

CD-689 STEREO

digital

Oiseaux tendres

Manuela Wiesler, flute

Musica Vitae conducted by Péter Csaba

Mats Widlund, piano

RIVIER, Jean (1896-1987)

- [1] **Oiseaux tendres** (1948) for solo flute (*Salabert*) 3'53
-

VIVALDI, Antonio (c.1675-1741)

Concerto for Flute, Strings and Continuo in D major, 9'16

Op.10 No.3, 'Il Cardellino' (1728) (*Schott*)

- [2] I. *Allegro* 3'47
[3] II. *Cantabile* 2'36
[4] III. *Allegro* 2'45
-

SAARIAHO, Kaija (b. 1952)

- [5] **Laconisme de l'aile** (1982) for solo flute (*Jasemusiiikki*) 10'14
-

POPP, Wilhelm (19th century)

- [6] **Nightingale Serenade, Op.447** (*Th. Presser*) 3'27
for flute and piano. *Allegro commodo*
-

MESSIAEN, Olivier (1908-1982)

- [7] **Le Merle noir** for flute and piano (*Leduc*) 6'09
-

IZARRA, Adina (b. 1959)

- [8] **Concerto for flute and strings** (1987) (*M/s*) 17'17
'Pitangus Sulphuratus' (violin solo: **Wieslawa Szymczynska**)
-

Manuela Wiesler, flute

[2]-[4]; [8] **Musica Vitae** (leader: **Wieslawa Szymczynska**)

conducted by **Péter Csaba**

[6], [7] **Mats Widlund**, piano; [2]-[4] **Ulf Söderberg**, harpsichord

Although I live in the middle of the concrete jungle, I can still hear the birds singing every morning and evening. They have often twitteringly communicated encouragement, comfort, their 'we are also still alive'; or, on a cold February morning, they have announced the approach of spring. This is reason enough to devote a CD to my feathered friends. My intention is not to try my hand at bird-song imitation (although some of the pieces included certainly do include the sounds of birds), but instead to endeavour to reproduce the moods, thoughts and emotions which these inhabitants of the skies awoken in me. I am always fascinated both by the birds' ability to fly — their conquest of gravity — and also by the concentration of their entire being onto a single note, a complete sound-existence.

As an introduction we hear *Oiseaux tendres* by the French composer **Jean Rivier** (1896-1987). Rivier taught composition at the Paris Conservatoire and wrote this piece in 1948 for the famous flautist René Le Roy. It is a peaceful nature mood, interrupted by the lively singing of birds but returning to peacefulness in the end.

The *Six Flute Concertos*, Op.10, by **Antonio Vivaldi** (c.1675-1741) appeared in 1728. The one performed here, *Il Cardellino*, is probably the most popular in the set. The goldfinch, here imitated especially in the outer movements by means of trills and jumps of a fourth, is a song-bird often encountered in Europe, and is often found in cages because of its bright plumage. The middle movement of the concerto is a siciliano accompanied only by the continuo, a lyrical contrast to the powerful outer movements.

The Finnish composer **Kaija Saariaho** (b. 1952) wrote a very different kind of homage to the birds in her work *Laconisme de l'aile*. This piece was composed in 1982, the year in which the composer moved to Paris to study computer music at the IRCAM. This piece, however, was written completely 'by hand'. Fragments of text (from Saint-John Perse's *Les Oiseaux*) are woven into the music. In addition, Kaija Saariaho works with a scale of tonal colours, one end of which is characterised by shining, clear colours and the other end of which consists of rough sounds richly endowed with 'noises off'. The composer was inspired by the different ways in which birds fly, how they overcome gravity and draw their arcs

in the sky. The flute imitates these lines acoustically. Among Saariaho's other major works are *Verblendungen* for orchestra and tape (1982-84; BIS-CD-307), *Lichtbogen* for chamber ensemble and electronics (1985-86), the orchestral pieces *Du cristal* (1989-90) and *...à la Fumée* (1990) and her violin concerto *Graal théâtre* (1994).

To fill the gap, as it were, we now hear *Nightingale Serenade* by **Wilhelm Popp** — his Op.447! Is it kitsch? — Yes, but a CD about birds would be incomplete without a representative of 19th-century salon music. At home I have a huge collection of pieces like this, with titles such as *Little Wood Bird* and *Evening Song of the Little Bird*. I chose this particular piece for this recording because it is one of the few that is not in the key of D major.

The last two pieces recorded here both come from the 20th century. In his famous piece *Le Merle noir* **Olivier Messiaen** (1908-1992) gives us a wonderful portrait of the male blackbird, which attracts a mate and simultaneously marks out his territory by means of his song. Messiaen does not copy nature slavishly here, but transfers the melodic contours of the bird-song into his characteristic 'bird-style'. He referred to the birds as 'our little servants of immaterial joy' and devoted many of his works to them.

Adina Izarra (b. 1959) based her *Flute Concerto* (1987) on the call of a bird which is common in Venezuela, the 'Cristofué' (*pitangus sulphuratus*). This bird, like the cuckoo, says its own name, and the calls of 'Cristofué' permeate the entire concerto. The soloist begins by playing off-stage, moving only gradually onto the podium (an effect we retained on this recording). The bird-calls are combined with various different moods: 'An afternoon in March' — one of those very hot Venezuelan afternoons on which lethargy is accompanied by a silence consisting of lots of tiny sounds; 'The Hammock' — a rocking rhythm beneath a peaceful melody; and 'Merengue' — a dance typical of Caracas, really in 5/8 but here notated (as it is usually performed) in 11/16. The cadenza is improvised by the soloist.

Since 1988, when she completed her Ph.D. in composition at the University of York, Adina Izarra has lived in her home country of Venezuela. She teaches at the Simon Bolivar University in Caracas and organises concerts of contemporary

music. She has won six composition prizes and plays an important rôle in the musical life of Venezuela.

Six composers; six ways of listening to the birds — an attempt to penetrate the secret which these strange creatures represent. Much must remain unsaid; much can only be alluded to in the performances — but if you, the listener, now leave your CD player and listen to the ‘real’ birds outside, I have achieved my purpose.

Manuela Wiesler

Manuela Wiesler was born in Brazil in 1955, grew up in Vienna and lived for a time in Iceland and Sweden before returning to Vienna. She received her solo diploma from the Vienna Conservatory in 1971 and studied with, among others, James Galway and Aurèle Nicolet. In 1976 she won first prize at the Nordic Chamber Music Competition in Helsinki and she has since enjoyed a highly successful career as a solo flautist. She has played with numerous orchestras in Scandinavia, Austria and Germany and collaborated with the Kroumata Percussion Ensemble. She has also appeared frequently on radio and television. Many composers have dedicated works to her. She appears on 12 other BIS recordings, and in 1991 she won Sweden’s prestigious ‘Stämgafläfn’ award for her CD of French solo flute music (BIS-CD-459).

Obwohl ich mitten in der Steinwüste der Großstadt lebe, kann ich doch täglich morgens und abends dem Gesang der Vögel lauschen. Wie oft haben sie mir nicht Ermunterung, Trost, ein „Wir leben auch noch“, zugezwitschert, oder mir an einem kalten Februarmorgen den nahenden Frühling angekündigt. Anlaß genug, meinen gefiederten Freunden eine CD zu widmen. Ich will mich hier nicht als Vogelstimmenimitator versuchen (obwohl einige der hier gespielten Werke sehr wohl Vogellaute enthalten), sondern bemühe mich um ein Wiedergeben von Stimmungen, Gedanken und Gefühlen, die diese Bewohner der Lüfte in mir erwecken. Was mich an den Vögeln immer wieder fasziniert, ist einerseits das Fliegenkönnen, ein Besiegen der Schwerkraft, andererseits die Konzentration ihres ganzen Wesens auf einen Ton, dieses ganz Klang-Sein.

Als Einleitung: ***Oiseaux tendres*** des französischen Komponisten **Jean Rivier** (1896-1987). Er unterrichtete Komposition am Conservatoire in Paris und schrieb dieses Stück 1948 für den berühmten Flötisten René Le Roy. Eine ruhige Naturstimmung, unterbrochen von lebhaften Gesang der Vögel, wieder in Stille endend.

Antonio Vivaldi (ca. 1625-1741) *sechs Flötenkonzerte* Op.10 erschienen 1728. Das hier gespielte Konzert ***Il Cardellino*** ist wahrscheinlich das beliebteste Konzert dieser Reihe. Der Distelfink, der hier besonders in den beiden Eck-sätzen mit Trillern und Quartsprüngen nachgeahmt wird, ist ein in Europa häufig anzutreffender Singvogel, der seines bunten Federkleides wegen auch oft in Käfigen gehalten wurde. Der Mittelsatz des Konzertes ist ein nur vom Continuo begleiteter Siciliano, ein lyrischer Gegenpol zu den kraftvollen Eck-sätzen.

Eine Hommage ganz anderer Art schrieb die finnische Komponistin **Kaija Saariaho** (geb. 1952) den Vögeln in ihrem Werk ***Laconisme de Paile***. Das Stück entstand 1982, im selben Jahr als die Komponistin nach Paris übersiedelte, um am IRCAM Computermusik zu studieren. Es handelt sich hier trotzdem um ein gänzlich handgeschriebenes Werk. Textfragmente (aus Saint-John Perse's *Les Oiseaux*) sind in die Musik verwoben. Außerdem arbeitet Kaija Saariaho hier mit einer Skala aus Klangfarben, das eine Ende charakterisiert durch glänzende, klare Farben, das andere Ende durch rauhe, nebengeräuschreiche Töne.

Die Komponistin ließ sich unter anderem durch die verschiedenen Arten des Vogelflugs inspirieren, wie sie die Schwerkraft überwinden und ihre Kurven in den Himmel zeichnen. Die Flöte ahmt diese Linien im akustischen Raum nach. Andere wichtige Werke von Saariaho sind *Verblendungen* (Orchester und Band, 1982-84; BIS-CD-307), *Lichtbogen* für Kammerensemble und Elektronik (1985-86), die Orchesterstücke *Du cristal* (1989-90) und *...à la Fumée* (1990), sowie ihr Violinkonzert *Graal théâtre* (1994).

Sousagen als Pausenfüller: ***Nightingale Serenade*** von **Wilhelm Popp**. Immerhin sein Op.447! Kitsch? Ja! Es wäre aber eine CD über Vögel unvollständig ohne einen Vertreter der Salonmusik des 19. Jahrhunderts. Ich habe zu

Hause eine ganze Sammlung derartiger Vogelmusik mit Titeln wie *Waldvögelein*, *Vögleins Abendlied* etc. Ich habe das vorliegende Stück für diese CD ausgewählt, weil es eines der wenigen ist, die nicht in D-Dur stehen.

Die letzten beiden Stücke dieser CD stammen aus dem 20. Jahrhundert. Im berühmten **Le Merle Noir** gibt uns **Olivier Messiaen** (1908-1992) das wunderbare Bild eines Amselmännchens, das durch seinen Gesang das Weibchen anlockt und gleichzeitig sein Revier markiert. Messiaen kopiert hier nicht sklavisch die Natur, sondern überträgt die melodischen Konturen des Vogelgesanges in seinen typischen „Vogelstil“. Er nannte die Vögel, denen er so viele seiner Werke widmete, „unsere kleinen Diener der immateriellen Freude“.

Adina Izarra (geb. 1959) basiert ihr 1987 geschriebenes **Flötenkonzert** auf dem Ruf eines in Venezuela häufig vorkommenden Vogels, des „Cristofué“, wissenschaftlicher Name *Pitangus Sulphuratus*. Wie der Kuckuck, ist er einer der Vögel, der selbst seinen Namen sagt, und die „Cristofué“-Rufe durchziehen das ganze Konzert. Der Solist beginnt hinter der Bühne zu spielen und betritt erst nach und nach das Podium. (Wir haben diesen Effekt auch bei der Aufnahme beibehalten). Die Vogelrufe werden mit verschiedenen Stimmungen kombiniert: „Ein Nachmittag im März“, einer dieser (in Venezuela) sehr heißen Nachmittage, an denen Trägheit von einer aus vielen winzigen Geräuschen zusammengesetzten Stille begleitet wird, „Die Hängematte“, ein wiegender Rhythmus unter einer ruhigen Melodie, und „Merengue“, ein für Caracas typischer Tanz, eigentlich in 5/8 geschrieben, der hier aber (wie meistens gespielt) in 11/16 erscheint. Die Kadenz wird vom Solisten improvisiert.

Adina Izarra lebt seit 1988, als sie den Ph.D. in Komposition an der York University ablegte, wieder in ihrer Heimat Venezuela. Sie unterrichtet an der Simon Bolivar Universität in Caracas, organisiert Konzerte mit zeitgenössischer Musik, wurde mit sechs Kompositionspreisen ausgezeichnet und spielt eine wichtige Rolle im Musikleben von Venezuela.

Sechs Komponisten, sechs Arten, den Vögeln zuzuhören — ein Versuch, das Geheimnis, das diese seltsamen Lebewesen darstellen, zu ergründen. Vieles muß hier unausgesprochen bleiben, kann auch im Spiel nur angedeutet werden, aber

wenn Du, lieber Hörer, den CD-Player jetzt sein läßt, um draußen den „echten“ Vögeln zu lauschen, dann habe ich mein Ziel erreicht.

Manuela Wiesler

Manuela Wiesler (geb. 1955 in Brasilien) wuchs in Wien auf und wohnte dann in Island und Schweden, bevor sie wieder nach Wien zog. Sie absolvierte 1971 das Wiener Konservatorium und studierte später u.a. bei James Galway und Aurèle Nicolet. 1976 gewann sie den ersten Preis beim Nordischen Kammermusikwettbewerb in Helsinki, und danach begann sie eine sehr erfolgreiche Karriere als Soloflötistin. Sie spielte mit vielen Orchestern in Skandinavien, Österreich und Deutschland, und arbeitete mit der Kroumata-Schlagzeugensemble. Sie trat häufig in Rundfunk und Fernsehen auf. Viele Komponisten, besonders Isländer, komponierten für sie. Sie erscheint auf zwölf weiteren BIS-Platten, und 1991 wurde ihr die prestigegeladene schwedische Auszeichnung 'Stämgaflarn' aufgrund ihrer CD mit französischer Musik für Soloflöte (BIS-CD-459) zuerkannt.

Quoique je vive au milieu de la jungle concrète, je peux encore entendre le chant des oiseaux matin et soir. Leur gazouillis m'a souvent encouragée, réconfortée; je les entendais me dire: "Nous aussi sommes encore en vie"; ou, un froid matin de février, il m'ont annoncé l'approche du printemps. C'est une raison suffisante pour dédier un disque compact à mes amis de la gent ailée. Je n'ai pas l'intention d'essayer d'imiter les oiseaux (quoique certaines de ces pièces renferment assurément des sons d'oiseaux); je tenterai plutôt de reproduire les atmosphères, les pensées et les émotions que ces habitants du ciel éveillent chez moi. Je suis toujours fascinée par l'habileté des oiseaux à voler — leur conquête de la pesanteur — et par la concentration de tout leur être sur une seule note, une existence sonore complète.

Comme introduction, j'ai choisi *Oiseaux tendres* du compositeur français **Jean Rivier** (1896-1987). Rivier a enseigné la composition au Conservatoire de Paris et il a écrit cette pièce en 1948 pour le célèbre flûtiste René Le Roy. C'est une atmosphère de nature calme interrompue par le chant animé des oiseaux mais le calme revient vers la fin.

Les *six concertos pour flûte* op.10 d'**Antonio Vivaldi** (c.1675-1741) sortirent en 1728. Celui qui est interprété ici, ***Il Cardellino***, est probablement le plus populaire de la série. Le chardonneret, imité ici spécialement dans les mouvements extérieurs, est un oiseau chanteur très répandu en Europe et on le voit souvent en cage à cause de son brillant plumage. Le second mouvement du concerto est un *siciliano* accompagné seulement par le continuo; il apporte un contraste lyrique aux mouvements extérieurs puissants.

Le compositeur finlandais **Kaija Saariaho** (1952-) écrit un hommage très différent aux oiseaux dans son œuvre ***Laconisme de Paile***. Cette pièce fut composée en 1982, l'année pendant laquelle elle se rendit à Paris pour étudier la musique électronique à l'IRCAM. Ce morceau fut cependant entièrement écrit "à la main". Des fragments de texte (tiré de *Les Oiseaux* de Saint-John Perse) sont tissés dans la musique. De plus, Kaija Saariaho travaille avec une gamme de couleurs tonales qui s'étend de couleurs claires et brillantes aux sons âpres richement dotés de bruits parasites. Le compositeur fut inspiré par les différentes manières dont les oiseaux volent, leur maîtrise de la pesanteur et le dessin de leurs arcs dans le ciel. La flûte imite acoustiquement ces lignes. Les autres œuvres majeures de Saariaho comprennent *Verblendungen* pour orchestre et bande magnétique (1982-84; BIS-CD-307), *Lichtbogen* pour ensemble de chambre et électronique (1985-86), les pièces orchestrales *Du'cristal* (1989-90) et *...à la Fumée* (1990) ainsi que son concerto pour violon *Graal théâtre* (1994).

Pour combler le vide, pour ainsi dire, nous entendons maintenant ***Nightingale Serenade*** (Sérénade du rossignol) de **Wilhelm Popp** — son opus 447! Est-ce du kitsch? — Oui, mais un CD sur les oiseaux serait incomplet sans un représentant de la musique de salon du 19e siècle. J'ai, chez moi, une énorme collection de pièces semblables intitulées *Little Wood Bird* et *Evening Song of the Little Bird*. J'ai choisi cette pièce-ci parce que c'est l'une des rares qui ne soit pas écrite en ré majeur.

Les deux dernières pièces enregistrées ici sont des fruits du 20e siècle. Dans son célèbre morceau ***Le Merle noir***, **Olivier Messiaen** (1908-1992) nous fait un merveilleux portrait du merle noir mâle qui attire sa partenaire tout en marquant son territoire au moyen de son chant. Messiaen ne copie pas servile-

ment la nature ici, il transporte plutôt les contours mélodiques du chant d'oiseau dans son "style d'oiseau" caractéristique. Il parlait des oiseaux comme de "nos petits serveurs de joie immatérielle" et il leur consacra plusieurs de ses œuvres.

Le **Concerto pour flûte** (1987) d'**Adina Izarra** (1959-) repose sur l'appel d'un oiseau commun au Venezuela, le "Cristofué" (*pitangus sulphuratus*). Comme le coucou, cet oiseau dit son nom et les cris de "cristofué" sont répandus tout au long du concerto. Le soliste commence à jouer dans les coulisses et avance graduellement sur la scène (un effet retenu pour cet enregistrement). Les cris d'oiseaux sont associés à des atmosphères très différentes: "Un après-midi du mois de mars" — un de ces après-midi vénézuéliens très chauds où la léthargie est accompagnée d'un silence consistant en une foule de tout petits sons; "Le Hamac" — un rythme berçant sous une mélodie paisible, et "Merengue" — une danse typique de Caracas, normalement en 5/8 mais notée ici en 11/16 (c'est ainsi qu'elle est le plus souvent jouée). La cadence est improvisée par le soliste.

Depuis 1988, après avoir passé son doctorat en composition à l'université de York, Adina Izarra vit dans sa patrie natale, le Venezuela. Elle enseigne à l'université Simon Bolivar à Caracas et elle organise des concerts de musique contemporaine. Elle a gagné six prix de composition et elle joue un rôle important dans la vie musicale du Venezuela.

Six compositeurs; six façons d'écouter les oiseaux — un essai de pénétrer le secret représenté par ces étranges créatures. Il y aurait encore beaucoup à dire mais cela doit rester sous silence; les exécutions seules peuvent faire allusion à bien des choses — mais si vous, l'auditeur, laissez là votre lecteur de disques compacts pour aller dehors écouter les "vrais" oiseaux, j'aurai atteint mon but.

Manuela Wiesler

Née au Brésil en 1955, **Manuela Wiesler** grandit à Vienne et vécut en Islande et en Suède avant de retourner à Vienne. Elle obtint son diplôme de soliste au Conservatoire de Vienne en 1971 et étudia avec James Galway et Aurèle Nicolet entre autres. En 1976, elle gagna le premier prix de la Compétition nordique de musique de chambre à Helsinki et elle poursuit depuis une carrière couronnée de succès de flûtiste soliste. Elle a joué avec de nombreux orchestres en Scandinavie, en Autriche et en Allemagne et elle a collaboré avec l'ensemble de percussion

Kroumata. Elle a fait de fréquentes apparitions à la radio et à la télévision. Plusieurs compositeurs lui ont dédié des œuvres. Elle a enregistré 12 autres disques BIS et, en 1991, elle a gagné le prestigieux prix “Stämgaßeln” (Diapason) pour son CD de musique française pour flûte solo (BIS-CD-459).

INSTRUMENTARIUM

Flute: Brannen-Cooper, No.1892

Grand piano: Steinway D, No.478230. Piano technician: Greger Hallin

Recording data: [1-5, 8] 1993-11-24/25 at Furuby Church, Sweden;

[6, 7] 1994-05-08 at Danderyd Grammar School (Danderyds Gymnasium), Sweden

Recording engineer: [1-5, 8] Robert von Bahr; [6, 7] Hans Kipfer

[1-5, 8] 2 Neumann U89 microphones; microphone amplifier by Didrik De Geer, Stockholm;

Fostex D-20 DAT recorder. [6, 7] 4 Neumann KM130, 2 Neumann TLM170 and 2

Neumann U89 microphones; Studer 961 mixer; Fostex D-20 DAT recorder

Producer: Robert von Bahr

Digital editing: Marion Schwebel

Cover text: Manuela Wiesler

English translation: Andrew Barnett

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover pictures: Matthew Harvey

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

Colour origination: Studio 90 Ltd., 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

© & © 1993 & 1994, BIS Records AB

Manuela Wiesler

Photo: © Tony Sandin