

 BIS
CD-720 DIGITAL

Poul Ruders

**DRAMAPHONIA
CORPUS CUM FIGURIS
FOUR DANCES IN ONE MOVEMENT**

Aarhus Sinfonietta
Søren Kinch Hansen, conductor
Erik Kaltoft, piano

RUDERS, Poul (b. 1949)**Four Dances in One Movement** (1984) *(Wilhelm Hansen)* **18'55**

for chamber ensemble

1	Whispering	1'32
2	Rocking	5'10
3	Ecstatic	4'03
4	Extravagant	8'10
-

5 Dramaphonia (1987) *(Wilhelm Hansen)* **30'52**

for piano solo and chamber ensemble (No. 1 of 'Drama Trilogy')

Erik Kaltoft, piano

6 Corpus cum figuris (1985) *(Wilhelm Hansen)* **18'51**for chamber orchestra

Aarhus Sinfonietta**Søren Kinch Hansen**, conductor

The Danish composer **Poul Ruders** (b. 1949) has produced a considerable body of mainly orchestral music which includes two symphonies, numerous solo concertos and the monumental *Solar Trilogy* (1992-95) a tone poem about the sun in the form of a concert triptych lasting well over an hour. But Poul Ruders has also composed for more modest forces and three of these chamber pieces make up this CD. They all date from the mid-1980s and they give a fair idea of the composer's involvement at that time with a notion of 'abstract drama', the idea of engaging the listener's 'inner stage', an appeal in sound to the imagination and the associative powers of any audience.

Dramaphonia (1987) is scored for piano solo and eleven instruments and was written as a commission for the Danish pianist Poul Rosenbaum and the British ensemble Lontano. It was premièred by these forces at the Queen Elizabeth Hall in London in May 1988 under the baton of Odaline de la Martinez. *Dramaphonia* is the first part of Ruders' huge *Drama Trilogy* (*Dramaphonia-Monodrama-Polydrama*). As the title, meaning 'Sound-Event', indicates, it is a narrative in sound and musical associations, a 'tour' round the turbulence of human emotions. The form of the work is three-fold with the 'hidden' movements centred around a solemn chorale. The music starts in darkness and ends in darkness — the only destiny that we all have in common. The following indications are to be found in the score and they are reproduced here in order to 'ease' the progress of the music for the listener: *Dark – Sinister – Nervous – Bleak – Crisp – Spiky – Frozen – Soft and Chorale-like – Cadenza – Forward – Jagged – Bleak – Smooth – Frozen – Quick – Jagged – Marching – Frantic – Frenzyish – Triumphant – Sepulchral*.

Corpus cum figuris (1985), for 20 instruments, was commissioned by the Ensemble InterContemporain and the Danish Broadcasting Corporation. The work was first performed at the Danish Broadcasting Corporation in Copenhagen by the Ensemble InterContemporain conducted by Peter Eötvös. The title, *Corpus cum figuris* (meaning 'Body with Figurations'), though not the music, refers to Thomas Mann's fictional composer Adrian Leverkühn in his famous novel *Doktor Faustus*. It gives a good indication as to what the music is about: a

huge, vibrant 'body of sound', sizzling with life and motion; an acoustic canvas with its own abstract story targeting the individual listener's inner stage and triggering off all sorts of musical and extra-musical associations. The piece starts very solemnly with two solo violas taking us straight into a dark, sombre chorale. Step by step the piece gathers momentum, finally reaching a pinnacle from where the 'view' is quite different from what you might expect.

Four Dances in One Movement (1984) is the result of a commission from the London Sinfonietta who premièred the work at St. John's, Smith Square, London in January 1985 with Oliver Knussen conducting. As the title indicates, the work consists of four consecutive movements without breaks. It is one of the lighter pieces in my œuvre and I relish the unauthorized subtitle 'An Entertainment for 14 Players'. The first movement, *Whispering* (clarinet and violin only), paves the way for the following dances: *Rocking* (a bitter-sweet waltz), and the two final movements, *Ecstatic* and *Extravagant*, which are exactly that: ecstatic and extravagant. The latter brings the piece to a frenzied climax before the whole thing is quietly 'put to rest' by a ghost-like recapitulation reassuring us that what we have just heard was... 'but a story'.

© ***Poul Ruders 1977***

Erik Kaltoft studied the piano at the Jutland Conservatory prior to studying in France with Yvonne Lefebure. He has wide-ranging pianistic interests and counts artistic and ideological figures such as Olivier Messiaen, Clifford Brown, Svend Asmussen, Maurizio Pollini, Karl Aage Rasmussen, Bill Evans, Pierre Boulez, Mauricio Kagel and many others among his sources of inspiration. Erik Kaltoft is an important figure in the musical life of Aarhus, having played an active rôle for many years at the Jutland Conservatory, the Jutland Opera and with the Aarhus Symphony Orchestra. His serious interest in new music is documented by his having taken part in first performances of more than 150 new works, most of them Danish.

Søren Kinch Hansen was born in 1955 and studied music in Esbjerg, Aarhus and Stockholm. He has acted as permanent conductor of the Aarhus Sinfonietta since 1990. Most of his conducting is connected with baroque or contemporary music. Recently he has been working principally with opera, including productions of Karl Aage Rasmussen's *Titanics Undergang* (Sinking of the Titanic) and Niels Rosing-Schow's *Dommen* (The Judgement), both in Copenhagen, and the first production of Niels Marthinsen's opera *Kærlighed og Forræderi* (Love and Betrayal) in Aarhus. In addition to his career as a freelance conductor, Søren Kinch Hansen is also director of the vocal ensemble GAIA and professor at the Jutland Conservatory.

The **Aarhus Sinfonietta** was formed in 1990 by a group of musicians from the Aarhus Symphony Orchestra and the Jutland Ensemble in collaboration with the composer Hans Abrahamsen. There is a permanent core of 15 players representing all the instruments of the orchestra. The repertoire consists of works for larger forces as well as chamber music and works for solo instruments. New Danish music is a major commitment and the Aarhus Sinfonietta has been responsible for giving the first performances of works by many leading Danish composers including Per Nørgård, Karl Aage Rasmussen and Bent Sørensen. But programmes include music from all periods and the ensemble seeks, in its programming, to show the connections between contemporary music and that of earlier periods. The Aarhus Sinfonietta performs throughout Denmark, most usually under its permanent conductor Søren Kinch Hansen. Since its inception the ensemble has worked with international conductors such as Elgar Howarth and Michel Tabachnik and with soloists such as Christopher van Kampen, Christian Lindberg and Rolf Hind. Since 1993 the composer Niels Marthinsen has been artistic director of the Aarhus Sinfonietta.

Der dänische Komponist **Poul Ruders** (geb. 1949) schuf eine beachtenswerte Menge hauptsächlich orchesterlicher Musik, darunter zwei Symphonien, zahlreiche Solokonzerte und die monumentale *Sonnentriologie* (1992-95), eine Tondichtung über die Sonne in der Form eines Konzert-Triptychons, das weit über eine Stunde lang dauert. Poul Ruders komponierte aber auch für weitaus bescheidenere Besetzungen, und diese CD umfaßt drei seiner Kammermusikstücke. Alle stammen aus der Mitte der 1980er Jahre und veranschaulichen, wie sich der Komponist damals mit dem Gedanken des „abstrakten Dramas“ befaßte, mit der Idee, die „innere Bühne“ des Hörers mit einzubeziehen, einen klingenden Appell an die Phantasie und die assoziative Kraft eines jeden Publikums.

Dramaphonia (1987) ist für Klavier solo und 11 Instrumentalisten gesetzt und wurde als Auftragswerk für den dänischen Pianisten Poul Rosenbaum und das britische Ensemble Lontano geschrieben. Sie spielten die Uraufführung in der Londoner Queen Elizabeth Hall im Mai 1988 unter der Leitung von Odaline de la Martinez. *Dramaphonia* ist der erste Teil von Ruders' gewaltiger *Dramen-triologie* (*Dramaphonia-Monodrama-Polydrama*). Wie der Titel, mit der Bedeutung „Klangereignis“, andeutet, ist es eine Erzählung in Klängen und musikalischen Assoziationen, eine „Fahrt“ durch die Turbulenz der menschlichen Gefühle.

Die Form des Werkes ist dreiteilig, mit drei „versteckten“ Sätzen, um einen feierlichen Choral herum gruppiert. Die Musik beginnt und endet in Finsternis, dem einzigen Schicksal, das uns allen gemeinsam ist. Die folgenden Anweisungen (Englisch) sind in der Partitur zu finden, und sie werden hier frei interpretiert, um den Verlauf der Musik für den Hörer zu „vereinfachen“: *Finster – Unheimlich – Nervös – Trostlos – Frisch – Spitz – Vereist – Zart und choral-ähnlich – Kadenz – Vorwärts – Zackig – Trostlos – Weich – Vereist – Schnell – Zackig – Marschierend – Fiebrig – Rasend – Triumphal – Duster*.

Corpus cum figuris für 20 Instrumente (1985) entstand im Auftrage des Ensemble InterContemporain und des Dänischen Rundfunks. Die Uraufführung wurde beim Dänischen Rundfunk in Kopenhagen vom Ensemble InterContempo-

rain unter der Leitung von Peter Eötvös gespielt. Der Titel *Corpus cum figuris* bedeutet „Körper mit Figurationen“ und bezieht sich (nicht aber die Musik) auf Thomas Manns fiktiven Komponisten Adrian Leverkühn im berühmten Roman *Doktor Faustus*. Er ist ein guter Hinweis darauf, was die Musik ist: ein riesiger, vibrierender „Klangkörper“, vor Leben und Bewegung brutzelnd, eine akustische Leinwand mit einer eigenen abstrakten Geschichte, die die innere Bühne des einzelnen Hörers als Zielpunkt hat und alle möglichen musikalischen und außermusikalischen Assoziationen auslöst. Das Stück beginnt sehr feierlich mit zwei Solobratschen, die uns in einen dunklen, düsteren Choral bringen. Allmählich gewinnt das Stück an Bewegungskraft, und schließlich erreicht es einen Höhepunkt, von welchem der „Ausblick“ ganz anders ist als man erwarten könnte.

Die ***Vier Tänze in einem Satz*** (1984) sind das Ergebnis eines Auftrags der London Sinfonietta, die im Januar 1985 unter der Leitung von Oliver Knussen die Uraufführung in St. John's, Smith Square in London, spielten. Wie der Titel andeutet, besteht das Werk aus vier Sätzen ohne Unterbrechung. Es ist eines der leichteren Stücke in meinem Schaffen, und ich mag sehr gern den inoffiziellen Beinamen „Eine Unterhaltung für 14 Spieler“. Der erste Satz, *Whispering* (Flüstern, Klarinette und Violine allein) bereitet den Weg für die folgenden Tänze: *Rocking* (Wiegen, ein süßsaurer Walzer), und die beiden abschließenden Sätze, *Ecstatic* und *Extravagant*, die genau das sind, was sie heißen: ekstatisch und extravagant. Dieser bringt das Stück zu einem rasenden Höhepunkt, bevor das ganze still „zur Ruhe gebracht“ wird, durch eine spukhafte Reprise, die uns versichert, daß das, was wir gerade hörten, „bloß eine Erzählung“ war...

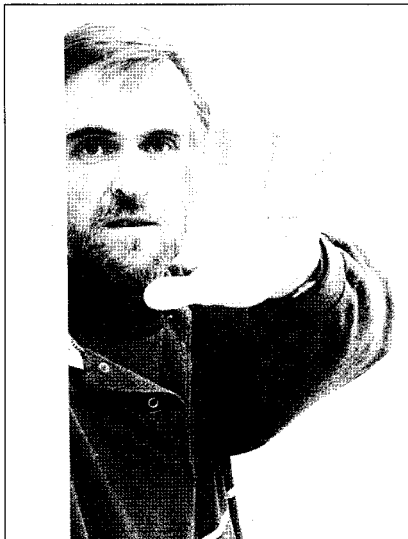
© **Poul Ruders 1997**

Erik Kaltoft studierte Klavier am Jütländischen Konservatorium, bevor er nach Frankreich zu Yvonne Lefébure ging. Das Spektrum seines pianistischen Interesses ist breit, und zu seinen Inspirationsquellen gehören künstlerische und ideologische Gestalten wie Olivier Messiaen, Clifford Brown, Svend Asmussen, Maurizio Pollini, Karl Aage Rasmussen, Bill Evans, Pierre Boulez, Mauricio Kagel und viele andere. Erik Kaltoft ist eine wichtige Gestalt im

Søren Kinch Hansen

Photo: © Martin Mydtskov Rønne

Erik Kaltoft

Aarhus Sinfonietta

Musikleben von Aarhus, wo er viele Jahre lang am Jütländischen Konservatorium, an der Jütländischen Oper und am Symphonieorchester Aarhus eine wichtige Rolle spielte. Der Ernst seines Interesses an neuer Musik ist dadurch dokumentiert, daß er an den Erstaufführungen von mehr als 150 neuen Werken teilnahm, von denen die meisten dänisch waren.

Søren Kinch Hansen wurde 1955 geboren und studierte Musik in Esbjerg, Aarhus und Stockholm. Seit 1990 ist er Chefdirigent der Aarhus Sinfonietta. Er widmet den Großteil seiner Dirigiertätigkeit der Barockmusik und dem zeitgenössischen Schaffen. In jüngerer Zeit war er hauptsächlich auf dem Gebiet der Oper tätig, u.a. mit Aufführungen in Kopenhagen von Karl Aage Rasmussens *Titanics Undergang* (Der Untergang der Titanic) und Niels Rosing-Schows *Dommen* (Das Urteil), und der Uraufführung von Niels Marthinsens Oper *Kærlighed og Forræderi* (Liebe und Verrat) in Aarhus. Neben seiner Karriere als freischaffender Dirigent ist Søren Kinch Hansen Leiter des Vokalensembles GAIA und Dozent am Jütländischen Konservatorium.

Die **Aarhus Sinfonietta** wurde 1990 von einigen Musikern des Symphonieorchesters Aarhus und des Jütländischen Ensembles in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Hans Abrahamsen gegründet. Sie hat einen permanenten Kern von 15 Musikern, die sämtliche Instrumente des Orchesters vertreten. Das Repertoire besteht aus Werken für größere Besetzungen, neben Kammermusik und Solokompositionen. Neue dänische Musik ist eine wichtige Verpflichtung, und die Aarhus Sinfonietta zeichnete für Uraufführungen zahlreicher Werke von führenden dänischen Komponisten verantwortlich, unter ihnen Per Nørgård, Karl Aage Rasmussen und Bent Sørensen. Auf den Konzertprogrammen steht aber Musik aus allen Zeiten, und das Ensemble ist bei der Programmwahl bestrebt, die Zusammenhänge zwischen zeitgenössischer und früherer Musik klarzustellen. Die Aarhus Sinfonietta spielt in ganz Dänemark, meistens unter der Leitung ihres ständigen Dirigenten Søren Kinch Hansen. Seit dem Anfang arbeitete das Ensemble mit internationalen Dirigenten wie Elgar Howarth und

Michel Tabachnik, und mit Solisten wie Christopher van Kampen, Christian Lindberg und Rolf Hind. Seit 1993 ist der Komponist Niels Marthinsen künstlerischer Leiter der Aarhus Sinfonietta.

Le compositeur danois **Poul Ruders** (1949-) compte à son actif un corpus considérable de musique principalement orchestrale dont deux symphonies, de nombreux concertos solos et la monumentale *Trilogie solaire* (1992-95), un poème symphonique sur le soleil dans la forme d'un triptyque de concert d'une durée de plus d'une heure. Mais Poul Ruders a aussi composé pour des forces plus modestes et trois de ses œuvres de chambre remplissent ce CD. Elles datent toutes d'environ 1985 et elles donnent une bonne idée de l'intérêt du compositeur à cette époque pour la notion de "théâtre abstrait", l'idée de faire travailler "la scène intérieure" de l'auditeur, un appel en sons à l'imagination et au pouvoir d'association de tout public.

Orchestrée pour piano solo et 11 instruments, *Dramaphonia* (1987) est une commande du pianiste Poul Rosenbaum et de l'ensemble britannique Lontano qui créèrent l'œuvre au Queen Elizabeth Hall à Londres en mai 1988 sous la direction d'Odaline de la Martinez. *Dramaphonia* est la première partie de l'immense trilogie *Trilogie de théâtre* (*Dramaphonia* – *Monodrama* – *Polydrama*) de Ruders. Comme le titre — qui veut dire "Événement musical" — l'indique, il s'agit d'une narration de sons et d'associations musicales, un "tour" de la turbulence des émotions humaines.

L'œuvre est en trois volets avec trois mouvements "cachés" centrés autour d'un choral solennel. La musique commence et finit dans les ténèbres, la seule destinée qui nous est commune à tous. Les indications suivantes se trouvent dans la partition et elles sont redonnées ici dans l'ordre pour "faciliter" la progression de la musique pour l'auditeur: *Sombre* – *Sinistre* – *Nerveux* – *Morne* – *Vif* – *Irritable* – *Glacé* – *Doux à la manière d'un choral* – *Cadence* – *Vers l'avant* – *Dentelé* – *Marchant* – *Frénétique* – *Morne* – *Calme* – *Glacé* – *Rapide* – *Dentelé* – *Effréné* – *Assez frénétique* – *Triomphant* – *Sépulcral*.

Corpus cum figuris (1985), pour 20 instruments, est une commande de l'ensemble InterContemporain et de la Radio Danoise qui la créèrent à Copenhague sous la direction de Peter Eötvös. Le titre *Corpus cum figuris* voulant dire "corps avec mouvements" — mais non la musique — fait allusion au compositeur fictif Adrian Leverkühn dans le célèbre roman *Docteur Faust* de Thomas Mann. II

donne une bonne idée de ce dont traite la musique: un énorme “corps sonore” vibrant, grésillant de vie et de mouvement; un canevas acoustique avec sa propre histoire abstraite attaquant la scène intérieure de l’auditeur et déclanchant toutes sortes d’associations musicales et extra-musicales. La pièce commence très solennellement avec deux altos nous entraînant directement dans un choral sombre. Pas à pas, la musique acquiert de la vitesse, arrivant finalement à un sommet d’où la “vue” est bien différente de ce à quoi on se serait attendu.

Quatre Danses en un mouvement (1984) est le résultat d’une commande de la Sinfonietta de Londres qui créa l’œuvre à St. John’s, Smith Square en janvier 1985 sous la direction d’Oliver Knussen. Comme le titre l’indique, l’œuvre consiste en quatre mouvements consécutifs sans interruption. C’est l’une des pièces plus légères de mon œuvre et le sous-titre non autorisé de “Un divertissement pour 14 instrumentistes” me plaît beaucoup. Le premier mouvement *Murmure* (clarinette et violon seulement) prépare le chemin pour les danses suivantes: *Berceuse* (une valse douce-amère), et les deux mouvements finals *Extasié* et *Extravagant* qui sont exactement ce que dit leur titre. Le dernier mène la pièce à un sommet effréné avant que le tout “se tranquillise” calmement au moyen d’une récapitulation fantomatique nous assurant que ce que nous avons entendu n’était... “qu’une histoire”.

© ***Poul Ruders 1977***

Erik Kaltoft a étudié le piano au conservatoire du Jutland avant d’étudier en France avec Yvonne Lefébure. Ses intérêts pianistiques sont multiples et ses sources d’inspiration comptent des figures artistiques et idéologiques, entre autres Olivier Messiaen, Clifford Brown, Svend Asmussen, Maurizio Pollini, Karl Aage Rasmussen, Bill Evans, Pierre Boulez et Mauricio Kagel. Erik Kaltoft est une figure importante dans la vie musicale d’Aarhus, ayant été actif pendant plusieurs années au conservatoire de Jutland, à l’Opéra du Jutland et à l’Orchestre Symphonique d’Aarhus. Son intérêt brûlant pour la musique nouvelle est prouvé par sa participation à la création de plus de 150 nouvelles œuvres, danoises pour la plupart.

Né en 1955, **Søren Kinch Hansen** a étudié la musique à Esbjerg, Aarhus et Stockholm. Il est le chef permanent de la Sinfonietta d'Aarhus depuis 1990. La majeure partie de sa direction est reliée à la musique baroque ou contemporaine. Il s'est récemment consacré principalement à l'opéra incluant des productions de *Le Naufrage du Titanic* de Karl Aage Rasmussen et de *Le Jugement* de Niels Rosing-Schow à Copenhague, et la première production de l'opéra *Amour et Trahison* de Nils Marthinsen à Aarhus. En plus d'une carrière de chef indépendant, Søren Kinch Hansen est également directeur de l'ensemble vocal GAIA et il enseigne au conservatoire du Jutland.

La **Sinfonietta d'Aarhus** fut formée en 1990 par un groupe de musiciens de l'Orchestre Symphonique d'Aarhus et de l'Ensemble du Jutland en collaboration avec le compositeur Hans Abrahamsen. Elle consiste en un groupe permanent de 15 musiciens représentant tous les instruments de l'orchestre. Le répertoire comprend des œuvres pour ensemble plus grand ainsi que de la musique de chambre et des œuvres pour instruments solos. Elle est engagée dans la musique danoise contemporaine et a été responsable de la création d'œuvres de plusieurs compositeurs danois importants dont Per Nørgård, Karl Aage Rasmussen et Bent Sørensen. Leurs programmes présentent aussi de la musique de toutes les périodes et l'ensemble cherche à montrer les liens entre la musique contemporaine et celle des périodes précédentes. La Sinfonietta d'Aarhus donne des concerts partout au Danemark, principalement sous la direction de son chef permanent Søren Kinch Hansen. Depuis ses débuts, l'ensemble a travaillé avec des chefs internationaux dont Elgar Howarth et Michel Tabachnik et avec des solistes comme Christopher van Kampen, Christian Lindberg et Rolf Hind. Le compositeur Niels Marthinsen est directeur artistique de la Sinfonietta d'Aarhus depuis 1993.

INSTRUMENTARIUM

Grand Piano: Steinway D

Piano technician: Juhl Sørensen

Recording data: [*Corpus cum figuris, Four Dances in One Movement*] October 1995;
[*Dramaphonia*] June 1996 at Værket Musik og Teaterhus, Randers, Denmark

Balance engineer/Tonmeister: Jens Braun

Neumann microphones; Studer console; Fostex PD-2 DAT recorder; Stax headphones

Producer: Ingo Petry

Digital editing: Oliver Curdt

Cover text: © Poul Ruders 1997

Translations: Julius Wender (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover picture: Peter Schoenecker 1997

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

© 1995 & 1996, © 1997, BIS Records AB

Poul Ruders

Photo: © Suste Bonnén

