

United

Pacific Quintet

CLASSICAL

f FUGA
LIBERA

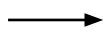
United

MENU

Pacific Quintet

2

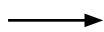
Credits

Tracklist

Programme note

EN

FR

DE

Recording
Teldex Studio Berlin, 21-22.01 and 5-8.07.2023

Mixing, Editing
Benedikt Schröder

Recording Producer
Benedikt Schröder

Mastering
Jupp Wegner

Recording Engineer
Thomas Bößl (Say, Bernstein),
Jupp Wegner (Eisler, Lee, Yamamoto, Santos)

Artistic direction
Pacific Quintet

Assistant Engineer
Lukas Köhn

French translation
Catherine Meeùs

With the support of „Neustart Kultur“

PACIFIC
quintet

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

Fuga libera

Artistic Director
Charles Adriaenssen

Design
Stoemp

Executive Producer
Julien Lepièce

Cover photography
Clara Evens

United

MENU

Pacific Quintet

Pacific Quintet

Aliya Vodovozova: Flute

Fernando José Martínez Zavala: Oboe

Liana Leßmann: Clarinet

Kenichi Furuya: Bassoon

Haeree Yoo: Horn

4

Fazil Say – **Alevi dedeler rakı masasında** op. 35 (2011)

01	. Andantino tranquillo – Presto fantastico	5'19
02	. Andante tranquillo – Moderato	3'18
03	. Andantino	4'37
04	. Presto – Andantino	3'18

Published by Schott Music

Jorge Santos – **Vida** (2023)

05	. El despertar de los sentidos	1'27
06	. La curiosidad	0'45
07	. La imaginación	0'45
08	. Marionetas	0'49
09	. Errante	1'35
10	. La búsqueda	2'28
11	. Plenitud	2'09

Published by Gebrüder Stark Musik Verlag, Leipzig

Kyousei Yamamoto – **Medley of Japanese Folk Songs** (1999)

12	. Hanaichimonme	1'56
13	. Hamabe-no-uta	2'09
14	. Muramatsuri	1'29
15	. Furusato	2'00

Published by Accord Publishing

Hanns Eisler – **Divertimento for woodwind quintet** op. 4 (1923)

M E N U

16 . Andante con moto 2'17

17 . Theme and Variations 4'59

Published by Universal Edition

Soeui Lee – **Three Bagatelles** (2023)

18 . When Nilliri Band Comes in Marching 3'02

19 . Divertimenti in Carnival Serenade 3'57

20 . Mask Dance in Carnival 3'26

Published by Universal Edition

Leonard Bernstein – **West Side Story** arr. by Richard Price (1989)

6

21 . I Feel Pretty / Tonight 5'03

22 . Maria 4'14

23 . America 2'58

Published by Richard Price

Finding unity in diversity – this task feels familiar to the Pacific Quintet since they are uniting the sounds of five rather different instruments. But Haeree, Aliya, Kenichi, Liana and Fernando won't just stop there. Their group represents the multicultural reality of our times and they acknowledge this as both identity and mission. So it seems only logical that their debut recording had to pay tribute to that plurality.

This record unfolds a lush mixture of different rhythms, colors and textures. Amidst a melting pot of different musical worlds the five embark on the search for a unity of sound that is as dynamic as the programme they've selected. It is an invitation to join in on the album's journey and to listen with the same curiosity that characterizes their playing! Each of the pieces represents the culture of one of their home countries with Bernstein serving as a final, unifying treat.

7

Fazil Say, Turkey, *Alevi dedeler rakı masasında*

Five old men are seated around a table, drinking Rakı and engaging in vivid discussions about philosophy, politics and everything in between. This scene from Turkish life served as both inspiration and image for Fazil Say's piece. It opens with a mysterious motive, arising in weightless unison and perfuming the air with a scent of oriental melancholy. The motive's repeated appearances organize the piece and between them Say unleashes his compositional mastery and the full virtuosity of the group. The instruments enter into heated discussions in a twitching and dancing manner, interrupting one another and forming all different kinds of alliances. Say highlights each instrument's individual features and also explores the broad range of sounds offered by different combinations within the group.

Jorge Santos, Honduras, *Vida*

Painting the picture of an entire human life in just ten minutes is the huge task Honduran composer Jorge Santos tackles in his piece *Vida*. The beginning represents the newborn living purely through its senses and exploring the world unaffected by ideas or goals. The limitless creativity of childhood follows but eventually is conditionalized through peers and society, forging a sense of identity but also creating existential fears and conflicts. A stage of inner searching finally leads back to our capability of playfully experiencing the present. Santos outlines this complex process of human genesis in a musical journey of great stylistic freedom and vitality. It is crowned by a section of swirling exuberance inspired by *Punta*, a traditional dance symbolic of Central America's layered cultural history.

Kyousei Yamamoto, Japan, Medley of Japanese Folks Songs

8

Music has the power to transport us, maybe more so than any other artform. And through the purity of these four delicately arranged folk songs we are immediately pulled into the atmosphere of Japanese life and culture. The medley opens with a joyous scene of children playing (*Hanaichimonme*) that is balanced out by the soft sway of a melody invoking the beautiful Japanese coast (*Hamabe-non-uta*). The pairing of lively and lyrical is repeated when the whirlwind of a village festival (*Muramatsuri*) precedes the final song *Furusato*. The song's title translates to "home" and it tells of the deep longing to return there. It is up to us to decide whether this might be referring to a place, time or person.

Hanns Eisler, Germany, *Divertimento* for woodwind quintet op. 4

Hanns Eisler has been tightly woven into the cultural fabric of the 20th century as the composer of socialist songs and East Germany's national anthem. His *Divertimento*, however, was written long before he had gained this legendary status, precisely during his time as a student of Arnold Schönberg. And studying with atonality's infamous founding father in Vienna was a phase of highest intensity for the young Eisler. He was expected to digest the canon of revered German art-music and got introduced to Schönberg's novel twelve-tone technique. It is audible when listening to Eisler's *Divertimento* just how packed with input and inspiration this time must have been. The piece was composed towards the end of his time in Vienna and is an extremely concentrated music with numerous sudden swings in mood and tempo. With that it calls on the performers to be as fast as possible in playing and reacting to one another - and on us to match this agility while listening!

9

Soeui Lee, South Korea, *Three Bagatelles*

Korean Pop has evolved into a cultural phenomenon of global scale over the last decade or so. But the *Three Bagatelles* by Soeui Lee show that we can, and should, be expecting fascinating new music from Korea in the classical department as well! Her piece uses multiple impulses from traditional Korean music and on that basis builds new soundscapes of dazzling complexity. That specifically applies to the final movement. Drawing on traditional Korean rhythms Lee creates the sketch of a wild night out in the techno-clubs of Seoul's party district Gangnam-gu.

“I feel pretty”, “Maria” or “America” – the sweeping melodies from Leonard Bernstein’s musical *West Side Story* are a part of global music culture! Having lived his life fully devoted to both music and people Bernstein founded the Pacific Music Festival in Sapporo, Japan and it was there that the members of the Pacific Quintet crossed paths for the first time in 2017. From the festival they drew inspiration not only for their name but also for a shared artistic cause in close alignment with Bernstein’s principles: using music as a tool to embrace diversity, bridge cultural gaps and strive to become ever more united!

Christoph Eder

Trouver l'unité dans la diversité : voilà qui ne devrait pas faire peur au Pacific Quintet, puisqu'il s'agit d'unir les sons de leurs cinq instruments, pourtant assez différents. Mais Haeree, Aliya, Kenichi, Liana et Fernando vont plus loin : leur groupe se fait le représentant de la réalité multiculturelle de notre époque et ils en font à la fois leur identité et leur mission. Dès lors, quoi de plus logique pour eux que de rendre hommage à cette pluralité avec leur premier enregistrement ?

Ce disque mêle avec bonheur les rythmes, les couleurs et les textures. Au sein d'un creuset d'univers musicaux différents, les cinq musiciens se lancent à la recherche d'une unité sonore aussi dynamique que le programme qu'ils ont choisi. C'est une invitation à se joindre au voyage en écoutant l'album avec la même curiosité que celle qui caractérise leur jeu. Chacun des morceaux représente la culture de l'un de leurs pays d'origine, Bernstein servant de bouquet final unificateur.

11

Fazil Say, Turquie, *Alevi dedeler rakı masasında*

Cinq vieillards sont assis autour d'une table, buvant du rakı et se livrant à des discussions animées sur la philosophie, la politique et tout ce qui s'y associe. Cette scène de la vie turque a servi à la fois d'inspiration et d'image pour la pièce de Fazil Say. Celle-ci s'ouvre sur un motif mystérieux, qui s'élève à l'unisson comme en apesanteur et teinte l'atmosphère de mélancolie orientale. Les apparitions répétées du motif structurent la pièce et, entre elles, Say laisse libre cours à son art de la composition et à la virtuosité du groupe. Les instruments se lancent dans des discussions animées, s'interrompant les uns les autres et formant diverses alliances. Say met en valeur les caractéristiques de chaque instrument tout en explorant la vaste gamme de sons permis par les différentes combinaisons au sein du groupe.

Jorge Santos, Honduras, *Vida*

Dépeindre une entière vie humaine en dix minutes, voilà la tâche à laquelle s'est attelé le compositeur hondurien Jorge Santos. Le début représente le nouveau-né vivant uniquement au travers de ses sens et explorant le monde sans être entravé par des idées ou des objectifs. Vient ensuite la créativité illimitée de l'enfance, qui finit par être conditionnée par les pairs et la société, forgeant un sentiment d'identité mais également des peurs et des conflits existentiels. Une phase de recherche intérieure nous ramène finalement à notre capacité à vivre le présent de manière ludique. Santos décrit ce complexe processus de l'existence humaine dans un voyage musical d'une grande liberté stylistique et d'une grande vitalité. Il s'achève avec une section d'une tourbillonnante exubérance inspirée de la punta, une danse traditionnelle symbolique de l'histoire culturelle de l'Amérique centrale.

12

Kyousei Yamamoto, Japon, pot-pourri de chansons traditionnelles japonaises

Peut-être plus que toute autre forme d'art, la musique a le pouvoir de nous transporter. Grâce à la pureté de ces quatre chansons folkloriques délicatement arrangées, nous voilà immédiatement plongés dans l'atmosphère de la vie et de la culture japonaises. Ce « pot-pourri » s'ouvre sur une joyeuse scène d'enfants qui jouent (Hanaichimonme), que vient contrebalancer le doux balancement d'une mélodie qui évoque la belle côte japonaise (Hamabe-non-uta). L'association de la vivacité et du lyrisme est reprise dans le tourbillon d'une fête de village (Muramatsuri) qui précède la chanson finale, Furusato, terme qui peut se traduire par « maison ». La chanson exprime le profond désir d'y retourner ; à nous de décider s'il s'agit d'un lieu, d'un moment ou d'une personne.

Hanns Eisler, Allemagne, *Divertimento* pour quintette à vent op. 4

Compositeur de chants socialistes et de l'hymne national de l'Allemagne de l'Est, Hanns Eisler est étroitement lié à l'histoire culturelle du XXe siècle. Ce *Divertimento* date cependant du début de sa carrière, à l'époque où il était l'élève d'Arnold Schönberg ; cette période où il étudia à Vienne avec le père fondateur de l'atonalité fut pour le jeune Eisler d'une grande intensité : il devait assimiler les canons de la musique allemande et s'initier à la nouvelle technique dodécaphonique de son professeur. On devine, à l'écoute du *Divertimento* d'Eisler, à quel point cette période dut être riche pour lui. Composée vers la fin de son séjour à Vienne, cette pièce est extrêmement dense, avec de nombreux et soudains changements d'humeur et de tempo. Elle exige donc des interprètes une très grande rapidité de jeu et de réaction – à nous de faire preuve de la même agilité pendant l'écoute !

13

Soeui Lee, Corée du Sud, *Trois Bagatelles*

Depuis une dizaine d'années, la pop coréenne est devenue un phénomène culturel d'envergure mondiale. Mais à l'écoute des *Trois Bagatelles* de Soeui Lee, nous devinons que dans le domaine classique également, des innovations extraordinaires sont à venir ! L'œuvre s'inspire à de nombreux égards de la musique traditionnelle coréenne et construit sur cette base de nouveaux paysages sonores d'une complexité éblouissante, en particulier dans le dernier mouvement. En recourant aux rythmes traditionnels coréens, Lee dépeint une nuit endiablée dans un techno-club du quartier festif de Gangnam-gu à Séoul.

I feel pretty, Maria ou *America* : qui ne connaît pas ces délicieuses mélodies issues de la comédie musicale *West Side Story* de Leonard Bernstein ? Consacrant sa vie à la musique et aux gens, Bernstein a fondé le Pacific Music Festival à Sapporo, au Japon, précisément là où les membres du Pacific Quintet se sont croisés pour la première fois en 2017. Il se sont inspirés du festival pour choisir leur nom, mais aussi pour défendre ensemble une cause artistique en étroite adéquation avec les principes de Bernstein : utiliser la musique comme outil pour embrasser la diversité, combler les fossés culturels et s'efforcer d'être toujours plus unis.

Einheit in der Vielfalt finden – das ist für das Pacific Quintett ein Leichtes, vereint es doch die Klänge fünf sehr unterschiedlicher Instrumente. Und Haeree, Aliya, Kenichi, Liana und Fernando gehen darüber noch hinaus. Sie repräsentieren die multikulturelle Realität unserer Gegenwart und begreifen diesen Reichtum als Identität und Auftrag zugleich. Nur logisch, dass das auch in ihrer Debütaufnahme wiederhallt.

Diese Aufnahme lädt uns ein, in die unterschiedlichsten musikalischen Welten einzutauchen. Inmitten wechselnder Klänge, Farben und Texturen entspinnt sich die Suche nach einer künstlerischen Einheit, die ebenso dynamisch ist wie das ausgewählte Programm. Es ist eine Einladung, mit derselben Neugier zu hören, die das Zusammenspiel des Pacific Quintet auszeichnet! Auf fünf Werke, die jeweils die Heimat einer der Musiker:innen repräsentieren, folgt als vereinigendes Finale schließlich Musik des allumarmenden Leonard Bernstein.

15

Fazil Say, Türkei, *Alevi dedeler raki masasinda*

Fünf Großväter sitzen zusammen, trinken Rakı und diskutieren dabei angeregt, ja hitzig über Gott und die Welt. Diese Szene türkischen Lebens nutzte Fazil Say als Inspiration und Programm für sein Bläserquintett. Es beginnt mit einem mysteriösen Motiv, das sich im schwerelosen Unisono der fünf Instrumente erhebt und eine Klangwolke voll orientalischer Melancholie aufsteigen lässt. Zwischen den wiederholten Auftritten des Motivs, die die Musik gliedern, entfesselt Say seine geballte kompositorische Finesse und damit auch die Virtuosität der Gruppe. Zuckend und tanzend diskutieren die Instrumente, fallen sich gegenseitig ins Wort und bilden stetig neue Allianzen. Meisterhaft akzentuiert Say die Besonderheiten jedes einzelnen Instruments und erforscht gleichzeitig die ganze Klangpalette unterschiedlicher Kombinationen innerhalb der Gruppe.

Jorge Santos, Honduras, *Vida*

Ein ganzes Menschenleben in nur zehn Minuten Musik hörbar machen - diese Herausforderung setzt sich der honduranische Komponist Jorge Santos in seinem Stück *Vida*. Der Anfang stellt ein Neugeborenes dar, das nur in seinen Sinneswahrnehmungen lebt und ohne konkrete Absichten die Welt entdeckt. Die daraus entstehende grenzenlose Kreativität des Kindes wird durch das soziale und gesellschaftliche Umfeld zunehmend konditioniert. Ein Prozess, der Identität stiftet, aber auch existenzielle Ängste und Konflikte hervorruft. Darauf reagieren wir mit einer Suche in uns selbst und entdecken schließlich wieder, was am Anfang war: Das unmittelbare Erleben des Hier und Jetzt. Diesen komplexen Prozess menschlicher Entwicklung zeichnet Santos in einer Klangreise von großer stilistischer Freiheit und Vitalität nach. Ausgelassen und schwungvoll tanzt sich der energetische Schluss ins Freie und gibt dabei mit der Verwendung von Elementen der honduranischen Punta-Musik ein Zeugnis von der reichen Kultur Mittelamerikas.

16

Kyousei Yamamoto, Japan, Medley aus japanischen Volksliedern

Mehr als vielleicht jede andere Kunstform hat Musik die Kraft, uns in Sekundenschnelle in andere Welten zu versetzen. Und diese vier elegant und behutsam arrangierten Volkslieder ziehen uns mühelos hinein in die Atmosphäre Japans. Am Anfang steht ein lebhaftes Kinderspiel (*Hanaichimonme*), dem ein sanft wiegender Abschnitt eine Szene an der japanischen Küste gegenüberstellt (*Hamabe-non-uta*). Die Folge von lebhaft und lyrisch wiederholt sich, wenn die Ausgelassenheit eines Dorffestes (*Muramatsuri*) schließlich in das letzte Lied überleitet: *Furusato*. Dieser Titel bedeutet so viel wie „Heimat“ und das Stück singt von der tiefen Sehnsucht einer Rückkehr nach Hause. Ob damit ein Ort, eine Zeit oder ein geliebter Mensch gemeint sein soll, können wir selbst entscheiden.

Hanns Eisler, Deutschland, *Divertimento* für Bläserquintett op. 4

Als Komponist sozialistischer Arbeiterlieder und der Nationalhymne der DDR ist Hanns Eisler fest in die kulturelle Membran des 20. Jahrhunderts eingewoben. Sein *Divertimento* allerdings entstand lange, bevor er diesen legendären Status erlangt hatte, und zwar während Eislers Studienzeit bei Arnold Schönberg in Wien. Das Studium bei dem skandalumwitterten Urvater der Atonalität war für den jungen Eisler eine Phase größter Intensität. Er hatte sich durch den Kanon ernster deutscher Kunstmusik zu arbeiten und kam schließlich in Kontakt mit Schönbergs brandneuer Zwölftontechnik. In Eislers *Divertimento* wird hörbar, wie randvoll mit Inspiration und Input diese Zeit gewesen sein muss. Das Stück wurde gegen Ende der Wiener Jahre komponiert und ist eine extrem konzentrierte Musik voller plötzlicher Tempo- und Stimmungswechsel. Das verlangt von den Spielenden maximale Schnelligkeit beim Spielen und Reagieren – und von uns beim Zuhören!

17

Soeui Lee, Südkorea, *Drei Bagatellen*

Korean Pop hat sich in den letzten zehn Jahren zu einer kulturellen Kraft von weltweiter Strahlkraft entwickelt. Aber Soeui Lees *Drei Bagatellen* zeigen, dass wir mit faszinierender neuer Musik aus Korea auch im klassischen Genre rechnen sollten! Ihr Stück ist voller Einflüsse traditioneller koreanischer Musik und baut auf dieser Basis neue Klanglandschaften von atemberaubender Komplexität. Das gilt insbesondere für den letzten Satz: Unter Verwendung alter koreanischer Rhythmen kreierte Lee die Skizze einer durchtanzten Nacht in den Technoclubs von Seouls zentralem Partydistrikt Gangnam-gu.

„I feel pretty“, „Maria“ oder „America“ - die Melodien aus Leonard Bernsteins Musical *West Side Story* sind Teil der globalen Musikkultur! Der in seiner Beziehung zur Musik und zu anderen Menschen immer rückhaltlos zugewandte Bernstein gründete in Sapporo, Japan das Pacific Music Festival. Und genau dort kreuzten sich 2017 zum ersten Mal die Wege der Mitglieder des Pacific Quintet. Vom Festival nahmen sie nicht nur die Inspiration für ihren Namen mit, sondern auch für ein geteiltes Anliegen ganz im Sinne Bernsteins: durch Musik Vielfalt leben, Grenzen überwinden und Differenzen vereinen!

Christoph Eder

For even more great music visit
www.outthere-music.com/en/labels/fugalibera

