

SPELLBOUND

SHARON BEZALY

Concertos by
Sofia Gubaidulina
Sally Beamish
Mari Takano

GUBAIDULINA, SOFIA (b. 1931)

① ‘...THE DECEITFUL FACE OF HOPE AND OF DESPAIR’

26'28

Concerto for flute and large orchestra (2005) (Sikorski)

GOTHENBURG SYMPHONY ORCHESTRA · MARIO VENZAGO *conductor*

TAKANO, MARI (b. 1960)

CONCERTO FOR FLUTE AND STRING ORCHESTRA (2004–06) (Manuscript)

In Memoriam György Ligeti

② I. Chicago

5'50

③ II. The Only Flower in the World

6'27

④ III. Walking

8'29

SWEDISH CHAMBER ORCHESTRA, ÖREBRO · ANNE MANSON *conductor*

BEAMISH, SALLY (b. 1956)

‘CALLISTO’, FLUTE CONCERTO (2005) (Norsk Musikforlag)

25'09

⑤ I. Callisto and Diana. *Allegretto – Allegro*

8'32

⑥ II. Callisto and Juno. *Adagio*

9'00

⑦ III. Callisto and Arcas. *Andante – Allegro*

7'18

ROYAL SCOTTISH NATIONAL ORCHESTRA · MARTYN BRABBINS *conductor*

TT: 73'46

SHARON BEZALY flute

All works dedicated to Sharon Bezaly and recorded in the presence of the composers.

INSTRUMENTARIUM

Piccolo: wooden, Johannes Hammig (Beamish)

Flute: Muramatsu 24 carat gold with B foot joint (all works)

Alto flute: Muramatsu platinum-plated silver with F foot joint (Gubaidulina, Beamish)

Bass flute: Kotato & Fukushima, silver with B foot joint (all works)

The instruments by Muramatsu and Kotato & Fukushima have been specially built for Sharon Bezaly.

‘There are composers who construct their works very consciously; I am one of those who “cultivate” them. And for this reason everything I have assimilated forms as it were the roots of a tree, and the work its branches and leaves. One can indeed describe them as being new, but they are leaves nonetheless, and seen in this way they are always traditional and old.’ – *Sofia Gubaidulina*

Sofia Gubaidulina was born in Chistopol in the Tatar Republic in 1931. She studied the piano and composition, and graduated from the Kazan Conservatory in 1954. Until 1959 she studied composition at the Moscow Conservatory under Nikolai Peiko, Shostakovich’s assistant, and then did postgraduate work under Vissarion Shebalin. She has been active as a composer since 1963. Sofia Gubaidulina is a member of the Akademie der Künste in Berlin, of the Freie Akademie der Künste in Hamburg, of the Royal Music Academy in Stockholm and of the German order ‘Pour le mérite’. In 1992 Gubaidulina moved to Germany, and she now lives near Hamburg.

Although Sofia Gubaidulina’s education and background are Russian, it is important to bear in mind the significance of her Tatar origins. She is not, however, a Romantic nationalist. Her compositional mastery enables her to make use of contemporary techniques evolved by the European and American avant-garde, though in a wholly individual manner. Furthermore, oriental philosophies have had an influence on certain aspects of her music.

The vast majority of her pieces have an extra-musical dimension, for example a poem, either set to music or hidden between the lines, a ritual, or some kind of instrumental ‘action’. Some of her compositions demonstrate her preoccupation with mystical ideas and Christian symbolism. She has wide-ranging literary interests, and has set to music poems by ancient Egyptian and Persian writers and contemporary lyric poetry by Marina Tsvetayeva, for whom she feels a deep spiritual affinity.

‘...The Deceitful Face of Hope and of Despair’

The English title of my flute concerto is taken from the poem *Ash Wednesday* by T.S. Eliot. It was by no means my intention, however, to represent the emotional states mentioned in the title by musical means. I was far more concerned with musical and acoustic actualities.

As is well known, every interval creates two combination tones: a summation tone and a difference tone. Thus, for instance, an interval in the lowest register creates a difference tone which, however, we recognize not as a tone but as a pulsation. The smaller the original interval is, and the lower its register, the slower is the pulsation of its difference tone. And if one takes the original interval lower still, we arrive in areas where the real sound can no longer be perceived. Only the pulse remains, and in the end that too gradually disappears.

If, however, we move the original interval into an ever higher register, the pulsation of the difference tone accelerates. We then arrive in a ‘border zone’, where we begin to hear the pulsation of the difference tone simultaneously with its source – the original interval. This precise moment – when a tone emerges from the pulsation – can be regarded as a metaphor for our hope. A gradual slowing down of the pulsating difference tone will lead ultimately to a disappearance of the sound, and finally also of the pulse – a metaphor for our despair.

The consistent acceleration and deceleration of the pulse of the sound web is the central theme of this work. This theme is present at the beginning, appears at the climax and also ends the concerto. The slowing down, which is accompanied by a great increase of intensity, is a desperate attempt to prevent the disappearance of the pulse.

Sofia Gubaidulina

‘I want to let the lives of “ordinary people”, their emotions and thoughts enter into my music. I want to be influenced by and react to the multi-cultural jungle we all are living in. This is my main source of inspiration.’ – Mari Takano

Mari Takano received her first piano lesson from her mother at the age of three and wrote her first composition at five. After completing her composition studies under Mutsuo Shishido at the Toho Gakuen College of Music, she went on to study in Germany under Brian Ferneyhough, continuing under György Ligeti at the Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, from which she graduated in 1988.

Encouraged by Ligeti, Mari Takano developed her own original style, in which her interest in various forms of music plays a crucial part: ‘Somehow in my mind, Schoenberg’s string quartets may overlap with Miles Davis’ Electric Jazz, or the static time-scape of Gagaku merge with Björk’s songs, or the Beatles and Balinese Gamelan players join their tunes. More and more, we are becoming aware of the almost infinite variety of musical styles, and it would be odd if so-called contemporary music, in order to preserve some illusionary purity, were to confine itself to an existence in a cultural vacuum.’

In 2002, BIS Records released ‘Women’s Paradise’, a disc dedicated to works by Mari Takano, which received international acclaim and has been broadcast in several European countries, the USA and Australia. The same year, she stayed three months as a guest composer at the North-Western University (Illinois, USA) on a scholarship from the Japanese Education Ministry.

Mari Takano has received numerous awards for her works, as well as a great number of commissions, for example from the City of Hamburg, the US Embassy in Tokyo, the Kanagawa Arts Festival and various performers. She teaches as assistant lecturer at the Toho Junior College of Music and at the Joshibi High School of Art and Design.

Concerto for Flute and String Orchestra

I called the first movement of my *Flute Concerto ‘Chicago’* because I started to write the piece in October 2002 while staying there on a scholarship from the Japanese government. The Iraq war had not yet begun, but there was a kind of strange tension in the air that (with hindsight) might be said to have foreshadowed the war; it is this feeling I wanted to portray in the movement which, like the rest of the work, makes frequent use of microtones, here notably in the solo part.

It consists (roughly speaking) for the most part of two different types of music fading in and out alternatively. The final part, however, sounds rather like jazz, gone through the experience of Stockhausen’s *Trans*.

The second movement, whose title I borrowed from a Japanese pop song, is a kind of ode to humanity. Imagine that people start to sing on their own but gradually join each other into a polyphonic texture, like many flowers swaying in the wind might add up to a constantly changing pattern. Here and in the third movement, I have used *scordatura* instruments in order to give the music some strange ‘ethnic’ flavour.

‘Walking’, the title of the last movement, refers to walking towards a goal, a powerfully optimistic attitude as an answer to the questions of the first movement. It ends abruptly – the future of mankind is open and depends on the behaviour of everyone.

The first part is influenced by African-American pop music, but I also use a rhythmic loop as a homage to my great teacher Ligeti.

The second part of the movement is a kind of flute cadenza with scattered accompaniment. This leads to the torrent of the final part, with a powerful *ostinato* in the bass and fast figuration in the upper strings. In the midst of the torrent, there is a flute solo sounding like a bird’s song, only to be washed away by the figuration again.

Mari Takano

‘My music is pictorial, but also based on established forms. It is always tonal, but sometimes dissonant in an expressionistic kind of way. There is a lot of jazz and a lot of Celtic influence. Eclectic?’ – Sally Beamish

Internationally known for her compositions, **Sally Beamish** has received commissions from the USA, Japan, Australia, Scandinavia and Europe, and her music has been broadcast worldwide. She was born in London and started writing music and playing the piano at an early age. She later studied the viola at the Royal Northern College of Music, where she also received composition lessons from Anthony Gilbert and Sir Lennox Berkeley.

Her orchestral output is considerable and includes two symphonies and a large number of concertos: besides three viola concertos she has written works for violin, cello, oboe, saxophone, trumpet, percussion, flute and accordion. Three discs of orchestral music have already been released on the BIS label. As for her chamber works, a collection of cello music, ‘Bridging the Day’, was released in 2001, with Robert Irvine, followed by the string quartets in 2005, with the Emperor Quartet.

Beamish was one of the first artists to win a ‘Creative Scotland’ Award from the Scottish Arts Council, which enabled her to develop her oratorio for the 2001 BBC Proms (*Knotgrass Elegy*: librettist Donald Goodbrand Saunders). She has written several scores for film, television and the theatre and is also active in writing for non-professional forces. Her arrangement of five pieces by Debussy as a *Suite for Cello and Orchestra* was première in 2007 by Steven Isserlis and the St Paul Chamber Orchestra, Minnesota, to critical acclaim. The same year the cantata *The Lion and the Deer*, for Portsmouth Grammar School, with Michael Chance and the London Mozart Players, received its première. Forthcoming projects include a cello concerto for Robert Cohen and the Minnesota Orchestra with its conductor Osmo Vänskä.

'Callisto', Flute Concerto

In *Callisto*, which was inspired by Ted Hughes reading his own translations of Ovid's *Metamorphoses*, the different colours of four members of the flute family tell the story of the nymph Callisto, and her transformation from hunter, to victim, to bear, to constellation. The work is, in a way, a mini-opera, with the leading roles taken by various instruments. The brass are celestial beings – horn, trombone and trumpet representing Diana the huntress, the lascivious Jove, and Juno, his enraged wife.

The first movement begins with 'pillars' of sound – an orchestral introduction with bell-like columns – the 'massive cooling columns' of the forest. The flute weaves a languid soliloquy from this material, leading into a chase featuring the horn. As Jove impersonates Diana, the trombones mimic her theme, building to a climax in which the flute becomes overwhelmed by orchestral sound.

The alto flute opens the second movement – Callisto broken, weeping. Jealous Juno's rage and retribution is unleashed as Callisto's son is born – a cool stream flowing over pebbles forming a background to Juno's fury. As Callisto's cries turn to the snarls of a bear, the bass flute is partnered by the timpani.

The last movement begins with a gentle tapestry built from strings, vibraphone and bass flute. A solo cello represents the young Arcas, who unknowingly encounters his mother and prepares to kill her as she advances, recognizing him. The soloist moves from bass flute to alto, then to standard flute, before taking up the piccolo, as mother and son are spun up into the firmament in a whirlwind by Jove, who intervenes to prevent the tragic error. The final section features a quartet of flutes with violin, trumpet and tuned percussion – 'dancing around the Pole Star together', as Ted Hughes phrases it in *Callisto and Arcas*.

Callisto was commissioned by the Royal Scottish National Orchestra with funds from the Scottish Arts Council. As well as the inspiration of Sharon Bezaly's astonishing virtuosity and artistry, I wish to acknowledge the advice and expertise of eminent composer and flautist Dave Heath during the creation of this work.

Sally Beamish

Described by *The Times* (UK) as ‘God’s gift to the flute’, **Sharon Bezaly** was chosen as ‘Instrumentalist of the Year’ by the prestigious *Klassik Echo* in Germany in 2002 and as ‘Young Artist of the Year’ at the Cannes Classical Awards in 2003. *Classics Today* has hailed her as ‘a flutist virtually without peer in the world today’ and *International Record Review* wrote: ‘Her recordings and concert appearances are typically more than simply triumphs: they are defining artistic events.’ One of the very rare ‘full-time’ international flute soloists, Sharon Bezaly has inspired renowned composers as diverse as Sofia Gubaidulina, Kalevi Aho and Sally Beamish to write for her. To date, she has fifteen dedicated concertos which she performs worldwide.

A member of BBC Radio 3’s New Generation Artists’ Scheme during the period 2006–08, Sharon Bezaly is also the first wind player to be elected artist in residence (2007–08) by the Residentie Orchestra, The Hague, under its chief conductor Neeme Järvi. Other highlights for 2007–08 include recitals at the Wigmore Hall, London and Concertgebouw, Amsterdam, concerts with the Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra under Paavo Järvi and the Tonkünstler Orchestra at the Musikverein in Vienna as well as an appearance at the Royal Albert Hall during the 2008 BBC Proms.

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

For further information please visit www.sharonbezaly.com

The **Gothenburg Symphony Orchestra** (Göteborgs Symfoniker) was founded in 1905. One of the first of the orchestra's conductors was the great Swedish composer Wilhelm Stenhammar, who invited his colleagues Carl Nielsen and Jean Sibelius to conduct their own works. Subsequent holders of the post include Sergiu Comissiona and Sixten Ehrling. Under Neeme Järvi, principal conductor from 1982 until 2004, the GSO became a major musical force. The celebrated Venezuelan Gustavo Dudamel started his tenure as principal conductor in the autumn of 2007. Principal guest conductors are Christian Zacharias and Peter Eötvös. The list of prominent guest conductors includes Wilhelm Furtwängler, Pierre Monteux and Herbert von Karajan. The orchestra's numerous recordings for BIS have won several international awards. In recognition of the orchestra's role as an ambassador of Swedish music, in 1997 the GSO was appointed the National Orchestra of Sweden. The orchestra makes major international tours every season.

Mario Venzago was principal conductor of the Gothenburg Symphony Orchestra from 2004 until 2007. He was born in Zurich, Switzerland, where he studied the piano, and later went to Vienna for lessons with Hans Swarowsky. Venzago has been principal conductor of the Basel Symphony Orchestra and of the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, and artistic director of the Graz Opera and the Heidelberg Opera. Since 2001 he has been principal conductor of the Indianapolis Symphony Orchestra. Mario Venzago is a regular visitor to the world's leading orchestras and opera houses, including the Berlin Philharmonic Orchestra, Leipzig Gewandhaus Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra and at La Scala in Milan. He has also conducted at prestigious festivals including those of the Salzburg and Lucerne.

The **Swedish Chamber Orchestra, Örebro**, was founded in 1995. The chamber-musical qualities that a smaller orchestra brings to its music making, even in works usually associated with the full-size symphony orchestra, can be experienced in the SCO's

symphony cycles of Beethoven, Schumann and Brahms. The SCO also pursues an active role in contemporary music. Two recent projects in partnership with the Scottish Chamber Orchestra are noteworthy: a shared composer-in-residency for Karin Rehnqvist and Sally Beamish during the years 1998–2004 and a British/Swedish composer competition. The orchestra has furthermore established a long relationship with the baroque violinist and conductor Andrew Manze. The SCO has been touring internationally since 1998, including performances at the Schleswig-Holstein Festival, the BBC Proms in London, the New York City Mostly Mozart Festival and the Ravinia Festival in Chicago. 2005 marked the orchestra's first visit to Japan.

Anne Manson was the first woman to conduct at the Salzburg Festival, leading the Vienna Philharmonic Orchestra in a highly acclaimed production of Mussorgsky's *Boris Godunov*. She is also one of only three women to have been appointed music director – in 1999 – of a leading American symphony orchestra, the Kansas City Symphony. Numerous European engagements include appearances with the Ensemble Intercontemporain, the London Philharmonic Orchestra, and the Residentie Orchestra of The Hague. Balancing acknowledged masterworks with vanguard contemporary works, Anne Manson in 2007 conducted Samuel Barber's *Vanessa* at New York City Opera, as well as Philip Glass's *Orphée* at Glimmerglass Opera. In 2008, she conducted the New York première of Ned Rorem's *Our Town*.

Originally formed in 1891 as the Scottish Orchestra, the **Royal Scottish National Orchestra** is now considered to be one of Europe's leading symphony orchestras, making frequent international tours. A host of renowned conductors have contributed to the success of the orchestra, including Sir Alexander Gibson, Bryden Thomson, Neeme Järvi, Walter Weller and Alexander Lazarev. Since September 2005 Stéphane Denève has been the orchestra's music director. The orchestra played at the opening ceremony of the new Scottish Parliament building in October 2004, and appears regularly at the Edinburgh International Festival and the BBC Proms in London. The orch-

estra's award-winning education programme continues to develop musical talent and appreciation throughout Scotland.

Following studies in London and Leningrad, **Martyn Brabbins** won first prize at the 1988 Leeds Competition. Since then he has conducted most of the major symphony orchestras in Britain, and appears every season with the Philharmonia and BBC Symphony Orchestra and at the BBC Proms. He is also a regular guest with eminent orchestras all over the world and in major international opera houses. Known for his interpretations of Elgar, Britten, and Walton, Brabbins also has a strong affinity for the great nineteenth-century Romantics, and for the Russian and French repertoire. Brabbins is also one of Europe's leading interpreters of contemporary music.

SOFIA GUBAIDULINA

„Es gibt Komponisten, die ihre Werke sehr bewußt konstruieren, ich zähle mich dagegen zu denen, die ihre Werke eher ‚züchten‘. Und darum bildet die gesamte von mir aufgenommene Welt gleichsam die Wurzeln eines Baumes und das daraus gewachsene Werk seine Zweige und Blätter. Man kann sie zwar als neu bezeichnen, aber es sind eben dennoch Blätter, und unter diesem Gesichtspunkt sind sie immer traditionell und alt.“ – Sofia Gubaidulina

Sofia Gubaidulina wurde 1931 in Tschistopol (Tatarische Republik) geboren. 1954 beendete sie ihre Ausbildung am Konservatorium von Kasan in den Fächern Klavier und Komposition und setzte dann bis 1959 ihr Kompositionsstudium bei Nikolai Pejko, einem Assistenten von Dmitri Schostakowitsch, am Moskauer Konservatorium fort. Anschließend erfolgte eine Aspirantur bei Wissarion Schebalin. Seit 1963 ist Sofia Gubaidulina als freischaffende Komponistin tätig. Sofia Gubaidulina, die seit 1992 in der Nähe von Hamburg lebt, ist Mitglied der Akademie der Künste in Berlin, der Freien Akademie der Künste in Hamburg, der Königlichen Musikakademie Stockholm und des Ordens „Pour le mérite“.

Wenn Sofia Gubaidulina auch aufgrund ihrer Erziehung dem russischen Kulturkreis zuzurechnen ist, so spielt doch ihre tatarische Abstammung in ihrem Schaffen eine bedeutende Rolle. Sie ist dabei aber keine Nationalkomponistin nach romantischem Verständnis, sondern eine Komponistin unserer Zeit, die alle Techniken ihres Handwerks beherrscht und sich Erkenntnisse der europäischen und amerikanischen Avantgarde für ihre eigenen Zwecke nutzbar macht. Auch Elemente östlicher Philosophie sind in ihre Musik eingeflossen. In ihren Werken gibt es fast immer etwas, das über das rein Musikalische hinausgeht. Dies kann ein dichterischer Text sein, der der Musik unterlegt oder zwischen den Zeilen verborgen ist, ein Ritual oder eine instrumentale „Aktion“. Einige ihrer Partituren zeugen von ihrer Beschäftigung mit mystischem Gedankengut und christlicher Symbolik. Ihr literarisches Interesse ist sehr vielseitig. So vertonte sie altägyptische und persische Dichter, aber auch Lyrik des 20. Jahrhunderts (z.B. Verse von Marina Zwetajewa, zu der sie eine tiefe geistige Verwandtschaft empfindet).

„....The Deceitful Face of Hope and of Despair“

Der englische Titel meines *Flötenkonzerts* – übersetzt etwa „....Das trügerische Antlitz der Hoffnung und der Verzweiflung“ – ist dem Gedicht *Ash Wednesday* von T.S. Eliot entnommen. Es lag mir jedoch fern, die im Titel genannten Gefühlszustände mit musikalischen Mitteln darzustellen. Vielmehr geht es mir um musikalisch-akustische Tatsachen.

Bekanntlich erzeugt jedes Intervall zwei Kombinationstöne: einen Summations- und einen Differenzton. So erzeugt beispielsweise ein im tiefsten Register erklingendes Intervall einen Differenzton, den wir aber nicht als Ton, sondern nur als Pulsieren wahrnehmen. Je kleiner und je tiefer das Ausgangsintervall ist, um so langsamer ist das Pulsieren seines Differenztones. Und wenn man das Ausgangsintervall immer weiter in die Tiefe verschiebt, dann geraten wir in Bereiche, wo der reale Klang von uns nicht mehr wahrgenommen werden kann. Es bleibt nur der Puls übrig, der schließlich ebenfalls allmählich verschwindet.

Wenn wir das Ausgangsintervall aber immer weiter nach oben verschieben, beschleunigt sich das Pulsieren des Differenztones. Wir geraten dann in einen Grenzbereich, wo wir beginnen, das Pulsieren des Differenztones gleichzeitig mit seiner Quelle zu hören – dem klingenden Ausgangsintervall. Genau diesen Moment – die Entstehung eines Tones aus dem Pulsieren heraus – kann man auch als Metapher für unsere Hoffnung betrachten. Eine allmäßliche Verlangsamung des pulsierenden Differenztones wiederum führt tendenziell zum Verschwinden des Klanges – und schließlich auch des Pulses: eine Metapher für unsere Verzweiflung.

Die konsequente Beschleunigung und die konsequente Verlangsamung des Pulses des Klanggewebes ist das zentrale Thema des vorliegenden Werkes. Dieses Thema steht am Anfang des Werkes, es erscheint an seinem Höhepunkt und es beschließt das Konzert. Die Verlangsamung, die mit einer großen Steigerung der Intensität einhergeht, ist das verzweifelte Bemühen, das Verschwinden des Pulses aufzuhalten.

Sofia Gubaidulina

„Ich möchte das Leben ‚normaler Leute‘, ihre Gefühle und Gedanken in meine Musik einfließen lassen. Ich möchte mich von dem kulturellen Dschungel, in dem wir alle leben, anregen lassen und auf ihn reagieren. Das ist die Hauptquelle meiner Inspiration.“ – Mari Takano

Mari Takano erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von drei Jahren von ihrer Mutter; ihre erste Komposition schrieb sie mit fünf. Nach Abschluß ihres Kompositionsstudiums am Toho Gakuen College of Music bei Mutsuo Shishido ging sie nach Deutschland, um zuerst bei Brian Ferneyhough und dann bei György Ligeti an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg zu studieren; 1988 machte sie ihren Abschluß.

Von Ligeti ermutigt, entwickelte Mari Takano ihren ganz eigenen Stil, in dem ihr Interesse an unterschiedlichen Musikarten eine zentrale Rolle spielt: „In meiner Vorstellung können sich Schönbergs Streichquartette und Miles Davis' Elektro-Jazz überlagern, das statische Zeitkonzept des Gagaku vermischt sich mit Björks Songs, oder aber die Beatles und balinesische Gamelanspieler musizieren gemeinsam. Immer mehr werden wir uns der fast unendlichen Vielzahl musicalischer Stile bewußt; seltsam wäre es, wenn zeitgenössische Musik sich zugunsten illusionärer Reinheit auf eine Existenz in einem kulturellen Vakuum beschränken sollte.“

2002 erschien „Women's Paradise“ bei BIS, eine CD mit Werken von Mari Takano, die international Anerkennung fand und in vielen Ländern Europas, in den USA und Australien im Rundfunk ausgestrahlt wurde. Im selben Jahr war sie aufgrund eines Stipendiums des japanischen Erziehungsministeriums für drei Monate Gastkomponistin an der North-Western University in Illinois/USA.

Mari Takanos Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, und sie hat eine Vielzahl von Kompositionsaufträgen erhalten, u.a. von der Stadt Hamburg, der US-Botschaft in Tokio, dem Kanagawa Arts Festival und verschiedenen Musikern. Sie ist Lehrbeauftragte am Toho Junior College of Music und an der Josphi High School of Art and Design.

Konzert für Flöte und Streichorchester

Ich habe den ersten Satz meines *Flötenkonzerts „Chicago“* genannt, weil ich das Stück im Oktober 2002 in Chicago komponierte, wo ich mich im Rahmen eines Stipendiums der japanischen Regierung aufhielt. Der Irakkrieg hatte noch nicht begonnen, doch lag eine seltsame Spannung in der Luft, die (im Rückblick) als Vorzeichen des Kriegs gedeutet werden könnte. Diese Stimmung ist es, die ich in diesem Satz – der, wie das übrige Werk, vielfachen Gebrauch von Mikrointervallen macht – einzufangen suchte.

Er besteht, einfach gesagt, zu weiten Teilen aus zwei verschiedenen Typen von Musik, die abwechselnd ein- und ausgeblendet werden. Der Schlußteil dagegen klingt eher nach einer Jazzmusik, die durch die Erfahrung von Stockhausens *Trans* gegangen ist.

Der zweite Satz, dessen Titel ich einem japanischen Popsong entlehnt habe, ist eine Art Ode an die Menschheit. Man stelle sich vor: Einzelne Menschen fangen an zu singen, verbinden sich aber allmählich zu einer polyphonen Textur – ganz ähnlich, wie vom Wind bewegte Blumenfelder ein unablässig wechselndes Muster ergeben. Hier und im dritten Satz habe ich skordierte Instrumente verwendet, um der Musik ein fremdartiges „ethnisches“ Flair zu verleihen.

„Walking“, der Titel des letzten Satzes, meint das einem Ziel zustrebende Gehen, eine kraftvolle, optimistische Einstellung, die eine Antwort auf die Fragen des ersten Satzes darstellt. Er endet abrupt – die Zukunft der Menschheit ist offen und hängt vom Verhalten jedes Einzelnen ab. Der erste Teil ist von afro-amerikanischer Popmusik beeinflußt, doch verwende ich auch einen rhythmischen „Loop“ als Hommage an meinen großen Lehrer Ligeti.

Der zweite Teil des Satzes ist eine Art Flötenkadenz mit verstreuter Begleitung. Dies führt zu der Sturzflut des Schlußteils mit seinem kräftigen Baß-Ostinato und der raschen Figuration in den hohen Streichern. In der Mitte dieser Sturzflut erklingt ein Flötensolo, das wie Vogelgesang klingt und schließlich von der Figuration hinweggeschwemmt werden.

Mari Takano

„Meine Musik ist bildhaft, basiert aber auch auf etablierten Formen. Sie ist stets tonal, aber manchmal auf eine expressionistische Weise dissonant. Es gibt viele Anklänge an den Jazz und keltische Musik. Eklektisch?“ – Sally Beamish

Sally Beamish ist eine international renommierte Komponistin, die Aufträge aus den USA, aus Japan, Australien, Skandinavien und Europa erhalten hat; ihre Musik wird in der ganzen Welt ausgestrahlt. Sally Beamish wurde in London geboren und begann schon in jungen Jahren mit dem Komponieren und dem Klavierspiel. Später studierte sie Viola am Royal Northern College of Music, wo sie auch Kompositionunterricht von Anthony Gilbert und Sir Lennox Berkeley erhielt.

Zu ihrem umfangreichen orchestralen Oeuvre gehören zwei Symphonien und eine große Anzahl von Konzerten – neben drei Violakonzerten hat sie Werke für Violine, Cello, Oboe, Saxophon, Trompete, Schlagzeug, Flöte und Akkordeon komponiert. Bei BIS sind bislang drei CDs mit Orchestermusik erschienen; ihrer Kammermusik gilt eine Sammlung von Cellowerken, die 2001 von Robert Irvine eingespielt wurde („Bridging the Day“); 2005 folgten die Streichquartette mit dem Emperor Quartet.

Als eine der ersten Künstlerinnen hat Sally Beamish den „Creative Scotland“-Preis des Scottish Arts Council erhalten, der es ihr ermöglichte, ihr Oratorium für die BBC Proms 2001 zu realisieren (*Knotgrass Elegy*; Libretto: Donald Goodbrand Saunders). Sie hat Film-, Fernseh- und Theatermusik sowie Werke für Amateurmusiker komponiert.

Ihre *Suite für Cello und Orchester* – eine Bearbeitung von fünf Werken von Claude Debussy – wurde 2007 von Steven Isserlis und dem St. Paul Chamber Orchestra (Minnesota) mit großem Erfolg uraufgeführt. Im selben Jahr gelangte die für das Gymnasium von Portsmouth komponierte Kantate *The Lion and the Deer* mit Michael Chance und den London Mozart Players zur Uraufführung. Zu den derzeitigen Kompositionenprojekten gehört ein Cellokonzert für Robert Cohen und das Minnesota Orchestra unter Osmo Vänskä.

„Callisto“ – Flötenkonzert

Callisto wurde inspiriert von Ted Hughes' Rezitation seiner eigenen Übersetzung von Ovids *Metamorphosen*. Die unterschiedlichen Klangfarben von vier Mitgliedern der Flötenfamilie erzählen die Geschichte der Nymphe Callisto und ihre Verwandlung von einer Jägerin in eine Gejagte, in einen Bären und schließlich in ein Sternbild.

Das Werk ist gleichsam eine Mini-Oper, bei der die Hauptrollen von verschiedenen Instrumenten übernommen werden. Die Blechblasinstrumente sind himmlische Wesen – Horn, Posaune und Trompete stellen die Jagdgöttin Diana, den lusternen Jupiter und Juno, seine zornige Gattin dar. Der erste Satz beginnt mit „Säulen“ aus Klang – eine Orchesterinleitung mit glockenartigen Pfeilern: die „massiven, kühenden Säulen“ des Waldes. Die Flöte webt daraus ein trüges Selbstgespräch, das in eine vom Horn bestimmte Jagd übergeht. Wenn Jupiter sich als Diana ausgibt, parodieren die Posaunen ihr Thema und bauen sich zu einem Höhepunkt auf, bei dem die Flöte vom Orchester überwältigt wird.

Die Altföte eröffnet den zweiten Satz – Callisto ist verzweifelt und in Tränen aufgelöst. Der eifersüchtigen Juno Zorn und Rache werden durch die Geburt von Callistos Sohn entfesselt – ein kühler Bach, der über Kiesel fließt, bildet den Hintergrund zu Junos Zorn. Als Callistos Schreie sich in das Brummen eines Bären verwandeln, gesellt sich die Pauke zur Baßflöte.

Der letzte Satz beginnt mit einem sanften Gewebe aus Streichern, Vibraphon und Baßflöte. Ein Solocello stellt den jungen Arkas dar, der unwissentlich seiner Mutter begegnet und sich anschickt, sie zu töten, als sie, ihn erkennend, auf ihn zugeht. Um den tragischen Irrtum zu verhindern, hebt Jupiter Mutter und Sohn im Wirbelwind als Sternbilder ans Firmament; der Solist wechselt dabei von der Baßflöte zur Altföte, um dann nach der Standardflöte die Pikkoloflöte aufzugreifen.

Der Schlußteil sieht ein Quartett von Flöten mit Violinen, Trompete und gestimmtes Schlagzeug – „gemeinsam tanzen sie um den Polarstern“, wie Ted Hughes es in *Callisto und Arkas* formuliert. *Callisto* wurde vom Royal Scottish National Orchestra mit Unterstützung des Scottish Arts Council in Auftrag gegeben. Dank schulde ich zum einen der Inspiration, die mir Sharon Bezalys erstaunliche Virtuosität und künstlerische

Meisterschaft war, zum anderen dem fachmännischen Rat des eminenten Komponisten und Flötisten Dave Heath bei der Entstehung dieses Werks.

Sally Beamish

Sharon Bezaly, von der englischen *Times* als „Gottes Geschenk an die Flöte“ bezeichnet, wurde 2002 mit dem renommierten deutschen „ECHO Klassik“-Preis in der Kategorie „Instrumentalistin des Jahres“ geehrt; 2003 erhielt sie einen Cannes Classical Award als „Young Artist of the Year“. Als eine der wenigen professionellen Flötensolistinnen weltweit hat Sharon Bezaly renommierte Komponisten unterschiedlichster Art wie Sofia Gubaidulina, Kalevi Aho und Sally Beamish inspiriert, Werke für sie zu komponieren. Bis dato wurden ihr fünfzehn Konzerte gewidmet, die sie in der ganzen Welt aufführt.

Sharon Bezaly wurde von BBC Radio 3 für das New Generation Artists-Programm ausgewählt (2006 bis 2008); sie ist die erste Blasinstrumentalistin, die vom Residentie Orkest Den Haag unter seinem Chefdirigenten Neeme Järvi zum Artist in Residence (2007/08) ernannt wurde. Zu weiteren Highlights 2007/08 gehören Recitals in der Londoner Wigmore Hall und im Concertgebouw Amsterdam, Konzerte mit dem Royal Philharmonic Orchestra, dem BBC Symphony Orchestra, dem Cincinnati Symphony Orchestra unter Paavo Järvi, dem Tonkünstler-Orchester im Wiener Musikverein sowie ein Auftritt in der Royal Albert Hall bei den BBC Proms 2008.

Für ihre vielseitigen Aufnahmen bei BIS hat sie höchste Auszeichnungen erhalten, u.a. den Diapason d'or (*Diapason*), den Choc de la Musique (*Monde de la Musique*), Editor's Choice (*Gramophone*) und den Stern des Monats (*FonoForum*). Ihre vollen-dete, bei Aurèle Nicolet erlernte Beherrschung der Zirkularatmung befreit sie von den Beschränkungen, die dem Blasinstrument Flöte gemeiniglich anhaften, und versetzt sie in die Lage, neue Regionen der musikalischen Interpretation zu erreichen – nicht von ungefähr wurde sie von der *Frankfurter Allgemeinen Zeitung* mit David Oistrach und Vladimir Horowitz verglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.sharonbezaly.com

Das **Gothenburg Symphony Orchestra** (Göteborgs Symfoniker) wurde 1905 gegründet. Einer der ersten Dirigenten des Orchesters war der große schwedische Komponist Wilhelm Stenhammar, der seine Kollegen Carl Nielsen und Jean Sibelius einlud, ihre eigenen Werke zu dirigieren. Zu Stenhammars Nachfolgern im Amt des Chefdirigenten gehören Sergiu Comissiona und Sixten Ehrling. Unter Neeme Järvi, seinem Chefdirigenten von 1982 bis 2004, wurde das GSO ein hochrangiger Klangkörper. Im Herbst 2007 trat der gefeierte Venezolaner Gustavo Dudamel sein Amt als Chefdirigent an. Ständige Gastdirigenten sind Christian Zacharias und Peter Eötvös. Die Liste prominenter Gastdirigenten enthält Namen wie Wilhelm Furtwängler, Pierre Monteux und Herbert von Karajan. Die zahlreichen Einspielungen des Orchesters für BIS haben etliche internationale Auszeichnungen erhalten. In Anerkennung seiner Rolle als Botschafter der schwedischen Musik wurde das GSO zum Schwedischen Nationalorchester ernannt. In jeder Saison unternimmt das Orchester umfangreiche internationale Konzertreisen.

Mario Venzago war von 2004 bis 2007 Chefdirigent des Gothenburg Symphony Orchestra. Er wurde in Zürich geboren, wo er Klavier studierte; später ging er nach Wien, um bei Hans Swarowsky Unterricht zu nehmen. Venzago war Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen sowie Künstlerischer Leiter der Opern in Graz und Heidelberg. Seit 2001 ist er Chefdirigent des Indianapolis Symphony Orchestra. Mario Venzago ist ein regelmäßiger Gast der führenden Orchester und Opernhäuser, u.a. bei den Berliner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem London Philharmonic Orchestra, dem Boston Symphony Orchestra, dem Philadelphia Orchestra und der Scala in Mailand. Daneben dirigiert er bei renommierten Festivals, wie denjenigen in Salzburg und Luzern.

Das **Schwedische Kammerorchester, Örebro** (Svensky Kammarorkestern, Örebro) wurde 1995 gegründet. Die kammermusikalischen Qualitäten, die ein kleineres Orchester auch in solchen Werken an den Tag legt, die man üblicherweise mit einem großen

Symphonieorchester verbindet, kann man in den symphonischen Beethoven-, Schumann- und Brahms-Zyklen erleben. Auch im Bereich der zeitgenössischen Musik ist das Schwedische Kammerorchester aktiv. Aus der jüngeren Zeit seien zwei Kooperationsprojekte mit dem Scottish Chamber Orchestra hervorgehoben: eine gemeinsame Residency der Komponistinnen Karin Rehnqvist und Sally Beamish in den Jahren 1998-2004 sowie ein britisch-schwedischer Kompositionswettbewerb. Außerdem arbeitet das Orchester seit langem mit dem Barockgeiger und Dirigenten Andrew Manze zusammen. Internationale Konzertreisen haben das Schwedische Kammerorchester seit 1998 zum Schleswig-Holstein Musik Festival, zu den BBC Proms in London, zum New Yorker Mostly Mozart Festival und dem Ravinia Festival in Chicago geführt. Im Jahr 2005 gastierte das Orchester erstmals in Japan.

Anne Manson war die erste Frau, die bei den renommierten Salzburger Festspielen dirigierte, als sie die Wiener Philharmoniker bei einer begeistert aufgenommenen Produktion von Mussorgskys *Boris Godunow* leitete. Darüber hinaus ist Anne Manson eine von bislang nur drei Frauen, die an die Spitze eines großen amerikanischen Symphonieorchesters berufen wurden: der Kansas City Symphony, deren Musikalische Leitung sie 1999 übernahm. Zu ihren zahlreichen Engagements in Europa zählen Konzerte mit dem Ensemble Intercontemporain, dem London Philharmonic Orchestra und dem Residentie Orkest Den Haag. Immer wieder stellt Anne Manson etablierten Meisterwerken Kompositionen der zeitgenössischen Avantgarde gegenüber; 2007 leitete sie Samuel Barbers *Vanessa* an der New York City Opera sowie Philip Glass' *Orphée* an der Glimmerglass Opera. 2008 dirigierte sie die New Yorker Premiere von Ned Rorem's *Our Town*.

Das 1891 als Scottisch Orchestra gegründete **Royal Scottish National Orchestra** gilt heute als eines der führenden Orchester Europas, was es auf vielen zahlreichen internationalen Tourneen unter Beweis gestellt hat. Zu den zahlreichen renommierten Dirigenten, die zu dem Erfolg des Orchesters beigetragen haben, zählen Sir Alexander

Gibson, Bryden Thomson, Neeme Järvi, Walter Weller und Alexander Lazarev. Seit September 2005 ist Stéphane Denève Musikalischer Leiter des Ensembles, dessen Ständiger Gastdirigent Garry Walker und dessen Associate Conductor James Lowe ist. Das Orchester spielte bei den Feierlichkeiten zur Eröffnung des neuen schottischen Parlamentsgebäudes im Oktober 2004; regelmäßig tritt es beim Edinburgh International Festival und den BBC Proms in London auf. Das preisgekrönte Education-Programm des Orchesters fördert musikalische Begabung und Sensibilität in ganz Schottland.

Nach Studien in London und Leningrad gewann **Martyn Brabbins** den Ersten Preis bei der Leeds Competition 1988. Seither hat er die meisten großen Symphonieorchester Großbritanniens dirigiert; in jeder Saison gastiert er beim Philharmonia Orchestra, dem BBC Symphony Orchestra und den BBC Proms. Außerdem ist er regelmäßig bei bedeutenden Orchestern und an wichtigen Opernhäusern in der ganzen Welt zu Gast. Der namhafte Elgar-, Britten- und Walton-Dirigent hat darüber hinaus eine starke Affinität zu den großen Romantikern des 19. Jahrhunderts sowie für das russische und französische Repertoire. Brabbins ist außerdem einer der führenden Interpreten zeitgenössischer Musik in Europa.

MARI TAKANO

SALLY BEAMISH

«Il y a des compositeurs qui construisent leurs œuvres très consciencieusement ; je suis l'un de ceux qui les < cultivent >. Et c'est pourquoi ce que j'ai assimilé forme les racines d'un arbre et l'œuvre, ses branches et ses feuilles. On peut effectivement dire qu'elles sont nouvelles mais elles n'en sont pas moins des feuilles et, vues de cette façon, elles sont toujours vieilles et traditionnelles.» – Sofia Gubaidulina

Sofia Gubaidulina est née en 1931 à Chistopol en République Tatare. Elle étudie le piano ainsi que la composition et obtient un diplôme du Conservatoire de Kazan en 1954. Elle poursuit ensuite jusqu'en 1959 ses études en composition au Conservatoire de Moscou avec Nikolai Peiko, l'assistant de Dimitri Chostakovitch et complète ses études supérieures sous la supervision de Vissarion Chébaline. Depuis 1963, elle est active en tant que compositrice. Sofia Gubaidulina est membre de l'Akademie der Künste à Berlin, de la Freie Akademie der Künste à Hambourg, de l'Académie Royale de Musique à Stockholm et de l'ordre allemand « Pour le mérite ». Elle émigre en Allemagne en 1992 et vit maintenant près de Hambourg.

Bien que la formation de Sofia Gubaidulina soit russe, il est important de se rappeler ses origines tatares. Elle n'appartient cependant pas au nationalisme romantique. Sa maîtrise de la composition lui permet d'employer des techniques contemporaines développées par l'avant-garde européenne et américaine mais d'une manière tout à fait personnelle. De plus, les philosophies orientales ont influencé certains aspects de sa musique.

La grande majorité de ses pièces possède une dimension extra-musicale: par exemple, un poème, mis en musique ou suggéré entre les lignes, un rite ou quelque « action » instrumentale. Certaines de ses compositions témoignent de son intérêt pour les idées mystiques et le symbolisme chrétien. Ses intérêts littéraires sont étendus et elle met en musique des poèmes d'anciens auteurs égyptiens et perses ainsi que des poètes contemporains comme Marina Tsvetaieva avec laquelle elle ressent une profonde affinité spirituelle.

«...The Deceitful Face of Hope and of Despair»

Le titre anglais de mon concerto pour flûte pourrait se traduire par «...Le visage trompeur de l'espoir et du désespoir» – et provient du poème *Ash Wednesday [Mercredi des cendres]* de T.S. Eliot. Je n'avais cependant aucune intention de représenter, par des moyens musicaux, les états émotionnels mentionnés dans le titre. Je m'intéressais beaucoup plus aux réalités musicales et acoustiques.

On sait qu'un intervalle engendre deux sons résultants: un son additionnel et un son différentiel. Par exemple, dans le registre le plus grave, l'intervalle émet un son résultant que nous ne percevons plus en tant que son mais plutôt comme un battement. Plus petit et plus grave cet intervalle est, plus lent sera le battement résultant de sa différence. Lorsque l'on déplace cet intervalle dans un registre toujours plus grave, il finit par se retrouver dans une zone où le son véritable ne peut plus être perçu. Il ne reste que le battement qui, de la même manière, finit par disparaître.

Lorsque l'on déplace l'intervalle dans le registre plus aigu, les battements en revanche s'accélèrent. On se retrouve ainsi dans une zone où l'on commence à entendre le battement du son résultant en même temps que sa source, l'intervalle sonore. C'est exactement ce moment, la création d'un son à partir du battement, que l'on peut considérer comme une métaphore de notre espoir. Un ralentissement progressif du battement du son résultant mène à la disparition du son et, finalement, du battement: une métaphore de notre désespoir.

L'accélération et le ralentissement conséquents du battement du tissu sonore constituent le thème central de cette œuvre. Ce thème se trouve au début de l'œuvre, il revient à son sommet et termine le concerto. Le ralentissement, qui s'accompagne d'un accroissement considérable d'intensité, correspond à l'effort désespéré pour empêcher la disparition du battement.

«Je veux vivre la vie de <gens ordinaires>, je veux que leurs émotions et leurs pensées entrent dans ma musique. Je veux être influencée par la jungle multiculturelle dans laquelle nous vivons et y réagir. Voilà ma principale source d'inspiration. » – Mari Takano

Mari Takano reçut sa première leçon de piano de sa mère à l'âge de trois ans et elle écrivit sa première composition à cinq ans. Après avoir terminé son cours de composition dans la classe de Mutsuo Shishido au Conservatoire Toho Gakuen, elle poursuivit ses études en Allemagne avec Brian Ferneyhough, puis avec György Ligeti à la Hochschule für Musik und Theater à Hambourg, où elle obtint son diplôme en 1988.

Encouragée par Ligeti, Mari Takano développa son propre style original où son intérêt pour les diverses formes de musique joue un rôle primordial : « Dans ma pensée, d'une certaine façon, les quatuors à cordes de Schoenberg peuvent s'imbriquer dans *Electric Jazz* de Miles Davis, ou la notion statique de temps du Gagaku se fondre avec les chansons de Björk, ou les Beatles et les joueurs de gamelan balinais allier leurs airs. Nous devons de plus en plus conscients de la variété presque infinie des styles musicaux et il serait bizarre que la dite musique contemporaine, dans le but de conserver quelque pureté illusoire, doive se limiter à une existence dans un vide culturel. »

En 2002, BIS Records présenta « Women's Paradise », un disque dédié aux œuvres de Mari Takano, applaudi sur la scène internationale et joué dans plusieurs pays européens, aux Etats-Unis et en Australie. La même année, Mari Takano passa trois mois en tant que compositrice invitée à l'Université du Nord-Ouest (Illinois, E.-U.) grâce à une bourse du Ministère de l'Education japonais.

Mari Takano a reçu de nombreux prix pour ses œuvres ainsi qu'un grand nombre de commandes de, par exemple, la ville de Hambourg, l'ambassade américaine à Tokyo, le Festival des arts Kanagawa et divers musiciens. Elle enseigne au Conservatoire de musique Toho Junior et à l'école supérieure Joshibi d'art et de dessin.

Concerto pour flûte et orchestre à cordes

J'ai appelé « Chicago » le premier mouvement de mon *Concerto pour flûte* parce que j'ai commencé à écrire la pièce en octobre 2002 où j'y faisais un séjour grâce à une bourse du gouvernement japonais. La guerre d'Irak n'avait pas encore éclaté et on sentait une tension étrange dans l'air qui (en rétrospective) pourrait avoir été une prémonition de la guerre ; c'est cette sensation que j'ai voulu décrire dans le mouvement qui, comme le reste de l'œuvre, recourt souvent aux microtons, ici surtout dans la partie solo.

Il consiste (en gros) en majeure partie de deux types différents de musique qui apparaissent et disparaissent alternativement. La partie finale, cependant, sonne plutôt comme du jazz qui aurait passé par l'expérience de *Trans* de Stockhausen.

Le second mouvement, dont j'ai emprunté le titre d'une chanson pop japonaise, est une sorte d'ode à l'humanité. Imaginez des gens qui se mettent à chanter chacun pour soi mais qui se joignent peu à peu en un tissu polyphonique, comme des fleurs poussées par le vent peuvent ajouter à un patron en changement continu. Ici et dans le troisième mouvement, j'ai utilisé des instruments *scordatura* afin de donner à la musique une couleur ethnique étrange.

Intitulé « Walking », le dernier mouvement se rapporte à la marche vers un but, une attitude fortement optimiste qui répond à la question du premier mouvement. Il se termine abruptement – l'avenir de l'humanité est une page blanche et dépend du comportement de tout le monde.

La première partie est influencée par la musique pop afro-américaine mais j'utilise aussi un méandre rythmique pour rendre hommage à mon grand maître Ligeti. La seconde partie du mouvement est une sorte de cadence pour flûte avec accompagnement disséminé. Ceci mène au torrent de la partie finale sur un *ostinato* tête à la basse et des passages rapides aux cordes aiguës. Au milieu du torrent, un solo de flûte s'élève comme un chant d'oiseau mais il est submergé par le retour des passages rapides.

Mari Takano

«Ma musique est imagee mais aussi basee sur des formes etablies. Elle est toujours tonale mais parfois dissonante a la maniere expressionniste. Il s'y trouve beaucoup de jazz et beaucoup d'influence celtique. Eclectique.» – Sally Beamish

Connue internationalement pour ses compositions, **Sally Beamish** a reçu des commandes des Etats-Unis, du Japon, de l'Australie, la Scandinavie et l'Europe et sa musique a été diffusée partout au monde. Elle est née à Londres et a commencé à écrire de la musique et à jouer du piano dans sa tendre enfance. Elle étudia ensuite l'alto au Royal Northern College of Music où elle prit des cours de composition d'Anthony Gilbert et de Sir Lennox Berkeley.

Sa production est considérable et compte deux symphonies et un grand nombre de concertos : en plus de trois concertos pour alto, elle a écrit des œuvres pour violon, violoncelle, hautbois, saxophone, trompette, percussion, flûte et accordéon. Trois disques de musique pour orchestre sont déjà sortis sur étiquette BIS. Pour ce qui est de sa musique de chambre, un recueil de musique pour violoncelle, « Bridging the Day », sortit en 2001 avec Robert Irvine, suivi des quatuors à cordes en 2005 avec le Quatuor Empereur.

Beamish fut l'une des premières artistes à gagner un « Creative Scotland » Award du Conseil des Arts écossais, ce qui lui permit de développer son oratorio pour les Proms de la BBC de 2001 (*Knotgrass Elegy* : livret de Donald Goodbrand Saunders). Ella a écrit plusieurs pièces pour film, télévision et théâtre et elle compose aussi pour des non-professionnels. Son arrangement de cinq pièces de Debussy en *Suite pour violoncelle et orchestre* fut créé en 2007 par Steven Isserlis et l'Orchestre de chambre de St-Paul au Minnesota ; les critiques furent enthousiastes. La même année vit la création de la cantate *The Lion and the Deer* [*Le Lion et le Cerf*] pour le collège de Portsmouth avec Michael Chance et les London Mozart Players. Parmi ses projets en route se trouve un concerto pour violoncelle pour Robert Cohen et l'Orchestre du Minnesota et son chef, Osmo Vänskä.

Concerto pour flûte « Callisto »

Dans *Callisto*, qui fut inspiré par Ted Hughes lisant sa propre traduction des *Métamorphoses* d'Ovide, les différentes couleurs des quatre membres de la famille de la flûte racontent l'histoire de la nymphe Callisto et sa transformation de chasseur en victime, en ours, et finalement en constellation. L'œuvre est en un sens un mini-opéra où les rôles principaux sont tenus par divers instruments. Les cuivres sont des êtres célestes – cor, trombone et trompette représentent Diane la chasseresse, le lascif Jupiter et Junon, sa femme furieuse.

Le premier mouvement commence avec des « piliers » de son – une introduction orchestrale avec des colonnes comme des cloches – les « massives colonnes refroidissantes » de la forêt. A partir de ce matériau, la flûte tisse un soliloque menant à une chasse qui met le cor en vedette. Comme Junon imite Diane, les trombones imitent son thème, montant à un sommet où la sonorité orchestrale submerge la flûte.

La flûte alto ouvre le second mouvement – Callisto brisée, en larmes. La colère et le châtiment de Junon éclatent à la naissance du fils de Callisto – un flot rafraîchissant coulant sur les cailloux forme un fond à la fureur de Junon. Quand les cris de Callisto deviennent des grondements d'ours, la flûte basse s'associe aux timbales.

Le dernier mouvement commence avec une douce tapisserie de cordes, vibraphone et flûte basse. Un violoncelle solo représente le jeune Arcas qui rencontre innocemment sa mère et se prépare à la tuer quand elle avance vers lui en le reconnaissant. Le soliste passe de la flûte basse à l'alto, puis à la flûte normale avant de recourir au piccolo quand mère et fils sont envoyés au firmament dans un tourbillon par Jupiter qui intervient pour prévenir l'erreur tragique.

La section finale présente un quatuor de flûtes avec violon, trompette et percussion accordée – « dansant ensemble autour de l'étoile polaire », ainsi que l'exprime Ted Hughes dans *Callisto et Arcas*.

Callisto est une commande de l'Orchestre National Royal Ecossais grâce aux fonds du Conseil des Arts écossais. En plus de l'inspiration apportée par la virtuosité et la musicalité de la grande artiste Sharon Bezaly, je désire souligner les conseils et la

compétence de l'éminent compositeur et flûtiste Dave Heath au cours de la composition de cette œuvre.

Sally Beamish

Décrise par *The Times* (Royaume-Uni) en ces mots : « un don de dieu à la flûte », **Sharon Bezaly** a été choisie « Instrumentiste de l'année » par le prestigieux Prix *Klassik Echo* en Allemagne en 2002 et « Jeune artiste de l'Année » par le Cannes Classical Award en 2003. *Classics Today* l'a acclamée comme « une flûtiste pratiquement sans égal dans le monde aujourd'hui » et *International Record Review* écritit : « Ses enregistrements et ses concerts sont davantage que de simples triomphes, ce sont des événements artistiques déterminants ». L'une des rares flûtistes solistes « à plein temps » de réputation internationale, Sharon Bezaly a inspiré des compositeurs aussi différents que Sofia Gubaidulina, Kalevi Aho et Sally Beamish à écrire des œuvres à son intention. En 2006, elle comptait quinze concertos qui lui sont dédiés et qu'elle interprète un peu partout à travers le monde.

Membre de New Generation Artists' Scheme de Radio 3 de la BBC pour la période 2006-08, Sharon Bezaly est aussi la première instrumentiste à vent à être élue artiste en résidence (2007-08) par l'Orchestre Residentie à La Haye et son chef principal Neeme Järvi. D'autres sommets des années 2007-08 incluent des récitals au Wigmore Hall à Londres et au Concertgebouw à Amsterdam, des concerts avec l'Orchestre philharmonique Royal, l'Orchestre symphonique de la BBC, l'Orchestre symphonique de Cincinnati dirigé par Paavo Järvi et le Tonkünstler Orchester de Vienne ainsi qu'une apparition au Royal Albert Hall au cours de la série des Proms de la BBC en 2008.

Les enregistrements couvrant le vaste répertoire de Sharon Bezaly chez BIS lui ont valu les plus grands éloges de la critique, notamment le Diapason d'or (*Diapason*), Choc de la musique (*Le Monde de la musique*), Editor's Choice (*Gramophone*), Chamber Choice of the Month (*BBC Music Magazine*) et Stern des Monats (*FonoForum*). Elle joue sur une flûte en or 24-carats spécialement construite pour elle par l'équipe de

Muramatsu au Japon. Son parfait contrôle de la respiration circulaire (qui lui a été enseignée par Aurèle Nicolet) lui permet de se libérer des limites de la flûte et d'atteindre de nouveaux sommets de l'interprétation musicale que le *Frankfurter Allgemeine Zeitung* a comparés à ceux de David Oistrakh et de Vladimir Horowitz.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.sharonbezaly.com

L'Orchestre Symphonique de Gothenbourg fut fondé en 1905. L'un des premiers chefs de l'orchestre fut le grand compositeur suédois Wilhelm Stenhammar qui invita ses collègues Carl Nielsen et Jean Sibelius à diriger leurs propres œuvres. Parmi ses successeurs se trouvent Sergiu Comissiona et Sixten Ehrling. Sous la direction de Neeme Järvi, chef principal de 1982 à 2004, l'OSG est devenu une force musicale importante. Le célèbre Vénézuélien Gustavo Dudamel entra en fonction comme chef principal en automne 2007. Les principaux chefs invités sont Christian Zacharias et Peter Eötvös. La liste des grands chefs invités renferme Wilhelm Furtwängler, Pierre Monteux et Herbert von Karajan. Les nombreux enregistrements de l'orchestre sur étiquette BIS ont gagné plusieurs prix internationaux. En reconnaissance du rôle de l'orchestre comme ambassadeur de la musique suédoise, l'OSG fut nommé en 1997 Orchestre National de Suède. La formation fait d'importantes tournées internationales à chaque saison.

Mario Venzago fut chef principal de l'Orchestre Symphonique de Gothenbourg de 2004 à 2007. Né à Zurich en Suisse où il a étudié le piano, il se rendit ensuite à Vienne étudier avec Hans Swarowsky. Venzago a été chef principal de l'Orchestre Symphonique de Bâle et de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, ainsi que directeur artistique de l'opéra de Graz et de l'opéra de Heidelberg. Il est chef principal de l'Orchestre Symphonique d'Indianapolis depuis 2001. Mario Venzago visite régulièrement les grands orchestres et maisons d'opéra du monde, dont l'Orchestre Philharmonique de Berlin, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre Symphonique de Boston, l'Orchestre de Philadelphie et La Scala de Milan. Il a aussi dirigé à des festivals prestigieux y compris ceux de Salzbourg et de Lucerne.

L'Orchestre de Chambre Suédois à Örebro fut fondé en 1995. Les qualités musicales de chambre qu'un orchestre de calibre réduit apporte à sa musique, même dans des œuvres normalement associées à un orchestre symphonique complet, peuvent être reconnues dans les cycles des symphonies de Beethoven, Schumann et Brahms de l'OCS. L'ensemble est aussi engagé en musique contemporaine. Deux projets récents en collaboration avec l'Orchestre de Chambre Ecossais sont dignes de mention : Karin Rehnqvist et Sally Beamish, toutes deux compositrices-en-résidence entre les années 1998 et 2004 et un concours de compositeur britannique/suédois. De plus, l'orchestre a établi une longue collaboration avec le violoniste baroque et chef d'orchestre Andrew Manze. L'OCS fait des tournées internationales depuis 1998 et il s'est produit au festival de Schleswig-Holstein, aux Proms de la BBC à Londres, au festival Mostly Mozart de New York et au festival de Ravinia à Chicago. L'orchestre se rendit pour la première fois au Japon en 2005.

Anne Manson fut la première femme à diriger au festival de Salzbourg, dirigeant l'Orchestre Philharmonique de Vienne dans une production chaleureusement saluée de *Boris Godounov* de Moussorgsky. Elle est aussi l'une des trois seules femmes à avoir été nommée directrice musicale – en 1999 – d'un grand orchestre symphonique américain, l'Orchestre Symphonique de Kansas City. De nombreux engagements en Europe renferment des apparitions avec l'Ensemble Intercontemporain, l'Orchestre Philharmonique de Londres et l'Orchestre Residentie de La Haye. Equilibrant un répertoire des chefs-d'œuvre reconnus avec des œuvres contemporaines d'avant-garde, Anne Manson a dirigé en 2007 *Vanessa* de Samuel Barber à l'Opéra de New York ainsi que *Orphée* de Philip Glass au Glimmerglass Opera. En 2008, elle a dirigé la création newyorkaise de *Our Town* de Ned Rorem.

Formé d'abord en 1891 sous le nom d'Orchestre Ecossais, l'**Orchestre national royal écossais** est maintenant considéré comme l'un des meilleurs orchestres symphoniques de l'Europe et il entreprend fréquemment des tournées internationales. De

nombreux chefs de renom ont contribué au succès de l'orchestre, par exemple sir Alexander Gibson, Bryden Thomson, Neeme Järvi, Walter Weller et Alexander Lazarev. Stéphane Denève en est le directeur musical depuis septembre 2005, avec Garry Walker comme principal chef invité et James Lowe comme chef associé. L'orchestre a joué à la cérémonie d'ouverture du nouvel édifice du parlement écossais en octobre 2004 et il participe régulièrement au festival international d'Edimbourg et aux Proms de la BBC à Londres. Son programme d'éducation prisé continue de développer des talents musicaux et d'être apprécié partout en Ecosse.

Après des études à Londres et à Leningrad, **Martyn Brabbins** gagna le premier prix au concours de Leeds en 1988. Il a depuis dirigé la plupart des principaux orchestres symphoniques en Grande-Bretagne et il se produit chaque saison avec les orchestres Philharmonique et Symphonique de la BBC et aux Proms de la BBC. Il est régulièrement invité par d'éminents orchestres partout au monde et à d'importantes maisons d'opéra internationales. Connu pour ses interprétations d'Elgar, Britten et Walton, Brabbins ressent aussi une affinité particulière avec les grands romantiques du 19e siècle ainsi que pour le répertoire russe et français. Brabbins est aussi l'un des meilleurs interprètes européens de musique contemporaine.

DDD

RECORDING DATA

Gubaidulina

Recorded in May 2005 at the Gothenburg Concert Hall, Sweden

Recording producer: Hans Kipfer · Sound engineer: Thore Brinkmann · Digital editing: Matthias Spitzbarth

Takano

Recorded in May 2007 at the Örebro Concert Hall, Sweden

Recording producer: Hans Kipfer · Sound engineer: Dirk Lüdemann · Digital editing: Elisabeth Kemper

Beamish

Recorded in October 2005 at the Henry Wood Hall, Glasgow, Scotland

Recording producer: Robert Suff · Sound engineer: Jens Braun · Digital editing: Matthias Spitzbarth

Recording equipment: Neumann microphones; Stagetec Truematch microphone preamplifier and high resolution A/D converter (Beamish: RME Octamic D microphone preamplifier and high resolution A/D converter); MADI optical cabling; Yamaha 02R96 digital mixer (Beamish: Yamaha DM1000 digital mixer); Sequoia Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones;

Executive producer: Robert von Bahr

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © BIS and the composers 2008

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

Front cover photograph of Sharon Bezaly: © Mark Harrison

Photograph of Sofia Gubaidulina: © Japan Art Association, Sankei Shimbun

Photograph of Sally Beamish: © Steve Richards

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

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

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

info@bis.se www.bis.se

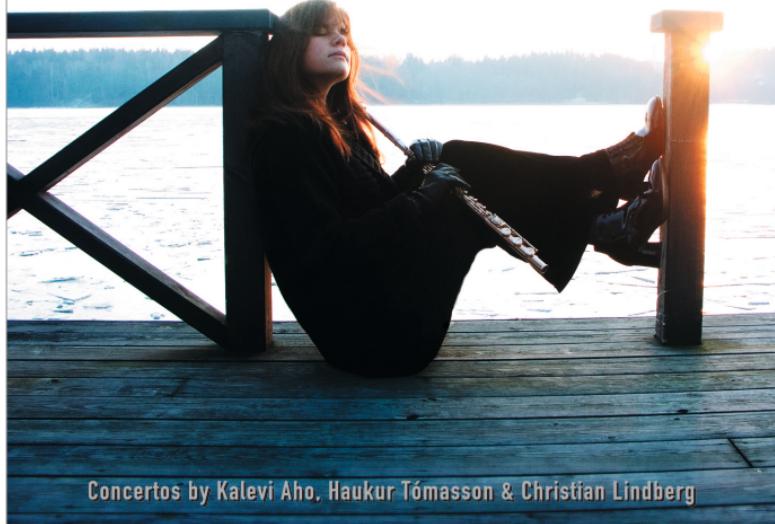
BIS-CD-1649 © 2006 & 2008; © 2008, BIS Records AB, Åkersberga.

Also available

SHARON BEZALY

NORDIC SPELL

Concertos by Kalevi Aho, Haukur Tómasson & Christian Lindberg

BIS-CD-1499

BIS-CD-1649