

SALLY BEAMISH *THE SEAFARER*

**viola concerto no. 2
whitescape • sangsters**

**TABEA ZIMMERMANN
SWEDISH CHAMBER ORCHESTRA
OLA RUDNER**

BEAMISH, SALLY (b. 1956)

CONCERTO No. 2 FOR VIOLA AND ORCHESTRA 'THE SEAFARER' 27'46 (2001) *(Norsk Musikforlag A/S, Oslo)*

Dedicated to Tabea Zimmermann, in memory of the conductor David Shallon.

1	I. <i>Andante irrequieto</i>	7'41
2	II. <i>Andante malevole</i>	8'10
3	III. <i>Andante riflessivo</i>	11'48

4 WHITESCAPE (2000) *(Norsk Musikforlag A/S, Oslo)* 10'22

Whitescape was commissioned by the Swedish and Scottish Chamber Orchestras with assistance from the Swedish and the Scottish Arts Councils.

SANGSTERS (2002) *(Norsk Musikforlag A/S, Oslo)* 19'42

Sangsters was commissioned by the Scottish and Swedish Chamber Orchestras with financial support from Beryl Calver-Jones and Gerry Mattock.

5	I. Laverocks. <i>Andante – Allegro</i>	4'58
6	II. Selkies. <i>Adagio</i>	7'52
7	III. Choir-sang. <i>Andante maestoso</i>	6'41

TT: 58'47

TABEA ZIMMERMANN *viola* [1-3]

SWEDISH CHAMBER ORCHESTRA, ÖREBRO

OLA RUDNER *conductor*

INSTRUMENTARIUM

Viola: Etienne Vatelot 1980; Bow: E. Sartory

Sally Beamish is known internationally and 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. Two discs of orchestral music have already been released on the BIS label. A third disc, 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 worked for BBC Radio Manchester and Radio Scotland as a presenter of music programmes, and has written several scores for film and television. Beamish is also active in writing for non-professional forces, as well as for theatre.

Her arrangement of five pieces by Debussy as a *Suite for Cello and Orchestra* was premièred 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. A coming project is a concerto for the Raschèr Saxophone Quartet.

The three works on this disc were all written as part of a four-year residency (1998–2002) with the Swedish and Scottish Chamber Orchestras, which I shared with the Swedish composer Karin Rehnqvist. When I was appointed to this highly rewarding position, I was already familiar with the Scottish Chamber Orchestra, having spent a year as a member in 1987. It was a huge pleasure to get to know the Swedish Chamber Orchestra at the invitation of its artistic manager Gregor Zubicky, whom I had already met at the International Musicians’ Seminar at Prussia Cove in Cornwall. We had both been players in those days – he an oboist and myself a violist – and it was strange at first to find ourselves in such different roles. Life brings unexpected changes of direction!

The first work of my residency was *The Imagined Sound of Sun on Stone*, a saxophone concerto written for John Harle, which was recorded by the Swedish Chamber Orchestra under Ola Rudner in 1999. My contact with Karin Rehnqvist, and her use of Swedish folk singing technique in her work, was profoundly inspiring, and the saxophone concerto reflects this in its reference to traditional herding calls.

The remaining three works from the residency also have Swedish links – from the Nordic flavour of Harrison Wallace’s *Seafarer* translation, to the influence of Swedish choral singing in the last movement of *Sangsters*. And when the orchestra first heard the groaning sound of the piano (played with a rubber stick on the sound board) in *Whitescape*, several players identified the sound as the thawing of ice fields after the Swedish winter. I was delighted at this accidental connection – having thought more of the anguished cries of Frankenstein’s creature across the Arctic wastes. The Scottish influence is most perceptible in *Sangsters*, with its echoes of pibroch (bagpipe music) and Gaelic song. It seemed a fitting ‘finale’ to my four-year residency, to celebrate the soloistic virtuosity of both orchestras, and bring together musical elements from both countries.

Viola Concerto No. 2 ‘The Seafarer’ (2001)

I first came across the ninth-century Anglo-Saxon poem *The Seafarer* when the artist Jila Peacock sent me a new translation by Charles Harrison Wallace, whose Scottish and Swedish ancestry has led to a very Nordic take on the poem, using words which resonate in both Scandinavian and North Scottish languages, and reflecting a Nordic view of life’s journey, using the metaphor of a sea voyage that comes to rest in ‘Heaven’s haven’ [see excerpts on page 29]. I was struck by its vivid imagery and wrote a short piece for solo violin inspired by the text.

In 2000 I was asked by the English ‘Summer on the Peninsula’ Festival to make a setting of the poem for narrator and piano trio with Jila’s *Seafarer* prints projected as part of the work, and in so doing I began to hear more orchestral textures and to want to explore the material further. The *Viola Concerto* is the third part in my ‘*Seafarer*’ *Trilogy* and is in three movements.

The first suggests wave shapes, seabirds, and ideas of conflict and exploration. The second is based on a two-note ‘cuckoo’ motif first heard on the bassoon. The music is mocking and ironic in character, with a fragile and transient middle section – the half-heard cries of banshee-like spirits. The last movement is essentially a set of cadenzas exploring material from the first two movements, set against a gentle string refrain and resolving into a simple hymn-like passage which ends the concerto.

Whitescape (2000)

In 2000 I was in the middle of a collaboration with the author Janice Galloway on an opera based on the life of Mary Shelley. The work was commissioned by Scottish Opera and the Brighton Festival. We chose Mary Shelley for a variety of reasons: her own life, its traumatic progress and her extreme youth as a creator all held their own attractions. Not least, of course, was the fascination she exerts as

the author of *Frankenstein* and the creator of one of the most potent literary archetypes ever.

Whitescape represents a sort of ‘sketch-pad’ of ideas for the opera, concentrating particularly on the aspects of dream and landscape in the Shelley novel. This material is used in dreamlike interludes throughout the opera.

The idea for this piece and recurring motif is implicit in the novel itself. At the outset Frankenstein, creator of the legendary monster, has followed his creation to the Arctic in order to destroy it. *Whitescape* feeds upon the ideas of ice and abandonment, using disembodied sound to create half-heard sub-human howls and heartbeats echoing across bleak wastes.

Mary Shelley’s own fascination with landscape was stimulated by reading the Swedish diaries of her mother (Mary Wollstonecraft), and by a visit to Scotland of some months’ duration when Mary herself was a young teenager.

Whitescape also explores the ‘Waking Dream’ state of mind in which the idea of *Frankenstein* was conceived. Elements of Mary’s own traumatic life – specifically her abandonment following the death of her mother in childbirth, and her father’s rejection when she embarked on a relationship with the poet Percy Bysshe Shelley – are reflected in fragments of simple childlike melody, overlaid with glockenspiel.

Sangsters (2002)

The starting point for the piece is a poem written in Scots by Betty McKellar [see page 30]. I came across Betty’s work when a friend sent me a poem about the Paisley pattern that had won a competition. I set this for voice and cello, and after the performance Betty sent me a copy of her poem *Sangsters*. I liked it immediately, and pinned it above my desk. It was a few years later that it began to create ideas for an orchestral piece. The structure suddenly struck me as a perfect three-movement arc. The three verses connect to three movements, which feature dif-

ferent soloists from within the orchestra. The first, light in character, concentrates on the higher instruments: piccolo, flute, oboe and clarinet, as well as solo violins. There is also a big solo part for timpani. I have notated the songs of skylarks, and highlighted the strong resemblance between these fragile sounds and the filigree ornamentation of pibroch (bagpipe music). The second movement is much darker, and the soloists are lower pitched – cor anglais, bass clarinet, contrabassoon; and solo viola, cello and bass. There are echoes of traditional songs; wave-shapes are set against a rhythmic, slow beating. The last movement, again influenced by traditional singing from both Scotland and Sweden, begins with a fanfare for trumpets, which leads into chorale-like writing for brass, contrasted with fragments from the first two movements. The centre of the movement takes the form of a fugue.

Sangsters is the final work to be written as a result of my residency with the Scottish and Swedish Chamber Orchestras. This one is a little different, however, in that the main funding has come from the work's dedicatees, Beryl Calver-Jones and Gerry Mattock. Beryl and Gerry have now commissioned a number of diverse pieces from me, and their support and input is something I wish to acknowledge as having had a profound effect on my development as a composer.

© *Sally Beamish 2007*

Tabea Zimmermann studied with Ulrich Koch at the Freiburg Musikhochschule and with Sándor Végh at the Salzburg Mozarteum. Between 1982 and 1984 she won the competitions of Geneva, Budapest, and Paris. As a viola soloist, she regularly works with the most distinguished orchestras, from the Berlin Philharmonic Orchestra and London Symphony Orchestra to the Israel Philharmonic Orchestra and Orchestre de Paris. She has recorded the most important viola repertoire

to great acclaim. Performing contemporary music is a major aspect of her artistic activities, and she has premièred works including Ligeti's *Sonata for Viola Solo*, which was dedicated to her, as well as viola concertos by Sally Beamish, Wolfgang Rihm and Heinz Holliger. Tabea Zimmermann is much in demand as a chamber musician and has recently begun performing regularly with Antje Weithaas, Daniel Sepec and Jean-Guihen Queyras as the Arcanto Quartet. She has worked with such well-known partners as Pierre-Laurent Aimard, Hartmut Höll, Christian Tetzlaff and the Alban Berg Quartet. She has held professorships in Saarbrücken and Frankfurt am Main and since 2002 has taught at the Hochschule für Musik 'Hanns Eisler' in Berlin. From 1987 to 2000 she regularly gave concerts in Düsseldorf, Jerusalem and Luxembourg with the late David Shallon, father of her two sons Yuval and Jonathan. Tabea Zimmermann is married to the American conductor Steven Sloane and their daughter Maya was born in September 2003.

The **Swedish Chamber Orchestra, Örebro**, founded in 1995, numbers 38 musicians. The orchestra is committed to developing the 'surprising' and 'fresh' sound ascribed to it and is constantly expanding its repertoire and opening doors to further challenges together with Thomas Dausgaard, its music director since 1997. It also pursues an active role in contemporary music, as exemplified by its long-standing collaboration with the composer/conductor HK Gruber (artist-in-residence since 2006). The orchestra also enjoys a long relationship with the baroque violinist and conductor Andrew Manze (artist-in-residence since 2003).

The SCO has been touring internationally since 1998, including performances at prestigious venues and festivals such as the BBC Proms in London, the Lincoln Center (New York City), the Schleswig-Holstein Festival, Concertgebouw Amsterdam and Berlin Konzerthaus. 2005 marked the orchestra's first visit to Asia – a five-city tour of Japan.

The SCO appears on a number of BIS recordings, including highly acclaimed releases with the music of HK Gruber [BIS-CD-1341] and Sally Beamish [BIS-CD-971 and 1161], as well as a disc of Mozart arias with the soprano Miah Persson [BIS-SACD-1529]. In the series ‘Opening Doors’ the orchestra and Thomas Dausgaard have released the acclaimed first disc in a cycle of Schumann symphonies [BIS-SACD-1519] as well as performances of Dvořák’s *Symphonies Nos 6 and 9* [BIS-SACD-1566].

The Swedish conductor **Ola Rudner** started his career as a violinist (he has been a prizewinner in the Paganini competition and was an assistant of the legendary Sándor Végh) as well as leader of various orchestras, including the Vienna Symphony Orchestra. 1995 he founded the Philharmonia Wien and between 2001 and 2003 he was chief conductor of the Tasmanian Symphony Orchestra in Australia. In 2003 he took up the position of chief conductor of the Haydn Orchestra Bolzano.

Ola Rudner has worked with most of the Scandinavian orchestras including the Gothenburg Symphony Orchestra, the Swedish Radio Symphony Orchestra and the Oslo Philharmonic. He has also collaborated with orchestras such as the Scottish Chamber Orchestra, Vienna Chamber Orchestra, Belgrade Philharmonic Orchestra, Latvian National Philharmonic Orchestra, Orchestra Fondazione Arena di Verona, and the Niederösterreichisches Tonkünstlerorchester as well as with all the major Australian orchestras. With the Philharmonia Wien he performs annually at the Vienna Musikverein, having also taken them on tour to Japan, Poland, the former Yugoslavia and Turkey.

Ola Rudner is also active as an opera conductor. For many years he has conducted at the Volksoper Wien and he is regularly invited to opera houses in Australia, Sweden and Italy. His repertoire ranges from operas by Mozart and Verdi to the operettas of Offenbach, Strauss and Lehár.

TABEA ZIMMERMANN

Sally Beamish ist eine international renommierte Komponistin, die Kompositionsaufträge aus den USA, aus Japan, Australien, Skandinavien und Europa erhält; ihre Musik wird von Rundfunkanstalten in der ganzen Welt ausgestrahlt. Sie 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 Kompositionsunterricht 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 zwei CDs mit Orchestermusik erschienen; eine dritte CD mit Cellokompositionen, interpretiert von Robert Irvine, wurde 2001 unter dem Titel „Bridging the Day“ veröffentlicht, 2005 folgten die Streichquartette mit dem Emperor Quartet.

Beamish hat als eine der ersten Künstlerinnen den „Creative Scotland“-Preis des Scottish Arts Council erhalten, der es ihr ermöglichte, ihr Oratorium für die BBC Proms 2001 (*Knotgrass Elegy*; Libretto: Donald Goodbrand Saunders) fertigzustellen.

Für das BBC Radio Manchester und für Radio Scotland hat sie Musikprogramme präsentiert, außerdem hat sie mehrfach für Film und Fernsehen komponiert. Daneben schreibt Beamish auch für Amateurmusiker und für das Theater.

Ihre *Suite für Cello und Orchester*, die eine Bearbeitung von fünf Stücken von Claude Debussy darstellt, wurde 2007 von Steven Isserlis und dem St. Paul Chamber Orchestra, Minnesota, mit großem Erfolg uraufgeführt. Im selben Jahr kam die Kantate *The Lion and the Deer* für das Gymnasium von Portsmouth mit Michael Chance und den London Mozart Players zur Uraufführung. Zu den derzeitigen Kompositionsprojekten gehört ein Konzert für das Raschèr Saxophonquartett.

Die drei hier eingespielten Werke sind während einer vierjährigen Residency beim Schwedischen Kammerorchester und beim Scottish Chamber Orchestra entstanden (1998-2002, gemeinsam mit der schwedischen Komponistin Karin Rehnqvist). Als mir dieses ehrenvolle Amt angetragen wurde, war ich bereits mit dem Scottish Chamber Orchestra vertraut – ein Jahr lang (1987) hatte ich zu seinen Mitgliedern gehört. Es war mir eine große Freude, das Schwedische Kammerorchester auf Einladung seines Künstlerischen Leiters Gregor Zubicky kennenzulernen, dem ich bereits beim International Musicians' Seminar in Prussia Cove (Cornwall) begegnet war. Damals waren wir beide aktive Musiker – er Oboist, ich Bratschistin –, und es war zuerst ein wenig seltsam, uns in so andersartigen Rollen wiederzubegegnen. Das Leben geht manchmal überraschende Wege!

Das erste Werk meiner Residency war *The Imagined Sound of Sun on Stone*, ein Saxophonkonzert für John Harle, das 1999 vom Schwedischen Kammerorchester unter Leitung von Ola Rudner aufgenommen wurde. Mein Kontakt zu Karin Rehnqvist und ihre Verwendung volkstümlicher Gesangstechniken Schwedens war für mich eine große Inspiration, wovon im Saxophonkonzert Anklänge an traditionelle Hirtenrufe zeugen.

Die übrigen drei Werke aus meiner Residenzzeit weisen ebenfalls Verbindungen nach Schweden auf – vom nordischen Flair der *Seefahrer*-Übersetzung von Harrison Wallace bis zum Einfluß des schwedischen Chorgesangs auf den Schlußsatz von *Sangsters*. Und als das Orchester zum ersten Mal den ächzenden Klang des (mit einem Gummistab auf dem Resonanzboden bespielten) Klaviers in *Whitescape* hörte, erkannten etliche Spieler darin das Auftauen der Eisfelder nach dem schwedischen Winter. Ich war erfreut über diese zufällige Assoziation, hatte ich doch eher die Schmerzensschreie im Sinn gehabt, die Frankensteins Kreatur über die arktische Eiswüste schickt. Der schottische Einfluß bekundet

sich am deutlichsten in Sangsters mit seinem Widerhall des Pibroch (Dudelsackmusik) und von gälischen Liedern. Dies schien mir ein passendes „Finale“ für meine vierjährige Residency: eine Feier der solistischen Virtuosität beider Orchester und eine Zusammenkunft der musikalischen Charakteristika beider Länder.

Violakonzert Nr. 2, „The Seafarer“ (2001)

Ich begegnete dem angelsächsischen Gedicht *The Seafarer (Der Seefahrer)* aus dem 9. Jahrhundert zum ersten Mal, als die Künstlerin Jila Peacock mir eine neue Übersetzung von Charles Harrison Wallace zusandte. Die schottische und schwedische Abstammung von Wallace haben dem Gedicht einen ausgesprochen nordischen Unterton verliehen; er verwendet Wörter, die sowohl im Skandinavischen wie im Nordschottischen nachhallen, und bekundet ein nordisches Verständnis der Lebensreise, indem er die Metapher der Seefahrt benutzt, die im „himmlichen Hafen“ zur Ruhe kommt [vgl. die Auszüge auf Seite 29]. Ich war von der prallen Bildhaftigkeit des Texts sehr beeindruckt und komponierte ein hiervon angeregtes kurzes Stück für Violine solo.

Im Jahr 2000 bat mich das englische „Summer on the Peninsula“-Festival um eine Vertonung dieses Gedichts für Sprecher und Klaviertrio, zu der Jilas *Seefahrer*-Drucke projiziert werden sollten. Während ich daran arbeitete, hörte ich zusehends orchestralere Texturen und nahm mir vor, das Material weiter auszubauen. Das dreisätzig Violakonzert ist der dritte Teil meiner *Seefahrer*-Trilogie.

Der erste Satz läßt an Wellen, Meeresvögel sowie an Konflikte und Erkundungen denken. Der zweite basiert auf einem zweitönigen „Kuckucks“-Motiv, das zuerst im Fagott erklingt. Es ist eine spöttische und ironische Musik, der ein zerbrechlicher, flüchtiger Mittelteil eingeschrieben ist – die kaum vernehmbaren Rufe von Banshees (Todesfeen der irischen und schottischen Mythologie). Der letzte Satz ist im wesentlichen eine Folge von Kadenzen, die Material aus den

ersten beiden Sätzen erforschen und gegen einen sanften Streicherrefrain gesetzt sind, um sich schließlich in eine schlichte, choralartige Passage aufzulösen.

Whitescape (2000)

Im Jahr 2000 war ich mit der Autorin Janice Galloway mitten in der Arbeit an einer Oper auf der Grundlage der Biographie von Mary Shelley. Das Werk war ein Auftrag der Scottish Opera und des Brighton Festivals. Mary Shelley haben wir aus einer Reihe von Gründen gewählt: ihr eigenes Leben, sein traumatischer Fortgang und ihr extrem junges Alter als Künstlerin – dies alles hatte seine eigene Anziehungskraft. Und natürlich war es ihre Faszination als Autorin von *Frankenstein*, einem der stärksten literarischen Archetypen aller Zeiten.

Whitescape ist eine Art „Skizzenblock“ von Ideen für diese Oper, und es konzentriert sich insbesondere auf die Aspekte „Traum“ und „Landschaft“ in Shelleys Roman. Dieses Material wird die ganze Oper hindurch in Traumsequenzen verwendet.

Die Idee zu diesem Stück und dem wiederkehrenden Motiv entstammt dem Roman. Zu Beginn ist Frankenstein, der Schöpfer des legendären Monsters, seiner Kreatur in die Arktis gefolgt, um es zu zerstören. *Whitescape* greift die Ideen des Eises und der Verlassenheit auf, indem es körperlose Klänge zur Erzeugung von unterschwelligem, unmenschlichem Heulen und Herzklopfen verwendet, die in der trostlosen Ödnis verhallen.

Mary Shelleys eigenes Faible für Landschaften wurde durch die schwedischen Tagebücher ihrer Mutter (Mary Wollstonecraft) angeregt sowie durch einen mehrmonatigen Schottlandbesuch in jungen Jahren.

Whitescape erkundet außerdem den Zustand des „Tagtraums“, in dem die Idee zu *Frankenstein* entstand. Elemente ihres eigenen traumatischen Lebens – insbesondere ihre Verlassenheit nach dem Tod ihrer Mutter bei der Geburt und die Ab-

lehnung durch den Vater aufgrund ihrer Beziehung zu dem Dichter Percy Bysshe Shelley – spiegeln sich in einfachen, vom Glockenspiel überlagerten Kinderliedfragmenten wider.

Sangsters (2002)

Der Ausgangspunkt für diese Komposition war ein schottisches Gedicht von Betty McKellar [siehe S. 30]. Ich nahm Bettys Schaffen erstmals wahr, als ein Freund mir ein Gedicht über das Paisleymuster zusandte, das einen Wettbewerb gewonnen hatte. Ich vertonte es für Gesang und Cello, und nach der Aufführung schickte mir Betty ihr Gedicht *Sangsters*. Ich mochte es sofort und hängte es über meinen Schreibtisch. Einige Jahre später reiften Ideen zu einem Orchesterstück heran. Die Struktur erschien mir plötzlich wie eine vollkommene dreisätzigige Bogenform. Die drei Strophen verbinden sich zu drei Sätzen mit je unterschiedlichen Solisten aus dem Orchester. Der helle erste Satz konzentriert sich auf die höheren Instrumente: Pikkolo, Flöte, Oboe und Klarinette sowie Soloviolenen. Es enthält darüber hinaus einen großen solistischen Paukenpart. Ich habe die Gesänge von Feldlerchen notiert und die enge Verwandtschaft dieser fragilen Klänge mit der filigranen Ornamentik des Pibroch hervorgehoben. Der zweite Satz ist wesentlich dunkler, und seine Solisten entstammen tieferen Registern: Englischhorn, Baßklarinette, Kontrafagott sowie Viola, Cello und Kontrabaß. Es gibt Anklänge an Volkslieder; Wellenformen stehen einem langsamen, rhythmischen Schlag gegenüber. Der letzte Satz ist wiederum von traditionellem Gesang aus Schottland und Schweden inspiriert, und er beginnt mit einer Trompetenfanfare. Darauf folgt eine Art Blechbläserchoral mit kontrastierenden Fragmenten aus den ersten beiden Sätzen; im Zentrum des Satzes steht eine Fuge.

Sangsters ist das letzte Werk aus der Zeit meiner Residency beim Scottish Chamber Orchestra und dem Schwedischen Kammerorchester. Gleichwohl hat es

mit diesem Werk eine eigene Bewandnis, weil es maßgeblich von Beryl Calver-Jones und Gerry Mattock – den Widmungsträgern – finanziert wurde. Beryl und Gerry haben mittlerweile eine Reihe unterschiedlicher Werke bei mir in Auftrag gegeben, und ich möchte dankbar hervorheben, daß ihre Unterstützung und ihr Einsatz einen wichtigen Einfluß auf meine kompositorische Entwicklung gehabt haben.

© *Sally Beamish* 2007

Tabea Zimmermann, Viola, hat bei Ulrich Koch an der Musikhochschule Freiburg und bei Sándor Végh am Salzburger Mozarteum studiert. In den Jahren 1982 bis 1984 gewann sie die Wettbewerbe in Genf, Budapest und Paris. Als Solistin arbeitet sie regelmäßig mit den renommiertesten Orchestern zusammen, von den Berliner Philharmonikern und dem London Philharmonic Orchestra bis zum Israel Philharmonic Orchestra und dem Orchestre de Paris. Mit großem Erfolg hat sie die bedeutendsten Werke des Viola-Repertoire eingespielt. Die Aufführung zeitgenössischer Musik ist ein wichtiger Aspekt ihrer künstlerischen Aktivitäten; zu den Werken, die sie uraufgeführt hat, zählen Ligetis *Sonate für Viola solo* (die ihr gewidmet ist) und Violakonzerte von Sally Beamish, Wolfgang Rihm und Heinz Holliger. Tabea Zimmermann ist eine gefragte Kammermusikerin und tritt neuerdings regelmäßig mit Antje Weithaas, Daniel Sepec und Jean-Guihen Queyras als Arcanto Quartet auf. Sie hat mit so namhaften Partnern wie Pierre-Laurent Aimard, Hartmut Holl, Christian Tetzlaff und dem Alban Berg Quartett zusammengearbeitet. Tabea Zimmermann hat Professuren in Saarbrücken und Frankfurt am Main bekleidet; seit 2002 unterrichtet sie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. In den Jahren 1987 bis 2000 hat sie mit dem mittlerweile verstorbenen David Shallon, dem Vater ihrer beiden Söhne Yuval und Jona-

than, regelmäßig Konzerte in Düsseldorf, Jerusalem und Luxemburg gegeben. Tabea Zimmermann ist mit dem amerikanischen Dirigenten Steven Sloane verheiratet; ihre Tochter Maya wurde im September 2003 geboren.

Das 1995 gegründete **Schwedische Kammerorchester** besteht aus 38 Mitgliedern. Das Orchester ist dem Ausbau jenes „überraschenden“ und „frischen“ Klangs verpflichtet, der ihm nachgerühmt wird; mit Thomas Dausgaard, seinem Musikalischen Leiter seit 1997, erweitert es beständig sein Repertoire und öffnet neuen Herausforderungen Tür und Tor. Außerdem spielt es eine aktive Rolle in der zeitgenössischen Musikszene, wie beispielsweise seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Dirigenten HK Gruber (Artist-in-Residence seit 2006) zeigt. Eine weitere langjährige Beziehung verbindet das Orchester mit dem Barockviolinisten und Dirigenten Andrew Manze (Artist-in-Residence seit 2003).

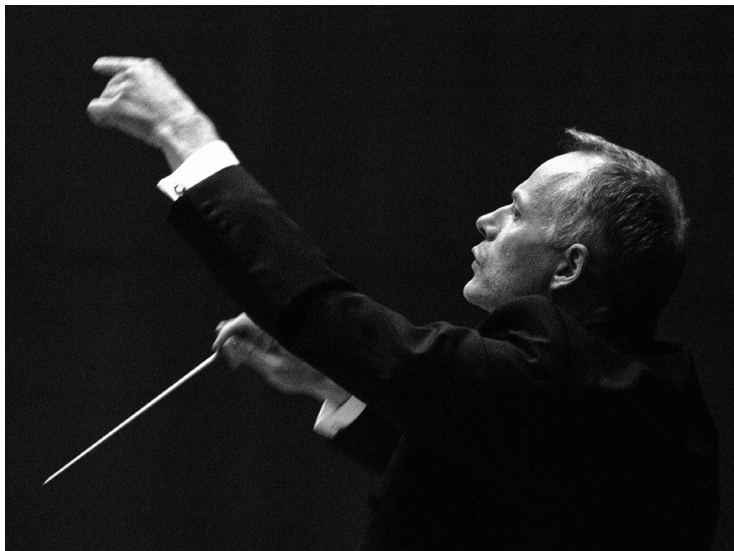
Das Schwedische Kammerorchester unternimmt seit 1998 internationale Konzertreisen, die es zu so renommierten Sälen und Festivals wie den BBC Proms, dem Lincoln Center New York, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Concertgebouw Amsterdam und dem Konzerthaus Berlin führen. Im Jahr 2005 fand die erste Asienreise des Orchesters statt – eine Tournee durch fünf japanische Städte.

Das Schwedische Kammerorchester ist auf etlichen BIS-CDs vertreten, u.a. mit den gefeierten Einspielungen der Musik von HK Gruber [BIS-CD-1341] und Sally Beamish [BIS-CD-971 und 1161] sowie mit einer Aufnahme von Mozart-Arien mit der Sopranistin Miah Persson [BIS-SACD-1529]. In der Reihe „Opening Doors“ haben das Orchester und Thomas Dausgaard die vielgelobte erste CD ihres Schumann-Zyklus' [BIS-SACD-1529] sowie ihre Einspielung der *Symphonien Nr. 6 und 9* von Dvořák vorgelegt [BIS-SACD-1566].

Der schwedische Dirigent **Ola Rudner** begann seine Karriere als Geiger (er war Preisträger beim Paganini-Wettbewerb und Assistent des legendären Sándor Végh) und als Dirigent bei mehreren Orchestern, darunter den Wiener Symphonikern. 1995 gründete er die Philharmonia Wien; in den Jahren 2001 bis 2003 war er Chefdirigent des Tasmanian Symphony Orchestra in Australien. 2003 übernahm er das Amt des Chefdirigenten des Haydn-Orchesters Bolzano.

Ola Rudner hat die meisten skandinavischen Orchester geleitet, u.a. das Gothenburg Symphony Orchestra, das Schwedische Rundfunk-Symphonieorchester und das Oslo Philharmonic. Außerdem hat er mit dem Scottish Chamber Orchestra, dem Wiener KammerOrchester, den Belgrader Philharmonikern, dem Latvian National Philharmonic Orchestra, dem Orchestra Fondazione Arena di Verona, dem Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester und den großen australischen Orchestern gearbeitet. Mit der Philharmonia Wien, die er auch auf Tourneen nach Japan, Polen, Jugoslawien und in die Türkei geführt hat, tritt er alljährlich im Wiener Musikverein auf.

Ola Rudner ist auch als Operndirigent aktiv. Viele Jahre lang hat er an der Volksoper Wien dirigiert; regelmäßig wird er von Opernhäusern in Australien, Schweden und Italien eingeladen. Sein Repertoire reicht von Mozart- und Verdi-Opern bis hin zu Operetten von Offenbach, Strauß und Lehár.

OLA RUDNER

Sally Beamish jouit d'une réputation internationale de compositrice de concert. Elle a reçu des commandes des Etats-Unis, du Japon, de l'Australie, de la Scandinavie et de l'Europe; sa musique a été enregistrée dans le monde entier. Née à Londres, elle a commencé très jeune à écrire de la musique et à jouer du piano. Puis elle a étudié l'alto au Royal Northern College of Music où elle a pris des cours de composition d'Anthony Gilbert et de Sir Lennox Berkeley.

Sa production pour orchestre est considérable et comprend deux symphonies et un grand nombre de concertos : en plus des trois concertos pour alto, elle a écrit des œuvres pour violon, violoncelle, hautbois, saxophone, trompette, percussion, flûte et accordéon. La compagnie BIS a déjà lancé deux disques de sa musique orchestrale. Un troisième disque, de musique pour violoncelle, intitulé « Bridging the Day », sortit en 2001 avec Robert Irvine, suivi des quatuors pour cordes en 2005 avec l'Emperor Quartet.

Beamish fut l'une des premières artistes à gagner un prix « Creative Scotland » du Conseil des Arts Ecossais, ce qui lui permit de développer son oratorio pour les Proms de la BBC (*Knotgrass Elegy* sur un livret de Donald Goodbrand Saunders).

Elle a présenté des programmes radiophoniques sur les ondes de BBC Radio Manchester et Radio Scotland et elle a écrit plusieurs partitions pour le cinéma et la télévision. Beamish compose aussi pour des groupes d'amateurs et pour le théâtre.

Son arrangement de cinq pièces de Debussy en une *Suite pour violoncelle et orchestre* fut créé en 2007 par Steven Isserlis et l'Orchestre de Chambre de St-Paul au Minnesota et chaudement reçu par les critiques. La même année vit aussi la création de la cantate *The Lion and the Deer* pour le lycée de Portsmouth, exécutée par Michael Chance et les London Mozart Players. Un concerto pour le Quatuor de saxophones Raschèr est en préparation.

Les trois œuvres sur ce disque furent toutes écrites dans le cadre des quatre années de résidence (1998-2002) avec les Orchestres de Chambre Suédois et Ecossais, résidence partagée avec la compositrice suédoise Karin Rehnqvist. Quand on m'accorda ce poste prestigieux, je connaissais déjà l'Orchestre de Chambre Ecossais, car j'en avais fait partie pendant un an en 1987. Ce fut un immense plaisir de connaître l'Orchestre de Chambre Suédois grâce à l'invitation de son directeur artistique Gregor Zubicky que j'avais déjà rencontré à l'International Musicians' Seminar à Prussia Cove en Cornwall. Nous étions instrumentistes en ce temps-là – il était hautboïste et moi, altiste – et il fut étrange de nous retrouver dans des rôles si différents. La vie apporte des changements inattendus de direction !

La première œuvre de ma résidence fut *The Imagined Sound of Sun on Stone*, un concerto pour saxophone écrit pour John Harle et enregistré en 1999 par l'Orchestre de Chambre Suédois dirigé par Ola Rudner. Mon contact avec Karin Rehnqvist et son emploi de la technique de chant populaire dans son œuvre m'inspirèrent très profondément, ce que le concerto pour saxophone reflète par ses références aux appels traditionnels des bergers.

Les trois autres œuvres de ma résidence ont aussi des liens suédois – de la touche nordique de la traduction de *Seafarer* de Harrison Wallace à l'influence du chant choral suédois dans le dernier mouvement de *Sangsters*. Et quand l'orchestre entendit pour la première fois le son gémissant du piano (joué avec un bâton de caoutchouc sur la table sonore) dans *Whitescape*, plusieurs musiciens l'identifièrent à la fonte des champs de glace après l'hiver suédois. Je fus ravie par cette connexion accidentelle – ayant plutôt pensé aux cris angoissés de la créature de *Frankenstein* dans le désert de glaces de l'Arctique. L'influence écossaise se perçoit mieux dans *Sangsters* avec ses échos de *pibroch* (musique de cornemuse) et de chant gaélique. Il me semblait un « finale » adéquat à ma résidence de quatre

ans de célébrer la virtuosité solistique des deux orchestres et de conjuguer des éléments musicaux des deux pays.

Concerto no 2 pour alto « The Seafarer » (2001)

J'ai connu le poème anglo-saxon du 9e siècle *The Seafarer* quand l'artiste Jila Peacock m'en envoya une nouvelle traduction de Charles Harrison Wallace, dont les antécédents écossais et suédois ont conduit à une vue très nordique du poème. Il a utilisé des paroles qui résonnent dans les langues scandinave et nord-écossaise, et reflètent une vue nordique du voyage de la vie en utilisant la métaphore d'un voyage en mer qui s'arrête à « Heaven's haven » [voir des extraits sur la page 29]. Frappée par la vivacité de ses images et inspirée par le texte, j'ai écrit une brève pièce pour violon solo.

En 2001, le festival anglais « Summer on the Peninsula » me demanda d'arranger le poème pour narrateur et trio pour piano avec projection d'images de Jila Peacock comme partie de l'œuvre ; ce faisant, j'ai commencé à entendre d'autres textures orchestrales et j'ai voulu explorer le matériel encore plus. Le *Concerto pour alto* en trois mouvements est la troisième partie de ma trilogie du *Seafarer*.

Le premier mouvement suggère des formes de vagues, des oiseaux marins et des idées de conflit et d'exploration. Le second repose sur un motif de « coucou » de deux notes entendu d'abord au basson. La musique est moqueuse et ironique avec une section centrale fragile et éphémère – les cris à moitié entendus d'esprits d'une sorte de sirènes. Le dernier mouvement est essentiellement une suite de cadences explorant le matériel des deux premiers mouvements, sur un doux refrain aux cordes, se résolvant en un simple hymne qui termine le concerto.

Whitescape (2000)

En 2000, j'étais au milieu d'une collaboration avec l'auteur Janice Galloway sur un opéra basé sur la vie de Mary Shelley. L'œuvre fut commandée par l'Opéra Ecossais et le festival de Brighton. Nous avons choisi Mary Shelley pour plusieurs raisons : sa vie, le déroulement traumatique de celle-ci et son extrême jeunesse comme écrivain. Et surtout, évidemment, le fait qu'elle soit l'auteur de *Frankenstein*, l'un des archétypes littéraires les plus inspirants jamais écrits.

Whitescape représente une sorte de brouillon d'idées pour l'opéra, avec une concentration particulière sur les aspects de rêve et de paysage dans le roman de Shelley. Ce matériel est utilisé dans des interludes rêveurs tout au long de l'opéra.

L'idée pour cette pièce et le motif répété est implicite dans le roman lui-même. Au début, Frankenstein, le créateur du monstre légendaire, a suivi sa créature jusqu'à l'Arctique dans le but de la détruire. *Whitescape* se nourrit des idées de glace et d'abandon, utilisant un son désincarné pour créer des hurlements pas tout à fait humains entendus à moitié ainsi que des battements de cœur se répercutant dans l'étendue glaciale. La fascination de Mary Shelley pour le paysage fut stimulée par la lecture des journaux suédois de sa mère (Mary Wollstonecraft) et par une visite en Ecosse d'une durée de quelques mois quand Mary n'était elle-même qu'une très jeune adolescente.

Whitescape explore aussi l'état de « rêverie » dans laquelle l'idée de *Frankenstein* a été conçue. Des éléments de sa propre vie traumatique – surtout son abandon suite à la mort de sa mère en couches et le rejet de son père quand elle décida de fréquenter le poète Percy Bysshe Shelley – sont réflétés dans des fragments d'une simple mélodie enfantine couverte par un glockenspiel.

Sangsters (2002)

Le point de départ de cette pièce est un poème écrit en écossais par Betty McKellar [voir page 30]. J'ai connu l'œuvre de Betty quand un ami m'envoya un poème qui traite du motif de Paisley et qui avait gagné un concours. Je l'ai arrangé pour voix et violoncelle et, après l'exécution, Betty m'envoya une copie de *Sangsters* qui m'a immédiatement plu et que j'ai épinglée au-dessus de ma table de travail. Quelques années plus tard, les idées pour une pièce orchestrale ont commencé à se former. La structure m'a soudainement frappée comme étant un parfait mouvement d'arche. Les trois strophes sont liées aux trois mouvements qui présentent divers solistes de l'orchestre. Le premier, de caractère léger, se concentre sur les instruments aigus : piccolo, flûte, hautbois et clarinette ainsi que violons solos. Il y a aussi un important solo pour timbales. J'ai noté le chant des alouettes et souligné la forte ressemblance entre ces sons fragiles et l'ornementation en filigrane du *pibroch* (musique de cornemuse). Le second mouvement est beaucoup plus sombre et les solistes sont plus graves – cor anglais, clarinette basse, contre-basson ainsi qu'alto, violoncelle et contrebasse solos. On entend des échos de chansons traditionnelles ; des formes de vagues s'opposent à une lente battue rythmique. Lui aussi influencé par le chant traditionnel de l'Ecosse et de la Suède, le troisième mouvement commence avec une fanfare pour trompettes menant à un genre de choral pour les cuivres, auquel des fragments des deux premiers mouvements font contraste. Le centre du mouvement prend la forme d'une fugue.

Sangsters est la dernière œuvre à avoir été écrite pendant ma résidence avec les Orchestres de Chambre Ecossais et Suédois. Elle est pourtant un peu différente des autres car le capital principal est venu des dédicataires de l'œuvre, Beryl Calver-Jones et Gerry Mattock. Beryl et Gerry m'ont maintenant commandé plusieurs pièces diverses; je désire mentionner que leur support et leur

engagement ont eu un profond effet sur mon développement comme compositrice.

© *Sally Beamish 2007*

Tabea Zimmermann a étudié avec Ulrich Koch à la Musikhochschule de Fribourg et avec Sándor Végh au Mozarteum de Salzbourg. Entre 1982 et 1984, elle a gagné les concours de Genève, Budapest et Paris. En tant qu'altiste soliste, elle travaille avec les orchestres les plus distingués dont l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre symphonique de Londres, l'Orchestre philharmonique d'Israël et l'Orchestre de Paris. Elle a enregistré avec grand succès le principal répertoire pour alto. L'interprétation de musique contemporaine occupe une bonne partie de son temps et elle a donné la création mondiale de plusieurs œuvres dont la *Sonate pour alto solo* de Ligeti – qui lui est d'ailleurs dédiée – ainsi que des concertos pour alto de Sally Beamish, Wolfgang Rihm et Heinz Holliger. Tabea Zimmermann est très recherchée comme chambriste et l'an 2007 vit le début de son association régulière avec Antje Weithaas, Daniel Sepec et Jean-Huihen Queyras dans le Quatuor Arcanto. Elle a travaillé avec des partenaires de la tempe de Pierre-Laurent Aimard, Hartmut Holl, Christian Tetzlaff et le Quatuor Alban Berg. Elle a été nommée professeur à Saarbrücken et à Frankfurt-am-Main et, depuis 2002, elle enseigne à la Hochschule für Musik «Hanns Eisler» à Berlin. De 1987 à l'an 2000, elle a donné régulièrement des concerts à Düsseldorf, Jérusalem et Luxembourg avec feu David Shallon, le père de ses deux fils Yuval et Jonathan. Tabea Zimmermann est l'épouse du chef américain Steven Sloane et leur fille Maya est née en septembre 2003.

Fondé en 1995, l'**Orchestre de Chambre Suédois** compte 38 musiciens. L'orchestre s'est engagé à développer le son «surprenant» et «frais» qu'on lui attribue ; il étend constamment son répertoire et s'engage dans de nouveaux défis avec Thomas Dausgaard, son directeur musical depuis 1997. Il poursuit aussi un rôle actif en musique contemporaine, comme le montre sa longue collaboration avec le chef/compositeur HK Gruber (artiste en résidence depuis 2006). L'orchestre profite aussi d'une longue association avec le violoniste baroque et chef d'orchestre Andrew Manze (artiste-en-résidence depuis 2003).

L'OCS fait des tournées internationales depuis 1998 et s'est produit dans des salles et à des festivals aussi célèbres que les Proms de la BBC à Londres, le Centre Lincoln (New York), le festival de Schleswig-Holstein, le Concertgebouw d'Amsterdam et le Konzerthaus de Berlin. En 2005, la formation s'est rendue pour la première fois en Asie – une tournée de cinq villes au Japon.

L'OCS apparaît sur plusieurs disques BIS dont les sorties chaudement saluées de la musique de HK Gruber [BIS-CD-1341] et Sally Beamish [BIS-CD-971 et 1161] ainsi qu'un disque d'arias de Mozart avec la soprano Miah Persson [BIS-SACD-1529]. Dans la série «Opening Doors», l'orchestre et Thomas Dausgaard ont enregistré le premier disque fort réussi d'un cycle des symphonies de Schumann [BIS-SACD-1519] ainsi que leurs exécutions des *Symphonies nos 6 et 9* de Dvořák [BIS-SACD-1566].

Le chef d'orchestre suédois **Ola Rudner** a commencé sa carrière comme violoniste (il a été lauréat au concours Paganini et fut un assistant du légendaire Sándor Végh) et premier violon de plusieurs orchestres dont l'Orchestre symphonique de Vienne. En 1995, il fonda la Philharmonia de Vienne et, entre 2001 et 2003, il fut chef principal de l'Orchestre symphonique de la Tasmanie en Australie. En 2003, il accéda au poste de chef principal de l'Orchestre Haydn à Bolzano.

Ola Rudner a travaillé avec la plupart des orchestres scandinaves dont l'Orchestre symphonique de Gothembourg, l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise et la Philharmonie d'Oslo. Il a aussi collaboré avec des formations telles que l'Orchestre de Chambre Ecossais, l'Orchestre de Chambre de Vienne, l'Orchestre Philharmonique de Belgrade, l'Orchestre philharmonique national de la Lithuanie, Orchestra Fondazione Arena di Verona et le Niederösterreichisches Tonkünstlerorchester ainsi qu'avec les principaux orchestres australiens. Il dirige chaque année la Philharmonia de Vienne au Musikverein de Vienne et il a mené son ensemble dans des tournées au Japon, en Pologne, Yougoslavie et Turquie.

Ola Rudner est également actif dans le monde de l'opéra. Il a dirigé pendant plusieurs années au Volksoper de Vienne et il est régulièrement invité par des maisons d'opéra en Australie, Suède et Italie. Son répertoire couvre des opéras de Mozart et Verdi aux opérettes d'Offenbach, Strauss et Lehár.

The Seafarer (Extracts)

[I. *Andante irrequieto*]

All I ever heard along the ice-way
was sounding sea, the gannet's shanty
whooper and curlew calls and mewling gull
were all my gaming, mead and mirth
At tempest-tested granite crags
the ice-winged tern would taunt
spray-feathered ospreys overhead
would soar and scream

[II. *Andante malevole*]

And heralding his summer hoard of pain
the gowk [cuckoo] repeats his plaintive geck
foreboding bitterness of breast

Soft-bedded bloods cannot conceive
what some men suffer as abroad
they travel tracks of exile

Reckless of that, my thought is thrown
beyond my heart's cage now. My mind is cast
upon the sea swell, over the whale's world

[III. *Andante riflessivo*]

Come, consider where we have a home, how
we can travel to it, how our travail here
will lead us to the living well-head
and heaven haven of our Lord's love

Excerpts from *The Seafarer*, translated from the Anglo-Saxon by Charles Harrison Wallace.
The complete poem may be found at: www.cichw.net/index.htm

Sangsters

Laverocks play the clarsachs o the air
They're speerits o music
Ris up chord on chord for ilka note they sing
Pu'in on crescendo strings o their ain herts
Until they're brak wi sweetness
In the gowden reaches
O the hivven's airts.

Selkies sough the hert-beat o the sea
Greetin their saft grey teardrops wi the waves
Ripplin intil melody
An crashin
Mornful soonds like cymbals
Agin the derk clift wa's
O hollow caves.

Gledness – dool
Twa pairts heich an laich o the choir-sang
In atween
We pitch oorsels
Agin the plains o Earth
Whaur we maun gang.

© Betty McKellar 2000

Glossary:

Sangsters – Singers
laverocks – skylarks
clarsachs – harps
ilka – every
pu'in – pulling
ain herts – own hearts
brak – broken

gowden – golden
hivven's airts – heaven's districts
selkies – seals
greetin – weeping
saft – soft
intil – into
clift wa's – cliff walls

gledness, dool – happiness, sadness
sough – sigh
twa pairts heich an laich – two parts high and low
oorsels – ourselves
whaur we maun gang – where we must walk

THE SEAFARER

– IN MEMORY OF DAVID (DUDU) SHALLON

15.10.1950–15.9.2000

The conductor David Shallon was a passionate musician of the highest calibre. Born in Tel Aviv, he studied conducting with Noam Sheriff and later with Hans Swarowsky. After five years as an assistant to Leonard Bernstein, he embarked on an international career with orchestras such as the London Symphony Orchestra, Orchestre National de France and Israel Philharmonic Orchestra, and worked regularly with the Vienna Symphony Orchestra and the Junge Deutsche Philharmonie. Composers such as Dutilleux, Berio, Henze, Nono and Penderecki as well as many Israeli composers entrusted him with premières of their works. Between 1987 and 2000, he was chief conductor of three orchestras: the Düsseldorf Symphony Orchestra from 1987 to 1993, the Jerusalem Symphony Orchestra from 1992 to 1999 and the Orchestre Philharmonique de Luxembourg from 1997 until his sudden death in 2000. Among many renowned soloists, he regularly appeared together with his wife Tabea Zimmermann, mother of his two sons Yuval and Jonathan.

DDD

RECORDING DATA

Recorded in August 2003 (*Whitescape, Sangsters*) and November 2005 (*Viola Concerto*) at the Örebro Concert Hall, Sweden

Recording producer: Jens Braun

Sound engineers: Ingo Petry (*Whitescape, Sangsters*), Marion Schwebel (*Viola Concerto*)

Neumann microphones; RME Octamic D microphone preamplifier and high resolution A/D converter; MADI optical cabling;

Yamaha DM 1000 digital mixer; Sequoia Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones

Digital editing: Michaela Wiesbeck

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover texts: © Sally Beamish 2007

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

Front cover artwork: Jila Peacock

Photograph of Sally Beamish: © Steve Richards

Photograph of Tabea Zimmermann: © Susesch Bayat

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

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

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

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1241 © & © 2007, BIS Records AB, Åkersberga.

SALLY BEAMISH

BIS-CD-1241