande continue: elle a récemment terminé un second concerto pour alto (pour Tabea Zimmermann) et elle a la commande de deux autres concertos (pour le trompettiste Håkan Hardenberger et la percussionniste Evelyn Glennie), un opéra pour l'Opéra Ecossais et le Festival de Brighton ainsi qu'un grand oratorio pour les Proms de Londres en 2001.

De plus, elle est actuellement engagée dans un projet de collaboration entre l'Orchestre de Chambre Suédois et son homonyme écossais, impliquant deux compositrices (l'autre étant la Suédoise Karin Rehnqvist) qui écriront chacune quatre pièces qui seront ensuite échangées entre les deux orchestres.

© *Michael Tumelty* 2000

The Caledonian Road

Le titre a deux significations pour moi. J'ai grandi à Islington dans le nord de Londres et nos magasins les plus proches se trouvaient sur la Caledonian Road (ou la "Cally" comme on l'appelait localement). Ma vie quotidienne était centrée autour de la Cally mais je n'ai été frappée que récemment par le fait que c'est la route vers le nord; la route vers l'Ecosse.

En 1997, j'ai écrit un bref trio pour cors utilisant des fragments du Livre de Musique de St-André et les sons de cloches et cors anciens. L'inspiration me vint des ruines squelettiques de la cathédrale St-André et l'idée de pèlerinage. Dans *The Caledonian Road*, j'ai développé ce matériel plus loin encore en utilisant la forme de variation marquée par des résonances de cloches au sein d'une texture orchestrale et en explorant les intervalles justes d'appels de cor et de plain chant.

D'un côté, la pièce est une tapisserie inspirée par le riche héritage spirituel de l'Ecosse et, de l'autre, une référence à mon propre pèlerinage musical le long de la "Caledonian Road". Elle est dédiée à la mémoire de Fr. Eric Thacker.

L'œuvre fut commandée par l'Orchestre de Chambre de Glasgow et l'Université Calédonien de Glasgow sur une subvention du Conseil des Arts Ecossais. La compositrice remercie chaleureusement le Conseil des Arts Ecossais et la Fondation Hinrichsen pour leur aide généreuse à la préparation du matériel musical.

The Day Dawn

The Day Dawn repose sur un vieil air de violon shetlandais du même nom, joué traditionnellement au solstice d'hiver pour souligner l'aube des jours qui allongent. Dedicée à mon amie Chris Jamieson qui vivait aux Shetland quand sa fillette est morte, la pièce symbolise de nouveaux

commencements, rappelant le calme qu'elle a ressenti le jour des funérailles, lever de jour lumineux après une semaine de pluie.

La version originale fut commandée pour les cours d'été de 1997 organisés par Contemporary Music-Making for Amateurs. J'en fis ensuite une version pour exécution professionnelle à la demande de l'Orchestre de Chambre Ecossais et de son directeur Joseph Swensen pour des concerts à Hong Kong en mars 2000, et c'est la version qui est présentée ici.

No, I'm not afraid

La poétesse chrétienne ukrainienne Irina Ratushinksaya fut arrêtée le 17 septembre 1982 sur une charge "d'agitation et de propagande anti-soviétique". Le 3 mars 1983, la veille de son 29e anniversaire de naissance, elle fut condamnée à sept ans de travaux forcés et à cinq ans d'exil interne. La plupart des poèmes que j'ai choisis furent écrits au cours de son emprisonnement et sortis clandestinement sur des petits bouts de papier. Elle fut libérée le 9 octobre 1986, la veille du Sommet de Reykjavík, et quitta l'Union Soviétique pour l'Ouest en décembre 1986. Après 12 ans en Grande-Bretagne, elle est maintenant retournée en Ukraine avec son mari et ses jeunes enfants.

J'ai choisi six poèmes que j'ai alternés avec cinq "interludes" instrumentaux. La musique de nocturne au début revient tout le long de l'œuvre sous des formes variées, retournant dans sa version originale à la fin comme fond pour le dernier poème. Dans la partition, j'ai appelé les poèmes "chansons" puisque, même s'ils ne sont pas chantés, ils sont accompagnés à la manière de chansons; la cinquième "chanson" me fut suggérée par la description d'Irina d'un entretien bizarre avec un homme d'une zone criminelle avoisinante, qui demanda des copies de ses poèmes puisqu'il avait un ami qui jouait de la guitare.

Ce n'est pas une pièce "russe" – c'est une réponse occidentale aux poèmes d'Irina et, bien qu'il y ait quelques petites références au peuple et à la musique sacrée russe, le langage est le mien propre.

No, I'm not afraid est une commande de London Musici et la création eut lieu en 1998 à St. John's, Smith Square à Londres par London Musici sous la direction de Mark Stephenson. Les poèmes furent publiés par Bloodaxe (*No, I'm not afraid*) qui a généreusement permis leur emploi dans ce contexte. La compositrice remercie le Bishopsdown Trust dont la commandite a rendu possible l'enregistrement de cette œuvre.

The Imagined Sound of Sun on Stone

(Concerto pour saxophone soprano et orchestre de chambre)

J'ai emprunté de la musique de différentes cultures pour créer un "hymne" pour célébrer l'approche de la lumière et le changement de saisons. La pièce commence avec une référence à un appel suédois de bergère – une chanson dans un registre aigu spécial qui porte très loin. Cette musique sert de refrain tout le long. La première partie de la pièce est inspirée par les anciens cors naturels et les tambours primitifs avec des harmonies plus modernes de "blues" d'intercalées et le sommet est atteint avec une clameur de cloche en do majeur décrivant le moment du solstice où la lumière entre dans la tombe préhistorique. Après cela, la musique devient fragmentaire, des aperçus à demi-entendus, comme si un rayon de lumière avait en quelque sorte libéré les sons enfermés dans la pierre pendant des millénaires, des couches de musique oubliées depuis longtemps. Des influences chrétiennes apparaissent, empruntant de psaumes et chants de différentes traditions qui célèbrent les lumières de la Pentecôte.

Le concerto est en un seul mouvement qui dure 20 minutes. Il fut commandé par le Festival de St-Magnus et l'Orchestre de Chambre Suédois et créé le 21 juin 1999 au Festival de St-Magnus à Orkey par John Harle et l'Orchestre de Chambre Suédois dirigé par Joseph Swensen.

Finalement, la compositrice remercie chaleureusement le Conseil des Arts Ecossais, la Fondation Holst et le Festival de St-Magnus pour leur aide financière à la préparation du matériel d'exécution.

© Sally Beamish 2000

John Harle, le principal saxophone britannique de sa génération, gagna une renommée internationale presque instantanée quand il interpréta le concerto pour saxophone *Panic* de Harrison Birtwistle à la dernière soirée des Proms en 1995. Sa réputation fut encore accrue en 1996 avec la sortie de *Terror and Magnificence*, son album des dix plus grands succès en collaboration avec le chanteur/auteur-compositeur Elvis Costello. Sur la scène de concert, son répertoire étendu couvre seize concertos écrits expressément pour lui. Ses programmes de récitals proviennent des 32 œuvres de chambre qui lui sont dédiées et une étendue immensément variée de musique passant de John Dowland à Chick Corea et ses propres compositions. John Harle est le compositeur de nombreuses œuvres de concert ainsi que de musique pour le film et la télévision. La partition de Stanley Myers/John Harle pour *Prick Up Your Ears* fut nommée Meilleure Réalisation Artistique pour long métrage au Festival du Film de Cannes en 1988 et John Harle a été

mis en nomination depuis pour plusieurs prix. Il a travaillé à des projets importants avec Ute Lemper, Paul McCartney, Michael Nyman, Andy Sheppard et Elvis Costello, ainsi qu'avec les chefs d'orchestre Riccardo Chailly, Michael Tilson Thomas, Sir Andrew Davis, Sir Neville Marriner, Elgar Howarth et Franz Welser-Möst. En 1989, John Harle fut nommé professeur de saxophone et musique de chambre à l'Ecole de Musique et d'Art Dramatique Guildhall à Londres.

L'Orchestre de Chambre Suédois (Svenska Kammarorkestern), le seul orchestre de chambre à plein temps de la Scandinavie, fut formé au printemps de 1995 par une fusion de l'Orchestre de Chambre d'Örebro (cordes) et de l'Ensemble de Chambre à Vents d'Örebro; depuis l'automne de 1997, Thomas Dausgaard en a été le chef principal. Parmi les chefs invités mentionnons Sixten Ehrling, Petri Sakari, Jerzy Maksimiuk, János Fürst, Hiroyuki Iwaki et Roy Goodman. L'orchestre a son point d'attache à la salle de concert d'Örebro et son agenda bien rempli renferme quelque 130 concerts par année dont une série d'abonnements, des apparitions dans la région d'Örebro, des concerts d'école, des tournées nationales et internationales partout en Europe et même au-delà. L'orchestre s'intéresse particulièrement au répertoire classique viennois mais il est aussi très actif dans le domaine de la musique contemporaine, avec son propre festival de Musique Contemporaine (Nutida Musikfestival) et deux compositeurs en résidence. En collaboration avec l'Orchestre de Chambre Ecossais à Edinburgh, l'Orchestre de Chambre Suédois a entrepris un unique projet présentant deux orchestres et compositrices: Sally Beamish et Karin Rehnqvist. Toutes les œuvres commandées dans ce contexte seront jouées en Grande-Bretagne et en Suède.

Le chef d'orchestre suédois **Ola Rudner** commença sa carrière comme violoniste; il fut lauréat du concours Paganini et récipiendaire d'un prix annuel accordé par l'Association des Critiques de Copenhague. Il a dirigé la plupart des orchestres importants en Suède et en Australie ainsi que l'Orchestre de Chambre de Vienne, le Niederösterreichische Tonkünstlerorchester de Vienne et la Sinfonica Haydn de Bolzano. En 1995, il devint directeur artistique de l'Orchestre Philharmonia à Vienne avec lequel il fit une tournée au Japon ainsi qu'en Pologne et en Turquie au cours de la saison 1997-98. Il a travaillé aussi avec le Volksoper à Vienne, l'Orchestre National d'Izmir, l'Orchestre Philharmonique de Belgrade et l'Orchestre Pops de Vienne.

No, I'm not afraid

Poems by Irina Ratushinskaya, translated by David McDuff

And I undid the old shawl

And I undid the old shawl –
And at once there came to me
The four winds from all the roads,
From the clouds of the earth.

And the first wind sang me a song
About a house behind a black mountain,
And the second wind told me
About an enchanted arquebus.

And the third wind began to dance,
And the fourth gave me a ring.
But the fifth wind came laughing –
And I recognised his face.

And I asked: 'Where have you come from?
And who has sent you to me?'
But he looked into my features
And said nothing.

And I touched his shoulder –
And sent all the others away.
And this wind blew out the candle,
When night fell.

[Kiev, November 1978]

And here I go flying down the steps

And here I go flying down the steps –
Almost in somersaults – as in a dream.
And the day is springlike to the point of madness,
And the yard with its streets is – springlike!
And there is no salvation

From the storming devil in me.

Oh, how urgently I need to go
There where it's bluer than blue –
To splash in the puddles by the faucet
To frighten the pigeons away from the eaves!

How rapidly they change places –
Step, bound, leap –

The cold resonance of the doorway
And the sudden burn of the sky!

And there's a smell of tomcats and hops
From the dried flagstones.
And I pant with April
And shout to my brother – 'You look miserable!'

[Kiev, 1980]

I had a strange dream last night

I had a strange dream last night:
I was to be shot at dawn.
I was imprisoned in a concrete basement
From which the dawn was not visible.
And then one of my classmates appeared,
We used to sit together at the same desk,
Copying out exercises from each other
And throwing a paper dart
(For some reason it wouldn't fly).
My classmate said: 'Good evening.
How unlucky you've been. I'm very sorry.
I mean, being shot – it's so inhumane.
I've always believed in soft measures.
But somehow no one asked me,
They just gave me a pistol and sent me.
I'm not here alone, you know, my family's here,
I've got a wife and kids – a son and daughter.
Look, I can show you their photographs.
My daughter's like me, don't you think?
You see, I've got an old mother.
I mustn't put her health at risk. .
The council gave us a new flat just recently,
It's got a pink-tiled bathroom.
And my wife wants a washing machine.
I mean, I can't... Anyway, it's no good...
There's nothing we can do to change things.
I've a pass to go to the Crimea, to a sanatorium.
They'll shoot you at dawn all the same.
If they hadn't sent me, it'd have been another.
Perhaps somebody you didn't know.
And after all we did go to school together.
And throw paper darts together.
You've just no idea how bad
It makes me feel, but what can you do?

No, I'm not afraid

No, I'm not afraid: after a year
Of breathing these prison nights
I will survive into the sadness
To name which is escape.

The cockerel will weep freedom for me
And here – knee-deep in mire –
My gardens shed their water
And the northern air blows in draughts.

And how am I to carry to an alien planet
What are almost tears, as though towards home...
It isn't true, I am afraid, my darling!
But make it look as though you haven't noticed.

Some people's dreams pay all their bills

Some people's dreams pay all their bills,
While others' gild an empty shell...
But mine go whimpering about a velvet dress,
Cherry-red and sumptuous as sin.
O, inaccessible! Not of our world!
Nowhere to get you, or to put you on...
But how I want you!
Against all reason's reproaches –
There, in the very narrows of the heart's
Recesses – flourishes the poison
Of heavy folds, and obscure embroidery...
The childish, flouted right
To beauty! Not bread, not domicile –
But unbleached, royal lace,
Enspiralled rings, sly ribbons – but no!
My day is like a donkey, bridled, laden,
My night deserted, like the prison light.
But in my soul – it's no good! I am guilty! –
I keep on sewing it, and in my mind I make
The thousandth stitch, as I do up my anorak
And try on my tarpaulin boots.

[April 1983]

Our days have not been completed

Our days have not been completed,
Our souls have not been put to the test,
And when the birds fly away
We are not ashamed of our songs.
We wander through the crazy town
In our ugly modern clothes,
And our tiny sadnesses
Wring their dry little paws.
Harmless witnesses,
We're not worth a bullet in the back.
We are soundlessly leaving,
Having snuffed out the candles behind us.

How we love to guess what will happen
After our speechless departure!

Perhaps the nights will be different –
And no one will notice the wind.
The summers, perhaps, will be colder –
And our poets will be forgotten.
And our tears will have come to nothing,
And our faces will have been effaced.
And our lips will no more be remembered,
Lips that didn't know how to kiss!

Ineffectual modern children,
We are leaving – with one single wish
That someone should burn our letters
Out of pity, without reading them.

With what care we snuff out the candles –
So as not to drip wax on the tablecloth!

Translations © Bloodaxe Books

Information about Sally Beamish, and all scores, can be obtained from:–

Scottish Music Information Centre

1 Bowmont Gardens, Glasgow G12 9LR, Scotland

Tel.: 0141 (Int.+44 141)-334 6393 • Fax: 0141 (Int.+44 141)-337 1161

E-mail: info@smic.dircon.co.uk • Website: <http://www.smic.org.uk>

Acknowledgements

Recording of voice: Paul J. Wilson, producer (The Picardy Media Group Scotland);

with special thanks to Edward Kemp and Crawford Logan

British Council

The Bishopsdown Trust

INSTRUMENTARIUM

John Harle: Selmer Mk.VI Soprano saxophone (c. 1975)

Selmer Soloist Mouthpiece (B Lay)

Van Doren Reeds

Recording data: June 2000 at the Örebro Concert Hall, Sweden

Balance engineer/Tonmeister: Thore Brinkmann

Neumann microphones; Studer AD 19 microphone pre-amplifier; Yamaha O2R mixer; Genex GX 8000 MOD recorder;

Stax headphones

Producer: Jens Braun

Digital editing: Stefan Reich, Jens Jamin

Cover text: © Michael Tumelty 2000; © Sally Beamish 2000

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

Front cover painting: *Daybreak* by Sally Beamish

Photo of Sally Beamish: © Jim Four

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

Colour origination: Jenson Studio Colour, Leeds, 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

© & © 2000, BIS Records AB

SALLY BEAMISH

Photo: © Jim Four

