

THEA MUSGRAVE

Chamber works for oboe | NICHOLAS DANIEL

Acknowledgements

Cover: Edward Hopper (1882-1967), *Night Windows* (1928)
© The Museum of Modern Art, New York, USA /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY.

Publisher: Novello & Company, Ltd.

PRODUCTION **USA**

© © 2012 **harmonia mundi usa**
1117 Chestnut Street, Burbank, California 91506

Recorded in October 2011 at the Champs Hill Music Room,
Pulborough, West Sussex, UK
Sessions Producer: Nicholas Parker
Sound Engineer: Andrew Mellor
Editor: Nicholas Parker
Executive Producer: Robina G. Young

THEA MUSGRAVE (b. 1928)

Chamber works for oboe

- Night Windows** (2007) for oboe & piano **14'49**
NICHOLAS DANIEL *oboe* | HUW WATKINS *piano*
- 1 Loneliness** 3'51
2 Anger 2'00
3 Nostalgia 4'05
4 Despair 2'49
5 Frenzy 1'59
- 6 Impromptu No. 1** (1967) for flute & oboe **4'49**
EMER McDONOUGH *flute* | NICHOLAS DANIEL *oboe*
- 7 Impromptu No. 2** (1970) for flute, oboe & clarinet **10'07**
EMER McDONOUGH *flute* | NICHOLAS DANIEL *oboe* | JOY FARRALL *clarinet*
- 8 Cantilena** (2008) for oboe, violin, viola & cello **10'59**
NICHOLAS DANIEL *oboe*
members of THE CHILINGIRIAN QUARTET
(LEVON CHILINGIRIAN *violin* | SUSIE MÉSZÁROS *viola* | PHILIP DE GROOTE *cello*)
- 9 Niobe** (1987) for oboe & pre-recorded tape **6'48**
NICHOLAS DANIEL *oboe*
- 10 Trio** (1960) for flute, oboe & piano **9'43**
NICHOLAS DANIEL *oboe* | EMER McDONOUGH *flute* | HUW WATKINS *piano*
- Take Two Oboes** (2008) **7'54**
NICHOLAS DANIEL, JAMES TURNBULL *oboes*
- 11 Pompous** 1'12
12 Expressive 2'36
13 Serene 2'43
14 Frisky 1'21
- 15 Threnody** (1997/2005) for cor anglais & piano **7'26**
NICHOLAS DANIEL *cor anglais* | HUW WATKINS *piano*

NICHOLAS DANIEL *oboe & cor anglais*

Members of THE CHILINGIRIAN QUARTET ⁸

and JOY FARRALL *clarinet* ⁷ | EMER McDONOUGH *flute* ^{6, 7, 10}

JAMES TURNBULL *oboe* ¹¹⁻¹⁴ | HUW WATKINS *piano* ^{1-5, 10, 15}

THEA MUSGRAVE

Rich and powerful musical language and a strong sense of drama have made Scottish-American composer **Thea Musgrave** (b. 1928) one of the most respected and exciting contemporary composers.

Born in Edinburgh, Scotland, she studied first at the University of Edinburgh and later at the Conservatoire in Paris, where she spent four years as a pupil of Nadia Boulanger, before establishing herself back in London as a prominent member of British musical life with her orchestral, choral, operatic, and chamber works. In 1970 she became Guest Professor at the University of California, Santa Barbara, which anchored her increasing involvement with the musical life of the United States. In 1974 she received the Koussevitzky Award, resulting in the composition of *Space Play* performed at Lincoln Center, and again in 2002 when she wrote *The Mocking Bird* for Boston Musica Viva. She has also been awarded two Guggenheim Fellowships, in 1974-5, and again in 1982-3, and was recognized with honorary degrees by Old Dominion University (Virginia), Smith College, the New England Conservatory in Boston, and Glasgow University in Scotland. She was awarded a C.B.E. on the Queen's New Year's Honour List in January 2002. As Distinguished Professor at Queens College, City University of New York from September 1987-2002, Musgrave has guided and interacted with many new and gifted young student composers.

Musgrave has consistently explored new means of projecting essentially dramatic situations in her music, frequently altering and extending the conventional boundaries of instrumental performance by physicalizing their musical and dramatic impact. As she once put it, she wanted to explore dramatic musical forms: some works are dramatic-abstract, that is without programmatic content (such as the *Clarinet Concerto*, the *Horn Concerto*, the *Viola Concerto*, and *Space Play*), and others project specific programmatic ideas (such as the paintings in *The Seasons*, and *Turbulent Landscapes*; the poems in *Ring Out Wild Bells*, *Journey in a Japanese Landscape*, and *Autumn Sonata*; and the famous

Greek legends in *Orfeo*, *Narcissus*, *Helios*, and *Voices from the Ancient World*); – all extensions of concerto principles. In some of these works, to enhance the dramatic effect, the sonic possibilities of spatial acoustics have been incorporated: in the *Clarinet Concerto* the soloist moves around the different sections of the orchestra, and in the *Horn Concerto* the orchestral horns are stationed around the concert hall. Thus the players are not only the conversants in an abstract musical dialogue, but also very much the living (and frequently peripatetic) embodiment of its dramatis personae.

It was therefore not surprising that her focus on the lyric and dramatic potential of music should have led to Musgrave's fluency in the field of opera, and it is interesting to see that her large-scale operas of the past 40 years, beginning with *The Voice of Ariadne* (1972) and followed by *Mary, Queen of Scots* (1977), *A Christmas Carol* (1979), and *Harriet, the Woman Called Moses* (1984), are in every sense the true successors to the instrumental concertos. Her full-scale opera *Simón Bolívar* (1993), like several of her operas, focuses on a historic figure whose life takes on an epic or archetypal dimension – in this case the heroic liberator of several South American countries from Spanish colonial rule. Her opera *Pontalba* (2003) again places the heroic struggle of its heroine in a larger historical context, in this case the Louisiana Purchase and the forging of the young United States.

With such a large and varied career and catalogue, Thea Musgrave is frequently interviewed and questioned about being a “woman” composer, to which she has replied: “Yes, I am a woman; and I am a composer. But rarely at the same time.”

– Claire Brook

Christian Steiner

Chamber Works for Oboe

My works have almost always included some dramatic elements and therefore it is essential that the performers understand and project the theatrical line and virtuosity. Nicholas Daniel is a perfect example of such a performer.

It is always a great privilege to work with a great performer, and I have had the pleasure of working with Nicholas Daniel since 1993 when I was invited to write an oboe concerto, *Helios*, for him. This was a commission from the St. Magnus Festival in the Orkney Islands and the first performance was in 1994. Nick's performance was truly mind-blowing ... not only musically which did not surprise me, but also sartorially! After all, it is not every day that the soloist enters wearing a bright red tuxedo! Totally appropriate since he was representing the Sun God!

Since then there has been the opportunity to write another concerto for him: this time for oboe and percussion, *Two's Company* (commissioned by the BBC and which was first performed by him with Dame Evelyn Glennie at a BBC Promenade concert in 2007). This is also a dramatic work and it was brilliantly carried off by both soloists.

This latest CD features most of my chamber works for oboe written between 1960–2009, a spread of almost fifty years! The recent ones were all written specially for Nick: namely *Cantilena*, *Night Windows*, *Take Two Oboes* as well as an arrangement of *Threnody* for cor anglais. These works are included on this CD along with four earlier chamber works.

Night Windows for oboe and piano

The International Double Reed Society commissioned this work in 2007 and it is dedicated to Nicholas Daniel who gave the first "private" performance at the Society's conference in Birmingham, UK in 2009. A year later Nick gave the first "public" performance in Santa Barbara, California at a concert of the Camerata Pacifica.

Night Windows is the title of a painting by Edward Hopper of a scene observed in a lighted window. Walking down a darkened street it's hard to resist looking in through lighted windows and catching a glimpse of other people's lives ... and the imagination lingers. However the scenes in

this work – though reflecting something of the loneliness in so many of the Hopper paintings – are all imaginary, highly charged emotional moments: *Loneliness; Anger; Nostalgia; Despair; Frenzy*.

Impromptu No. 1 for flute and oboe

I wrote *Impromptu No. 1* way back in 1967 for Douglas Whittaker and Janet Craxton. This is particularly apt since Janet was Nick's teacher. As the title implies, it is a short quasi improvised work. It is based on a short distinctive phrase heard at the outset. This returns many times at different pitches and always with a different continuation. This is one of the first works where I used some aleatoric techniques: pitches are given but are played with considerable liberty and rubato (as in a cadenza), thus heightening the expressiveness of the phrases.

Impromptu No. 2 for flute, oboe and clarinet

Impromptu No. 2 was commissioned by the Department of Music, University College, Cardiff, Wales, and the first performance was given there in 1971. It was written in the summer of 1970 during my first visit to Santa Barbara, California. This work has also been notated in such a way that it can be played with considerable rhythmic freedom and virtuosity.

Sandwiched between the opening section and the closely related coda, where all three instruments are more or less equally balanced, is the *Andante espressivo* led by the flute, *Drammatico* led by the clarinet, and finally *Leggiero e fantastico* where the oboe predominates.

Cantilena for oboe, violin, viola and cello

Cantilena was commissioned by the London Chamber Music Society to celebrate their move to Kings Place in October 2008. It occurred to me that a new Hall needs to be welcomed into its new venue and so to celebrate this I thought I would write a work (short and lyrical) where an outsider [the oboe] joins the group [a string trio] and adds to their dialogue. At first the newcomer is treated with a mixture

of suspicion and agitation, but eventually is made welcome.

The oboe is invited to share the musical theme that has been established which he then proceeds to embellish and adorn. He leads the harmonic changes that result in the theme being heard in many different keys. He then introduces a new theme. The excitement grows and leads to a climax.

A peaceful coda re-establishes the original theme and all ends harmoniously among the now integrated quartet.

Niobe for oboe and tape

Niobe was commissioned by the Park Lane Group in London and was given its first performance, by Ian Hardwick at the Park Lane Concerts in January 1988.

The tape was made at the Chiens Interdits Studios in New York, and the recording engineer was Jonathan Mann.

In Greek mythology Niobe was the daughter of Tantalus and wife of Amphon, King of Thebes. She unwisely boasted to Leto about her many sons and daughters. Leto, who only had two children (Apollo and Artemis), was angered. As punishment Apollo slew Niobe's sons and Artemis her daughters. Out of pity for Niobe's inconsolable grief, the Gods changed her into a rock, in which form she continued to weep.

In this short work for solo oboe and tape, the solo oboe takes the part of Niobe bitterly lamenting her murdered children. The tape, with the distant high voices and the slow-tolling bells [and later, gong], is intended to provide an evocative and descriptive accompaniment.

Trio for flute, oboe and piano

The *Trio for flute, oboe and piano* was commissioned in 1960 by the Mabillon Trio who gave the first performance in the same year.

The general question in this work was how to balance the piano with the two wind instruments without resorting to the usual solution of writing two melodic lines plus an accompaniment: I wanted to find a texture and a structure where the three instruments could be on equal terms melodically and dynamically.

In the opening section, the instruments are evenly matched. Interweaving this section which returns several times, are three contrasted episodes. In the first episode there are two cadenzas, one for the winds and one for the piano. The wind cadenza makes use of the fact that there are three possible colours, flute solo, oboe solo and then flute and oboe playing in unison. In the second episode winds and piano play very contrasted material in quick alternation. In the final episode the three instruments are balanced in the closest possible way – a quick canon.

The work lasts about 9 minutes and all the sections are played without any break. However each one is heralded by a single soft chord on the piano – a kind of punctuation mark that isolates each independent section.

Take Two Oboes

I planned *Take Two Oboes* as one of a projected series of light-hearted works for pairs of instruments written with advice from great performers who are also experienced teachers. Many of these pieces explore some specific opportunities and challenges inherent in the techniques of each instrument. The particular challenges for the oboe that Nick mentioned were the difficulties of playing the lowest note on the instrument, B flat; several awkward trills; and also the need to learn how to match tones when “exchanging” parts. This also made it quite a challenge for me!

There are four short movements: *Pompous*, *Expressive*, *Serene* and *Frisky*. The first performance was given in Newcastle at the Gateshead Festival in December 2008. Rosie Jenkins and Nick Daniel were the performers.

Threnody for cor anglais and piano

Originally written in 1997 for clarinet and piano, the work was commissioned by Victoria Soames-Samek to commemorate the passing of her teacher, Roger Fallows. I arranged this new version for cor anglais and piano specially for Nick Daniel who gave the first performance at the Leicester Festival in 2005.

The work is about the powerful emotions engendered by loss. The famous medieval chant “Dies Irae” about the Day of Judgement is incorporated into a series of chords played extremely slowly by the piano (these chords are actually taken from my setting of a poem by Georg Trakl in *Wild Winter*): thus the three sections of *Threnody* correspond to the three lines of one verse of the medieval chant.

In the first section the chords are loud and implacable and interspersed with a misty figure that rises like incense in a great gothic cathedral. The cor anglais, the “mourner”, decorates the texture with an impassioned recitative.

In the second section grief erupts into turmoil and anger and this mood is echoed in the piano.

Eventually the music calms and the third section becomes a lament. This in turn merges into a coda where a quiet tolling bell-like figure in the piano and a softly rising scale in the cor anglais suggest that the mourner has finally found peace.

– Thea Musgrave

THEA MUSGRAVE

La richesse et l'intensité de son langage musical ainsi qu'un sens dramatique très poussé font de la compositrice américano-écossaise **Thea Musgrave** (née en 1928) une des figures les plus respectées et les plus passionnantes de la musique contemporaine.

Née en Écosse, à Édimbourg, Thea Musgrave étudie à l'université de sa ville natale puis au Conservatoire de Paris, où elle suit l'enseignement de Nadia Boulanger pendant quatre ans. Elle s'installe ensuite à Londres et s'impose dans la vie musicale britannique par son œuvre orchestral et choral, ses opéras et sa musique de chambre. En 1970, sa nomination au poste de « Professeur invité » à l'Université de Californie, à Santa Barbara, affermit son engagement dans la vie musicale des États-Unis. Elle reçoit à deux reprises le Prix Koussevitzky : en 1974, pour *Space Play*, donné au Lincoln Center, et en 2002 pour *The Mocking Bird*, composé pour Boston Musica Viva. Elle bénéficie également deux fois d'une Bourse Guggenheim, en 1974-5 et en 1982-3. Plusieurs institutions – Old Dominion University (Virginie), Smith College, le New England Conservatory de Boston, et l'université de Glasgow – lui ont décerné un diplôme *honoris causa*. En janvier 2002, elle figure sur la liste des titres et distinctions honorifiques décernés par la reine d'Angleterre à l'occasion de la nouvelle année et se voit remettre la Médaille de l'empire britannique. En sa qualité de « Distinguished Professor » au Queens College de la City University de New York (septembre 1987-2002), Thea Musgrave a guidé et inspiré de nombreux jeunes compositeurs.

Thea Musgrave a toujours cherché à projeter des situations d'essence dramatique dans sa musique : repoussant les limites conventionnelles de l'interprétation instrumentale, elle a souvent innové en exprimant corporellement leur impact musical et dramatique. Selon ses propres termes, elle voulait étudier les formes musicales dramatiques. Certaines œuvres sont dramatico-abstraites, c'est à dire sans contenu programmatique (le *Concerto pour clarinette*, *Concerto pour cor*, le *Concerto pour alto*, et *Space Play*) ; d'autres projettent des idées programmatiques particulières (les tableaux dans *The Seasons* et *Turbulent*

Landscapes ; les poèmes dans *Ring Out Wild Bells*, *Journey in a Japanese Landscape*, et *Autumn Sonata* ; et les célèbres légendes de la mythologie grecque dans *Orfeo*, *Narcissus*, *Helios*, et *Voices from the Ancient World*). Toutes sont des extensions des principes du concerto. Pour accroître l'effet dramatique, certaines œuvres intègrent les possibilités de l'acoustique spatiale : le soliste du *Concerto pour clarinette* se déplace à travers les différentes sections de l'orchestre, et dans le *Concerto pour cor*, les cors de l'orchestre sont positionnés à divers endroits dans la salle. Les instrumentistes ne sont donc pas seulement locuteurs d'un dialogue musical abstrait, ils deviennent aussi incarnations vivantes (et souvent mouvantes) de ses personnages.

Rien d'étonnant, donc, à ce que l'intérêt de Thea Musgrave pour le potentiel dramatique et lyrique de la musique s'exprime avec aisance dans le domaine de l'opéra. Il est d'ailleurs à remarquer que ses grands opéras des 40 dernières années, depuis *The Voice of Ariadne* (1972), *Mary, Queen of Scots* (1977), *A Christmas Carol* (1979), et *Harriet, the Woman Called Moses* (1984), sont, à tous égards, les véritables successeurs de ses concertos instrumentaux. Comme nombre d'autres opéras de Thea Musgrave, *Simón Bolívar* (1993) s'intéresse à un personnage historique dont la vie prend une dimension épique ou archétypale (dans le cas présent, il s'agit du héros libérateur d'une grande partie du continent sud-américain du joug espagnol. Et dans *Pontalba* (2003), le combat héroïque du personnage principal s'inscrit dans le contexte historique de la vente de la Louisiane et de la formation d'une jeune nation : les États-Unis.

Au vu d'une carrière et d'un catalogue aussi variés, Thea Musgrave est souvent interrogée sur le fait d'être une « femme » compositeur. La réponse fuse : « Oui, je suis femme et compositeur. Mais rarement les deux à la fois. »

– Claire Brook

Musique de chambre pour hautbois

Mes compositions incluent presque toujours des effets dramatiques : il est donc essentiel que les interprètes en comprennent et mettent en avant la ligne et la virtuosité théâtrales. En cela, Nicholas Daniel est l'interprète idéal.

C'est toujours un immense privilège de travailler avec un grand interprète. J'ai le plaisir de collaborer avec Nicholas Daniel depuis 1993. À la demande du Festival St. Magnus dans les Îles Orcades, j'avais composé un concerto pour hautbois. *Helios* fut créé en 1994. La prestation de Nick fut proprement renversante... non seulement sur le plan musical, ce qui n'était pas surprenant, mais aussi sur le plan vestimentaire ! Il n'est pas si fréquent de voir un soliste en smoking rouge vif – ce qui, dans le cas présent, était totalement approprié puisqu'il représentait le Dieu Soleil !

J'ai eu l'occasion de composer un autre concerto pour lui mais cette fois, ce fut pour hautbois et percussion : *Two's Company* (commandée par la BBC, l'œuvre fut créée par Nick et Dame Evelyn Glennie lors d'un « Concert promenade » de la BBC en 2007). Intense et spectaculaire, ce concerto fut remarquablement enlevé par les deux solistes.

Ce CD présente la majorité de mes œuvres de musique de chambre pour hautbois composées entre 1960 et 2009 – presque un demi-siècle ! Les plus récentes ont toutes été écrites spécialement pour Nick : *Cantilena*, *Night Windows*, *Take Two Oboes* et un arrangement de *Threnody* pour cor anglais. Ces œuvres figurent sur ce CD avec quatre œuvres plus anciennes.

Night Windows pour hautbois et piano

Commandée par l'International Double Reed Society en 2007, l'œuvre est dédiée à Nicholas Daniel qui la créa « en privé » lors du congrès de la Société, à Birmingham, en 2009. L'année suivante, Nick en donna la première « publique » à Santa Barbara, dans le cadre d'un concert de la Camerata Pacifica.

Night Windows est le titre d'un tableau d'Edward Hopper qui représente une scène observée à travers une fenêtre éclairée. Au détour d'une rue sombre, comment

résister à l'envie de jeter un œil par les fenêtres illuminées et de voler un instant de la vie d'autrui... et de laisser courir l'imagination. Mais les scènes évoquées dans cette œuvre – si elles reflètent quelque chose de cette solitude si présente dans les tableaux de Hopper – sont toutes des moments imaginaires, et très chargées d'émotions : *Loneliness; Anger; Nostalgia; Despair; Frenzy*. (*Solitude – Colère – Nostalgie – Désespoir – Frénésie*)

Impromptu No. 1, pour flûte et hautbois

J'ai composé *Impromptu No. 1* il y a longtemps, en 1967, pour Douglas Whittaker et Janet Craxton... qui fut le professeur de Nick ! Comme l'implique le titre, il s'agit d'une pièce brève, presque improvisée, construite sur une courte phrase caractéristique exposée dès le début. Elle revient plusieurs fois mais sur d'autres degrés et se prolonge toujours différemment. J'utilise ici pour la première fois des techniques aléatoires : les hauteurs de son sont indiquées mais jouées avec beaucoup de liberté et de rubato (comme dans une cadence), accentuant ainsi l'expressivité des phrases.

Impromptu No. 2, pour flûte, hautbois et clarinette

Composé pendant l'été 1970 lors de mon premier séjour à Santa Barbara, en Californie, *Impromptu No. 2* était une commande du Département de musique du University College de Cardiff (Pays de Galles) où l'œuvre fut créée en 1971. La notation permet de jouer avec beaucoup de liberté rythmique et de virtuosité.

Entre l'ouverture et la coda qui lui est très apparentée et dans laquelle les trois instruments sont peu ou prou à égalité, l'*Andante espressivo*, le *Drammatico* et le *Leggiero e fantastico* sont respectivement menés par la flûte, la clarinette et le hautbois.

Cantilena pour hautbois, violon, alto et violoncelle

Cantilena était une commande de la London Chamber Music Society à l'occasion des festivités qui accompagnaient

son installation dans ses nouveaux locaux de Kings Place en octobre 2008. Il m'a semblé approprié « d'accueillir » la nouvelle salle de concert. Dans cette optique, j'ai songé à écrire une œuvre (brève et chantante) dans laquelle un étranger [le hautbois] se joint au groupe [un trio à corde] et se mêle à la conversation. D'abord considéré avec un mélange de soupçon et d'agitation, le nouveau venu est enfin accepté.

Invité à partager le thème musical, le hautbois s'empresse de l'embellir et de l'orner. Il initie les changements harmoniques qui ont pour résultat de faire entendre le thème dans différentes tonalités. Puis il introduit un nouveau thème. L'excitation croît et arrive à son apogée.

Une paisible coda réitère le thème originel et tout se termine dans l'harmonie qui règne au sein du « nouveau » quatuor.

Niobe pour hautbois et bande magnétique

Commande du Park Lane Group (Londres), *Niobe* fut créé par Ian Hardwick dans le cadre des Park Lane Concerts en janvier 1988.

La bande magnétique fut réalisée aux Studios Chiens Interdits de New York, sous la direction de l'ingénieur du son Jonathan Mann.

Dans la mythologie grecque, Niobé était la fille de Tantale et l'épouse d'Amphion, roi de Thèbes. Elle se vanta un jour de ses nombreux enfants devant Létô, qui n'en avait que deux (Apollon et Artémis). La déesse en fut irritée. Pour la venger, Apollon et Artémis tuèrent respectivement tous les fils et les filles de Niobé. Prenant pitié de son chagrin inconsolable, les dieux la changèrent en rocher et de ses larmes jaillit une source intarissable.

Dans cette courte pièce pour hautbois et bande magnétique, le hautbois incarne Niobé qui se lamente amèrement de la mort de ses enfants. La bande magnétique, avec les voix aiguës entendues dans le lointain et le glas lent des cloches (plus tard, le gong), est conçue comme un accompagnement à la fois évocateur et descriptif.

Trio pour flûte, hautbois et piano

Le *Trio pour flûte, hautbois et piano* me fut commandé en 1960, et créé la même année, par le Trio Mabillon.

Le problème fondamental était de trouver l'équilibre entre le piano et les deux instruments à vent sans toutefois recourir à la solution habituelle de deux lignes mélodiques et un accompagnement : je cherchais une texture et une structure permettant aux trois instruments d'être sur un pied d'égalité sur les plans mélodique et harmonique.

Au début, les instruments sont à égalité. Trois épisodes contrastés et contrastants s'entrelacent dans cette section récurrente. Le premier présente deux cadences, une pour les vents, l'autre pour le piano. La première cadence joue sur les trois possibilités de couleur sonore : flûte seul, hautbois seul et les deux instruments à l'unisson. Dans le deuxième épisode, les vents et le piano alternent rapidement un matériau sonore contrasté. Le dernier épisode équilibre les trois instruments dans les mailles serrées d'un canon rapide.

L'œuvre dure environ 9 minutes et s'enchaîne sans interruption mais chaque section indépendante est annoncée par un accord doux au piano – comme un signe de ponctuation.

Take Two Oboes

J'ai conçu *Take Two Oboes* dans le cadre d'un projet d'œuvres légères pour deux instruments, sous l'égide de grands interprètes qui sont également des professeurs expérimentés. Nombre de ces pièces étudient des perspectives et des défis inhérents à la technique des instruments concernés. Pour le hautbois, Nick avait évoqué diverses difficultés : la note la plus grave de l'instrument (si bémol) ; plusieurs trilles assez gauches ; et la nécessité d'apprendre à entrer dans la couleur sonore d'autrui dans « l'échange » des voix. Une belle gageure !

L'œuvre se compose de quatre mouvements courts : *Pompous, Expressive, Serene* et *Frisky* (*Pompeux, Expressif, Serein* et *Fringant*).

La première eut lieu à Newcastle au Festival Gateshead en décembre 2008, avec Rosie Jenkins et Nick Daniel.

Threnody pour cor anglais et piano

Commandée par Victoria Soames-Samek en hommage à feu son professeur, Roger Fallows, la pièce est initialement prévue pour clarinette et piano (1997). J'ai réalisé cet arrangement pour cor anglais et piano spécialement pour Nick Daniel qui le créa au Festival de Leicester en 2005.

La thématique sous-jacente est le bouleversement émotionnel engendré par la perte [des êtres chers]. La célèbre mélodie médiévale du « Dies Irae » (évocation du Jugement dernier) s'incorpore à une série d'accords de piano (repris de ma mise en musique du poème de Georg Trakl : *Wild Winter*) d'une extrême lenteur : les trois sections de *Threnody* correspondent aux trois vers d'une strophe de la psalmodie ancienne.

Dans la première section, les accords puissants et implacables sont ponctués d'un motif léger qui s'élève comme la fumée de l'encens sous les hautes voûtes d'une cathédrale gothique. Le cor anglais, la « pleureuse », décore cette texture d'un récitatif passionné.

Dans la deuxième section, le chagrin éclate en un bouillonnement de colère dont le piano se fait l'écho.

Enfin la musique se calme et la troisième section se mue en une lamentation qui débouche sur une coda. Un tranquille motif de glas au piano et la douceur d'une gamme ascendante au cor anglais laissent penser que la « pleureuse » a enfin trouvé la paix.

– Thea Musgrave

THEA MUSGRAVE

Ihre klangüppige und kraftvolle Tonsprache und ihr ausgeprägtes dramatisches Gespür haben die schottisch-amerikanische Komponistin **Thea Musgrave** (geb. 1928) zu einer der angesehensten und interessantesten Musikschaffenden unserer Zeit gemacht.

Thea Musgrave, in Edinburgh (Schottland) geboren, hat an der Universität ihrer Heimatstadt und später am Pariser Conservatoire studiert, wo sie vier Jahre Schülerin von Nadia Boulanger war, bevor sie sich in London etablierte und mit ihren Orchester-, Chor- und Kammermusikwerken und ihren Opern eine der führenden Musikschaffenden Englands wurde. 1970 wurde sie als Gastprofessorin an die University of California, Santa Barbara berufen, und seit dieser Zeit ist sie eine feste Größe des amerikanischen Musiklebens. 1974 erhielt sie den Kussewitzky-Preis, der ihr die Komposition von *Space Play* ermöglichte, das im Lincoln Center aufgeführt wurde, und dann noch einmal 2002, als sie für Boston Musica Viva *The Mocking Bird* schrieb. Zweimal wurde sie mit einem Guggenheim Fellowship ausgezeichnet, 1974-75 und noch einmal 1982-83, und von der Old Dominion University (Virginia), dem Smith College, dem New England Conservatory Boston und der Glasgow University in Schottland wurden ihr akademische Grade ehrenhalber verliehen. Im Januar 2002 wurde sie von der englischen Königin auf der New Year's Honour List zum Commander of the British Empire ernannt. Von September 1987-2002 war Musgrave ordentliche Professorin am Queens College, City University of New York, und hat dort viele begabte angehende Komponisten unterrichtet und sich mit ihnen ausgetauscht.

Musgrave hat in ihrer Musik unbeirrt und konsequent Mittel zur Darstellung hochdramatischer Situationen erarbeitet; häufig verschiebt und überschreitet sie dazu die Grenzen des herkömmlichen Instrumentalspiels und macht seine musikalische und dramatische Wirkung körperlich erfahrbar. Sie wollte, wie sie es einmal ausgedrückt hat, neue dramatische Musikformen erproben: einige Werke sind abstrakt dramatisch, d.h. ohne außermusikalische Programmatik (etwa das *Klarinettenkonzert*, das *Hornkonzert*, das *Violakonzert* und *Space Play*), andere bilden konkrete

programmatische Vorstellungen ab (beispielsweise Gemälde in *The Seasons* und *Turbulent Landscapes*; Gedichte in *Ring Out Wild Bells*, *Journey in a Japanese Landscape* und *Autumn Sonata*; und bekannte Stoffe der griechischen Mythologie in *Orfeo*, *Narcissus*, *Helios* und *Voices from the Ancient World*) – alle Fortentwicklungen des Konzertprinzips. Zur Steigerung der dramatischen Wirkung wird in einigen dieser Werke von den klanglichen Möglichkeiten der Raummusik Gebrauch gemacht: im *Klarinettenkonzert* wandert der Solist im Orchester zwischen den Instrumentengruppen umher, im *Hornkonzert* sind die Orchesterhörner an verschiedenen Stellen des Konzertsaals postiert. Die Spieler sind auf diese Weise nicht nur die Gesprächspartner in einem abstrakten musikalischen Dialog, sondern klar erkennbar die lebende (und oft umherwandernde) Verkörperung seiner *dramatis personae*.

Es überraschte daher nicht, dass Musgrave, deren Augenmerk stets auf die lyrischen und dramatischen Möglichkeiten der Musik gerichtet war, mit solcher Leichtigkeit auf dem Gebiet der Oper reüssierte, und es ist interessant zu sehen, dass ihre großen Opern der letzten 40 Jahre von *The Voice of Ariadne* (1972) bis *Mary, Queen of Scots* (1977), *A Christmas Carol* (1979) und *Harriet, the Woman Called Moses* (1984) wirklich in jeder Hinsicht Folgewerke der Instrumentalkonzerte sind. Gegenstand ihrer großangelegten Oper *Simón Bolívar* (1993) ist wie bei vielen anderen ihrer Opern eine historische Gestalt, deren Leben heroischen oder archetypischen Charakter hat – in diesem Fall ist es der heldenhafte Befreier mehrerer Länder Südamerikas. Auch ihre Oper *Pontalba* (2003) stellt den heroischen Kampf ihrer Heldin in einen größeren historischen Zusammenhang: hier ist es der Louisiana Purchase und die Herausbildung der jungen Vereinigten Staaten von Amerika.

Angeichts der Vielfalt und des Umfangs ihres Schaffens wird Thea Musgrave häufig nach ihrem Status als Komponistin, als komponierende Frau befragt. Darauf hat sie einmal geantwortet: „Ja, ich bin eine Frau, und ich bin Komponistin. Aber selten zur gleichen Zeit.“

– Claire Brook

Kammermusikwerke für Oboe

In meinen Werken sind fast immer dramatische Elemente enthalten, und es ist deshalb unerlässlich, dass die Interpreten den theatralischen Ansatz verstehen und spieltechnisch umsetzen. Nicholas Daniel ist der Idealfall eines solchen Interpreten.

Es ist immer beglückend, mit einem herausragenden Interpreten zu arbeiten, und mir ist es vergönnt, seit 1993 mit Nicholas Daniel zusammenzuarbeiten. Man war damals mit der Bitte an mich herangetreten, ein Oboenkonzert (*Helios*) für ihn zu schreiben; ein Auftragswerk für das St. Magnus Festival auf den Orkney Inseln, das 1994 uraufgeführt wurde. Nicks Darbietung war wirklich überwältigend... nicht nur musikalisch, was mich nicht überraschte, sondern auch in der Art, wie er seinen Auftritt inszenierte! Es ist schließlich nicht alltäglich, dass ein Solist in einem leuchtend roten Smoking auf die Bühne kommt! Absolut stimmig, denn er stellte den Sonnengott dar!

Seitdem hatte ich Gelegenheit, erneut ein Konzert für ihn zu schreiben, diesmal für Oboe und Schlagzeug, *Two's Company* (von der BBC in Auftrag gegeben und 2007 im Rahmen eines BBC Promenade Konzerts von ihm und Dame Evelyn Glennie uraufgeführt). Es ist ebenfalls ein dramatisches Werk, und die beiden Solisten haben es glänzend gemeistert.

Diese neueste CD bringt die meisten meiner zwischen 1960 und 2009 (einem Zeitraum von beinahe fünfzig Jahren!) komponierten Kammermusikwerke für Oboe. Die neueren habe ich alle speziell für Nick geschrieben, nämlich *Cantilena*, *Night Windows*, *Take Two Oboes* sowie eine Bearbeitung von *Threnody* für Englischhorn. Diese Werke sind zusammen mit vier älteren Kammermusikwerken hier eingespült.

Night Windows für Oboe und Klavier

Die International Double Reed Society hat dieses Werk 2007 in Auftrag gegeben, und es ist Nicholas Daniel gewidmet, der die „private“ Erstaufführung 2009 im Rahmen der Tagung der Gesellschaft in Birmingham (UK) gespielt hat. Ein Jahr später spielte Nick die „öffentliche“ Erstaufführung in Santa Barbara (USA) in einem Konzert der Camerata Pacifica.

Night Windows ist der Titel eines Gemäldes von Edward Hopper, der Blick auf eine Szene durch ein erleuchtetes Fenster. Wenn man im Dunkeln eine Straße entlang geht, ist es kaum zu vermeiden, dass man einen Blick in die erleuchteten Fenster wirft und einen flüchtigen Eindruck vom Leben anderer Leute bekommt... der noch lange die Phantasie beschäftigt. Die Szenen dieses Werkes spiegeln etwas von der Einsamkeit wider, die wir aus so vielen Bildern Hoppers kennen, aber es sind durchweg erfundene, stark emotionsgeladene Momente: ***Loneliness, Anger, Nostalgia, Despair, Frenzy.***

Impromptu No.1 für Flöte und Oboe

Es ist lange her, dass ich *Impromptu No. 1* (1967) für Douglas Whittaker und Janet Craxton geschrieben habe. Und es fügt sich gut, denn Janet war Nicks Lehrerin. Wie schon am Titel zu erkennen ist, handelt es sich um ein kurzes, improvisationsartiges Stück. Es baut auf einer kurzen, markanten Phrase auf, mit der das Stück eröffnet wird. Sie kehrt auf unterschiedlichen Tonhöhen mehrfach wieder, wird aber jedes Mal anders fortgesetzt. Es ist dies eines der ersten Werke, bei denen ich von aleatorischen Techniken Gebrauch gemacht habe: die Tonhöhen sind angegeben, sie werden aber mit großer interpretatorischer Freiheit und mit Rubato gespielt (wie in einer Kadenz), was die Expressivität der Phrasen erheblich steigert.

Impromptu No.2 für Flöte, Oboe und Klarinette

Das *Impromptu No. 2* war eine Auftragskomposition für das Department of Music des University College Cardiff (Wales), es wurde 1971 uraufgeführt. Ich habe es 1970 während meines ersten Aufenthalts in Santa Barbara (Kalifornien) geschrieben. Auch dieses Werk ist so notiert, dass es mit erheblicher rhythmischer Freiheit und Virtuosität gespielt werden kann. Zwischen die Eröffnung und die eng mit ihr verwandte Coda, wo alle drei Instrumente mehr oder weniger gleichberechtigt sind, ist das *Andante espressivo* eingeschoben, in dem die Flöte das führende Instrument ist,

das *Drammatico*, in dem die Klarinette führt, und das *Leggiero e fantastico*, in dem die Oboe dominiert.

Cantilena für Oboe, Violine, Viola und Cello

Cantilena ist ein Werk, das die London Chamber Music Society für die Feierlichkeiten aus Anlass des Umzugs in den neuen Konzertsaal am Kings Place im Oktober 2008 in Auftrag gegeben hat. Ich dachte, ein neuer Saal sollte an seinem neuen Standort willkommen geheißen werden, und nahm mir vor, ein (kurzes, lyrisches) Werk zu schreiben, in dem ein Außenstehender (die Oboe) sich zu einer Gruppe (einem Streichtrio) gesellt und sich in ihre Unterhaltung einmischte. Anfangs wird der Neuankömmling mit einer Mischung aus Argwohn und erregter Unruhe behandelt, schließlich wird er aber freundlich aufgenommen. Die Oboe wird ermutigt, in das Thema einzustimmen, das die anderen aufgestellt haben, und sie fängt an, es auszus schmückend zu umspielen. Sie leitet die Harmoniewechsel ein, die dazu führen, dass das Thema in vielen verschiedenen Tonarten erklingt. Dann führt sie ein neues Thema ein. Die Erregung nimmt zu und steigert sich bis zu einem Höhepunkt. Eine ruhige Coda kehrt zum Anfangsthema zurück, und alles endet harmonisch im Zusammenklang des nun einmütigen Quartetts.

Niobe für Oboe und Tonband

Niobe habe ich im Auftrag der Park Lane Group in London komponiert, die Uraufführung spielte Ian Hardwick im Januar 1988 im Rahmen der Park Lane Concerts.

Das Tonband stellten die Chiens Interdits Studios in New York her, Jonathan Mann war der Toningenieur.

In der griechischen Mythologie war Niobe die Tochter des Tantalus und die Frau des Königs Amphion von Theben. Sie war so töricht, Leto gegenüber mit ihren vielen Söhnen und Töchtern zu prahlen. Leto, die nur zwei Kinder hatte (Apoll und Artemis), war darüber erzürnt. Zur Strafe tötete Apoll Niobes Söhne und Artemis ihre Töchter. Ungerührt vom Schmerz der untröstlichen Niobe, verwandelten sie die Götter in einen Felsen, und selbst als Versteinerte weinte sie weiter.

In diesem kurzen Stück für Solooboe und Tonband übernimmt die Solooboe die Rolle der bitterlich weinenden Niobe, die den Tod ihrer ermordeten Kinder beklagt. Das Tonband mit den hohen Stimmen in der Ferne und dem schwerfälligen Läuten von Glocken (und später Gongschlägen) hat die Funktion einer charakterisierenden und tonmalerischen Begleitung.

Trio für Flöte, Oboe und Klavier

Das *Trio für Flöte, Oboe und Klavier* hat 1960 das Mabillon Trio in Auftrag gegeben und es im gleichen Jahr uraufgeführt.

Das Grundproblem dieses Werkes war die Frage, wie das Klavier und die beiden Blasinstrumente ins Gleichgewicht zu bringen wären, ohne auf die übliche Lösung mit zwei Melodielinien und einer Begleitung zurückzugreifen: mir ging es darum, eine Textur und eine Klangstruktur mit melodischer und dynamischer Gleichbehandlung der drei Instrumente zu finden.

In der Eröffnung haben alle Instrumente gleiches Gewicht. Dann folgen, verwoben mit diesem Abschnitt, der mehrmals wiederkehrt, drei kontrastierende Episoden. Die erste Episode bringt zwei Kadenzen, eine für die Bläser und eine für das Klavier. Die Bläserkadenz macht gestalterisch von den drei Möglichkeiten der instrumentalen Farbgebung Gebrauch, Flöte allein, Oboe allein und dann Flöte und Oboe unisono. In der zweiten Episode spielen Bläser und Klavier in raschem Wechsel stark kontrastierendes Tonmaterial. In der letzten Episode erfahren die drei Instrumente die größtmögliche Gleichbehandlung in einem Kanon mit engem Einsatzabstand.

Das Werk hat eine Dauer von 9 Minuten, und alle Abschnitte werden ohne Pause hintereinander gespielt. Es wird aber jeder von ihnen durch einen einzelnen leisen Akkord auf dem Klavier angekündigt – eine Art Interpunktionszeichen, das die selbständigen Abschnitte voneinander trennt.

Take Two Oboes

Ich hatte *Take Two Oboes* als Teil einer Reihe heiterer Werke für Instrumentenpaare geplant, bei deren Komposition ich mich von hervorragenden Interpreten beraten ließ, die auch erfahrene Lehrer sind. Viele dieser Stücke handeln Vorzüge und Schwierigkeiten ab, die die Bauart der Instrumente mit

sich bringt. Als besondere Probleme der Oboe nannte mir Nick die Schwierigkeit, den tiefsten Ton des Instruments, das B zu spielen, verschiedene schwer zu greifende Triller, und dass man lernen muss, wie man beim „Stimmtausch“ die Tonhöhen abgleicht. Das machte die Sache auch für mich zu einer Herausforderung!

Das Stück hat vier kurze Sätze: *Pompous*, *Expressive*, *Serene* und *Frisky*. Es wurde im Dezember 2008 im Rahmen des Gateshead Festivals in Newcastle uraufgeführt. Die Ausführenden waren Rosie Jenkins und Nick Daniel.

Threnody für Englischhorn und Klavier

Das Werk ist von Victoria Soames-Samek zum Gedächtnis an ihren verstorbenen Lehrer Roger Fallows in Auftrag gegeben worden. Ich habe das 1997 ursprünglich für Klarinette und Klavier komponierte Werk eigens für Nick Daniel für Englischhorn und Klavier bearbeitet, und er hat es 2005 beim Leicester Festival uraufgeführt.

Das Stück handelt von den starken Gefühlen, die der Verlust eines Menschen auslöst. Die berühmte mittelalterliche Sequenz *Dies irae*, die den Tag des Jüngsten Gerichts schildert, ist in eine Reihe von Akkorden eingebettet, die vom Klavier extrem langsam gespielt werden (diese Akkorde sind übrigens meiner Vertonung eines Gedichts von Georg Trakl in *Wild Winter* entnommen): die drei Abschnitte von *Threnody* entsprechen somit den drei Zeilen einer Strophe der mittelalterlichen Sequenz.

Im ersten Abschnitt sind die Akkorde laut und unerbittlich, immer wieder unterbrochen von einer verschwommenen Figur, die wie Weihrauch in einer gewaltigen gotischen Kathedrale aufsteigt. Das Englischhorn, der „Büßer“, umspielt die Textur mit einem leidenschaftlich erregten Rezitativ.

Im zweiten Abschnitt schlägt der Schmerz in Auflehnung und Wut um, und diese Stimmung malt sich auch im Klavier.

Schließlich wird die Musik ruhiger, und der dritte Abschnitt wird zu einem Lamento. Das wiederum geht in eine Coda über, in der eine ruhige, wie Glockenläuten anmutende Figur im Klavier und eine sanft aufsteigende Tonleiter im Englischhorn darauf hindeuten, dass der Büßer endlich Frieden gefunden hat.

– Thea Musgrave

Übersetzung Heidi Fritz

NICHOLAS DANIEL *oboe*

Nicholas Daniel's distinguished career began when, aged 18, he won the BBC Young Musician of the Year Competition. At his debut at the BBC Proms in 1992 the Sunday Times described him as one of the greatest exponents of the oboe in the world. Today a highly regarded soloist in recital and with many of the world's leading orchestras as well as a successful ambassador for music and musicians in many different fields. In recognition of this, he was awarded the 2011 Queen's Medal for Music.*

The artist has been heard on every continent, has performed under many of the world's leading conductors, and makes regular appearances at numerous international music festivals. In addition to his extensive experience in baroque and 19th-century music, he is an important force in the creation and performance of new repertoire for oboe, and has premiered works by many of today's leading composers including Thea Musgrave with whom he enjoys a particularly fruitful relationship, and Elliot Carter, whose virtuosic oboe concerto he premiered in Spain, UK and the USA in the composer's centenary year.

His acclaimed discography ranges from the works of Alwyn to those of Woolrich; most recently he has recorded a programme of music by Vaughan Williams and Warlock with Britten Sinfonia and tenor Mark Padmore.

He made his conducting debut at the Proms in 2004 with Britten Sinfonia of which he is Associate Artistic Director, and has since conducted orchestras in the UK and throughout Europe. An active chamber musician, Nicholas is a founder member of the Haffner Wind Ensemble and the Britten Oboe Quartet. He has made frequent appearances at the Aldeburgh Festival and plays regularly at London's Wigmore Hall.

He is oboist to the California-based chamber ensemble Camerata Pacifica and is Artistic Director of the Leicester International Festival. He teaches in the UK and in Germany, where he is Professor of Oboe at the Musikhochschule, Trossingen.

nicholasdaniel.co.uk

La belle carrière de NICHOLAS DANIEL a commencé à 18 ans, par sa victoire au concours « Jeunes musiciens de l'année » de la BBC (*BBC Young Musician of the Year Competition*). Lors de ses débuts aux Proms de la BBC, en 1992, le Sunday Times loua en lui un des plus grands représentants de l'art du hautbois. Soliste très apprécié, en récital ou avec les meilleures formations actuelles, mais aussi chef d'orchestre, Nicholas Daniel est aujourd'hui un ambassadeur de poids pour la musique et les musiciens dans de nombreux domaines. En 2011, il a reçu la Médaille de la Reine pour la musique.*

Il a joué sur tous les continents et sous la direction des plus grands chefs d'orchestre, et se produit régulièrement dans les festivals internationaux. Sa vaste expérience du domaine baroque et de la musique du XIXe siècle se double d'un immense intérêt pour la création et l'interprétation du répertoire moderne. Il a créé plusieurs œuvres de compositeurs contemporains, dont Thea Musgrave (avec laquelle il poursuit une collaboration des plus fructueuses), et Elliot Carter, dont il a créé le très virtuose concerto en Espagne, au Royaume Uni, et aux USA à l'occasion des commémorations du centenaire du compositeur.

Sa discographie très applaudie couvre un vaste répertoire, d'Alwyn à Woolrich. Il a récemment enregistré des œuvres de Vaughan Williams et Warlock avec le Britten Sinfonia et le ténor Mark Padmore.

Depuis ses premiers pas de chef aux Proms en 2004, à la tête du Britten Sinfonia dont il est directeur artistique associé, il a dirigé plusieurs orchestres au Royaume Uni et en Europe. Passionné de musique de chambre, Nicholas est membre fondateur du Haffner Wind Ensemble et du Britten Oboe Quartet. Il s'est produit plusieurs fois au Festival d'Aldeburgh et joue régulièrement au Wigmore Hall de Londres.

Hautboïste de l'ensemble de chambre californien Camerata Pacifica, il est également directeur artistique du Festival international de Leicester. Il enseigne au Royaume Uni et en Allemagne, au conservatoire de Trossingen.

Die eindrucksvolle Karriere von NICHOLAS DANIEL begann, als er mit 18 Jahren den BBC Young Musician of the Year Wettbewerb gewann. Nach seinem Debüt bei den BBC Proms im Jahr 1992 bezeichnete ihn die Sunday Times als einen der weltbesten Exponenten des Oboenspiels. Heute ist er als Solist, der in Recitals und Konzerten mit den führenden Orchestern der Welt auftritt, aber auch als Dirigent hoch geachtet und zu einem wichtigen Botschafter der Musik und der Musiker in vielen Tätigkeitsbereichen geworden. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er 2011 mit der Queen's Medal for Music* ausgezeichnet.

Der Künstler ist auf allen Kontinenten aufgetreten und hat unter der Leitung einiger der weltbesten Dirigenten gespielt, und er gastiert regelmäßig bei den wichtigen internationalen Musikfestivals. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist neben der Barockmusik und der Musik des 19. Jahrhunderts die Aufführung und Uraufführung des zeitgenössischen Oboenrepertoires. Er hat die Werke führender Komponisten unserer Zeit uraufgeführt, u.a. die Werke von Thea Musgrave, mit der ihn eine besonders fruchtbare Zusammenarbeit verbindet, und Werke von Elliot Carter, dessen virtuoses Oboenkonzert er im Jahr von Carters hundertstem Geburtstag in Spanien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten erstauftührte.

Seine von der Kritik mit viel Lob bedachte Diskographie umfasst Werke von Alwyn bis Woolrich; zuletzt hat er mit der Britten Sinfonia und dem Tenor Mark Padmore ein Programm mit Musik von Vaughan Williams und Warlock eingespielt.

Sein Debüt als Dirigent gab er 2004 bei den Proms mit der Britten Sinfonia, deren stellvertretender künstlerischer Leiter er ist, und hat seitdem Orchester in Großbritannien und ganz Europa dirigiert. Nicholas ist auch im Bereich der Kammermusik tätig, er ist Gründungsmitglied des Haffner Wind Ensemble und des Britten Oboe Quartet. Er hat häufig beim Aldeburgh Festival gastiert, und er spielt regelmäßig in der Londoner Wigmore Hall.

Nicholas Daniel ist Oboist des in Kalifornien beheimateten Kammermusik-ensembles Camerata Pacifica und künstlerischer Leiter des Leicester International Festival. Er unterrichtet in Großbritannien und Deutschland, wo er eine Professur für Oboe an der Musikhochschule Trossingen innehat.

* Established in 2005, the prize is awarded to an outstanding individual or group of musicians who have had a major influence on the musical life of Great Britain.

* Créée en 2005, cette distinction est accordée à un musicien ou un ensemble hors pair en reconnaissance d'une contribution majeure à la vie musicale de Grande-Bretagne.

* Der 2005 gestiftete Preis wird an herausragende Musiker oder Musikergruppen verliehen, die im Musikleben Großbritanniens Bedeutendes geleistet haben.

LEVON CHILINGIRIAN
violin

SUSIE MÉSZÁROS
viola

PHILIP DE GROOTE
cello

Members of THE CHILINGIRIAN QUARTET

One of the world's most celebrated ensembles, the Chilingirian Quartet is renowned for its interpretations of the great classical quartets, for commanding performances of contemporary repertoire, and for its critically acclaimed sound.

After the Quartet's foundation in London in 1971, BBC and World Service broadcasts were soon followed by invitations to the Edinburgh, Aldeburgh, and Bath festivals and to major cities throughout Europe.

In 1976, a triumphant debut in New York made the Chilingirians a sought-after group throughout the United States. The Quartet has since made many coast-to-coast tours of the USA and Canada as well as extensive visits to Australia, New Zealand, South America, Africa, and the Far East. In 1988, the group became the first-ever Quartet-in-Residence at the Royal College of Music, London, and has recently been invited to lead the chamber music programme of El Sistema in Venezuela. The Quartet has built an extensive and critically-acclaimed discography, including groundbreaking recordings of contemporary masterworks. The Chilingirians have also appeared extensively on TV and radio programs around the world, including an ongoing series of broadcasts for the BBC.

Ensemble renommé, le **QUATUOR CHILINGIRIAN** est justement célébré pour ses interprétations des grandes pages classiques, pour sa maîtrise du répertoire contemporain et pour la beauté d'un son qui subjugue la critique.

Fondé à Londres en 1971, largement diffusé sur les ondes de la BBC et du World Service, le quatuor fut bientôt invité à se produire aux festivals d'Édimbourg, d'Aldeburgh et de Bath ainsi que dans plusieurs grandes villes d'Europe.

Après le succès de leur première apparition à New York, en 1976, les « Chilingirians » devinrent la coqueluche des États-Unis. Le quatuor a effectué de nombreuses tournées dans tout le pays et au Canada et fait des séjours prolongés en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, en Afrique et en Extrême-Orient. En 1988, l'ensemble fut le premier quatuor en résidence du Royal College of Music de Londres. Récemment, il a été invité à diriger le programme de musique de chambre de la fondation publique d'éducation musicale « El Sistema » au Venezuela. Encensée par la critique, sa vaste discographie comprend des enregistrements innovants, voire révolutionnaires, de chefs-d'œuvre contemporains. Très présents à la radio et à la télévision, les Chilingirians participent depuis longtemps à une série d'émissions à la BBC.

Das **CHILINGIRIAN QUARTET**, eines der weltbesten Ensembles, ist für seine Interpretationen der großen Quartette des klassischen Repertoires berühmt, aber auch für seine maßstabsetzenden Aufführungen zeitgenössischen Repertoires und für seinen von der Kritik gepriesenen Klang.

Nach der Gründung des Quartetts 1971 in London folgten Sendungen auf BBC und World Service und bald auch Einladungen zum Edinburgh, Aldeburgh und Bath Festival und in die Musikzentren ganz Europas.

Ein umjubeltes Debüt 1976 in New York machte das Chilingirian Quartet in ganz Amerika zu einem sehr gefragten Ensemble. Es schlossen sich Tourneen zwischen Ost- und Westküste der USA und Kanadas und ausgedehnte Reisen nach Australien, Neuseeland, Südamerika, Afrika und Fernost an. 1988 wurde das Ensemble das allererste Quartet-in-Residence am Royal College of Music in London, und kürzlich hat es die Leitung des Kammermusikprogramms von El Sistema in Venezuela übernommen. Das Quartett kann auf eine umfangreiche Diskographie verweisen, die bei der Kritik große Zustimmung findet, und es sind darunter auch wegweisende Aufnahmen zeitgenössischer Meisterwerke. Das Chilingirian Quartet war auch vielfach in Rundfunk- und Fernsehsendungen in aller Welt zu erleben, u.a. in einer weiter fortgesetzten Sendereihe auf BBC Radio.

JOY FARRALL *clarinet*

As a recitalist and concerto soloist Joy Farrall has appeared in all the major London concert venues, playing with such orchestras as the Philharmonia, the English Chamber Orchestra, the Ulster Orchestra, the London Mozart Players, City of London Sinfonia and Britten Sinfonia, with whom she has been Principal Clarinet since the orchestra was founded. In addition she has appeared as guest soloist with the Vanburgh, Kreutzer, Medea, Brindisi and Peregrini String Quartets and is a founder member of the Haffner Wind Ensemble.

Well known for her performances of new works, she and Nicholas Daniel have premiered concertos for clarinet and oboe by John McCabe and Simon Bainbridge, who also wrote for and dedicated a Clarinet Quintet to her. She has given recitals and master classes in Spain, Finland, Australia and Israel and appeared at many major festivals.

Her recordings include the Strauss *Duet Concertino*, two Mozart discs and various chamber works. Most recent is a disc of Britten and Finzi with Britten Sinfonia and tenor Mark Padmore.

Joy has been Professor at the Guildhall School of Music and Drama since 1985 and in September 2010 she took the post of Co-ordinator of chamber-music for the Wind Brass and Percussion department.

En récital ou en soliste, JOY FARRALL a joué dans toutes les grandes salles de Londres, avec les orchestres Philharmonia, English Chamber Orchestra, Ulster Orchestra, London Mozart Players, City of London Sinfonia et Britten Sinfonia (formation dont elle est clarinette solo depuis sa création). Soliste invitée des quatuors à cordes Vanburgh, Kreutzer, Medea, Brindisi et Peregrini, elle est également membre fondateur du Haffner Wind Ensemble.

Elle est connue pour ses interprétations de musique contemporaine : avec Nicholas Daniel, elle a créé les concertos pour clarinette et hautbois de John McCabe et Simon Bainbridge, qui lui a dédié un quintette avec clarinette. Elle a donné des récitals et des master-classes en Espagne, en Finlande, en Australie et en Israël et s'est produite dans de nombreux festivals. Elle a enregistré le *Duet Concertino de Strauss*, deux CD d'œuvres de Mozart et diverses pièces de musique de chambre ainsi qu'un album consacré à Britten et Finzi, avec l'orchestre Britten Sinfonia et le ténor Mark Padmore. Enseignante à la Guildhall School of Music and Drama depuis 1985, Joy exerce depuis septembre 2010 les fonctions de coordinatrice de la musique de chambre pour le département des Bois, Cuivres et Percussion.

Mit Recitals und als Konzertsolistin ist JOY FARRALL in allen größeren Konzertsälen Londons aufgetreten und hat mit Orchestern wie der Philharmonia, dem English Chamber Orchestra, dem Ulster Orchestra, den London Mozart Players, der City of London Sinfonia und der Britten Sinfonia gespielt, der sie seit ihrer Gründung als Erste Klarinetistin angehört. Außerdem war sie als Gastsolistin mit dem Vanburgh, Kreutzer, Medea, Brindisi und Peregrini String Quartet zu hören und ist Gründungsmitglied im Haffner Wind Ensemble. Sie hat sich auch als Interpretin von Werken der Neuen Musik einen Namen gemacht und zusammen mit Nicholas Daniel Konzerte für Klarinette und Oboe von John McCabe und Simon Bainbridge uraufgeführt; der Letztere hat für sie ein ihr gewidmetes Klarinettenquintett geschrieben. Sie hat Soloabende und Meisterklassen in Spanien, Finnland, Australien und Israel gegeben und ist bei vielen großen Festivals aufgetreten.

Unter ihren Einspielungen sind zu nennen: das *Duett-Concertino* von Strauss, zwei Mozart-CDs und Aufnahmen verschiedener Kammermusikwerke. Zuletzt erschien eine CD mit Musik von Britten und Finzi mit der Britten Sinfonia und dem Tenor Mark Padmore. Joy unterrichtet seit 1985 an der Guildhall School of Music and Drama und übernahm im September 2010 die Stelle des Koordinators Kammermusik der Abteilung Blasinstrumente und Schlagzeug.

EMER McDONOUGH *flute*

An Irish national, Emer McDonough studied flute with Doris Keogh at the Royal Irish Academy before moving to the Royal Northern College of Music in Manchester where she studied with Peter Lloyd.

She is Principal Flute of the Royal Philharmonic Orchestra, where she has served under the artistic directorships of Daniele Gatti and Charles Dutoit performing in many of the world's

leading venues. She was previously Principal Flute of the Bournemouth Symphony Orchestra for whom she performed the British premiere of the Christopher Rouse Concerto in Marin Alsop's debut concert as Principal Conductor, and was also Principal of the Hong Kong Philharmonic Orchestra. She has been a regular concerto artist with each orchestra and has also enjoyed a distinguished career as guest principal with a variety of major orchestras at home and overseas.

Alongside her symphony orchestra appointments, Emer is Principal Flute of Britten Sinfonia, Orchestra of St John's and is the flute player of the Haffner Wind Ensemble.

She has recorded a series of solo works for Irish television with the National Symphony Orchestra of Ireland, concertos with several other orchestras and, as prize-winning finalist of the Shell LSO Competition, with the London Symphony Orchestra.

De nationalité irlandaise, EMER McDONOUGH a étudié la flûte avec Doris Keogh à la Royal Irish Academy puis auprès de Peter Lloyd, au Royal Northern College of Music de Manchester.

Flûte solo du Royal Philharmonic Orchestra, elle a joué sous la direction artistique de Daniele Gatti et Charles Dutoit. Auparavant flûte solo de l'orchestre symphonique de Bournemouth, elle a créé le concerto de Christopher Rouse lors du concert inaugural du chef titulaire Marin Alsop. Elle a aussi été flûte solo de l'orchestre philharmonique de Hong Kong. Sollicitée comme chef de pupitre invitée par de grands orchestres en Angleterre et à l'étranger, elle a souvent joué des concertos avec ces diverses formations.

Outre ses fonctions au sein d'orchestres symphoniques, Emer est flûte solo du Britten Sinfonia, de l'Orchestra of St John's et membre du Haffner Wind Ensemble. Elle a enregistré plusieurs pièces solistes pour la télévision irlandaise avec l'Orchestre symphonique national d'Irlande, des concertos avec divers autres orchestres et, en tant que finaliste du concours Shell LSO, avec l'Orchestre symphonique de Londres.

Die gebürtige Irin EMER McDONOUGH studierte bei Doris Keogh an der Royal Irish Academy Flöte und setzte ihr Studium dann bei Peter Lloyd am Royal Northern College of Music in Manchester fort.

Sie ist Erste Flötistin des Royal Philharmonic Orchestra, wo sie unter der künstlerischen Leitung von Daniele Gatti und Charles Dutoit tätig war und mit dem sie in vielen der renommiertesten Konzertsäle der Welt aufgetreten ist. Zuvor war sie Erste Flötistin des Bournemouth Symphony Orchestra, mit dem sie im Antrittskonzert von Marin Alsop als Chefdirigent die britische Erstaufführung des Konzerts von Christopher Rouse spielte, und sie war Erste Flötistin des Hong Kong Philharmonic Orchestra. Mit allen diesen Orchestern ist sie regelmäßig als Konzertsolistin aufgetreten und war auch ein gefragter Gast anderer großer Orchester im In- und Ausland.

Neben ihren Festanstellungen in Sinfonieorchestern ist Emer Erste Flötistin der Britten Sinfonia und des Orchestra of St. John's, und sie ist die Flötistin im Haffner Wind Ensemble.

Für das irische Fernsehen hat sie mit dem National Symphony Orchestra of Ireland eine Reihe von Solowerken aufgenommen, mit verschiedenen anderen Orchestern und (als Finalistin und Preisträgerin der Shell LSO Competition) mit dem London Symphony Orchestra hat sie Konzerte eingespielt.

JAMES TURNBULL *oboe*

James began playing the oboe aged seven and first met Nicholas Daniel in a public master class aged fifteen. After gaining a First Class degree in Music from Christ Church, Oxford University, he continued his oboe studies at the Royal Academy of Music. He concluded his education after four years of study under Nicholas Daniel at the Trossingen Musikhochschule in Germany, where he was awarded First Class for both

his Artist and Soloist Diplomas. During this time, Nicholas' influence led him to work extensively on contemporary repertoire and develop a passion for working with composers to extend the oboe repertoire.

James has performed recitals extensively through-out the UK and Europe. In 2010 he gave his debut recital at the Wigmore Hall, London, as recipient of a Maisie Lewis Award from the Worshipful Company of Musicians. In addition to playing, James is dedicated to broadening the appeal of the oboe and encouraging more young people to start learning the instrument.

JAMES TURNBULL began a commencé le hautbois à 7 ans. À 15 ans, il rencontre Nicholas Daniel lors d'une master-class publique. Diplômé de Christ Church (Oxford), il poursuit ses études de hautbois à la Royal Academy of Music. Il complète sa formation par un cursus de quatre ans auprès de Nicholas Daniel au conservatoire de Trossingen, dont il sort avec les plus hautes distinctions. Sous l'influence de son professeur, il s'intéresse de près au répertoire contemporain et se passionne pour le travail en collaboration avec les compositeurs.

James s'est produit en récital au Royaume-Uni et en Europe. En 2010, il a fait ses débuts au Wigmore Hall de Londres dans le cadre du Prix Maisie Lewis Award (de la Worshipful Company of Musicians). Il se consacre à la promotion de son instrument, en particulier auprès des jeunes.

JAMES TURNBULL begann im Alter von sieben Jahren mit dem Oboenspiel, und er hatte seine erste Begegnung mit Nicholas Daniel mit fünfzehn Jahren in einer öffentlichen Meisterklasse. Nachdem er einen First Class Degree der Christ Church, Oxford University erhalten hatte, setzte er sein Oboenstudium an der Royal Academy of Music fort. Er beendete seine Ausbildung nach einem vierjährigen Studium bei Nicholas Daniel an der Musikhochschule Trossingen, wo er in der künstlerischen Abschlussprüfung und im Konzertexamen jeweils die Bestnote erhielt. Unter dem Einfluss von Nicholas fing er an, sich intensiv mit dem zeitgenössischen Repertoire auseinanderzusetzen, und fand großen Gefallen daran, in Zusammenarbeit mit Komponisten das Oboenrepertoire zu erweitern.

James ist überall in Großbritannien und Europa mit Soloprogrammen aufgetreten. Als Preisträger eines Maisie Lewis Award der Worshipful Company of Musicians gab er 2010 sein erstes Recital in der Londoner Wigmore Hall. Neben seiner Konzerttätigkeit setzt sich James auch dafür ein, breiteres Interesse an der Oboe zu wecken und mehr junge Leute dafür zu gewinnen, das Instrumente zu erlernen.

HUW WATKINS *piano*

In great demand as composer and pianist with a strong commitment to the performance of new music, Huw Watkins is regularly heard on BBC Radio 3, both as a soloist and chamber musician, and he has performed concertos with BBC SO, London Sinfonietta and BBC National Orchestra of Wales, with whom he premiered his own Piano Concerto in 2002. His recordings include Thomas Adès's song cycle *The Lover in Winter*

with the countertenor Robin Blaze, Alexander Goehr's *Symmetry Disorders Reach*, and Mendelssohn and Martinů cello sonatas with his brother, Paul. Huw Watkins was named winner of the Vocal Award at the 2011 British Composer Awards for his *Five Larkin Songs* which he premiered with Carolyn Sampson at the 2010 Weekend of English Song in Ludlow. His most recent orchestral work was a Violin Concerto for Alina Ibragimova, commissioned at her request by the BBC and premiered during the 2010 BBC Proms by the BBC Symphony Orchestra conducted by Edward Gardner.

Compositeur et pianiste très sollicité, fervent défenseur de la musique contemporaine, **HUW WATKINS** passe régulièrement sur les ondes de BBC Radio 3, en soliste et dans le cadre de programmes de musique de chambre. Il a interprété des concertos avec l'Orchestre symphonique de la BBC, le London Sinfonietta et l'orchestre national du Pays de Galles (BBC), avec lequel il a créé son propre Concerto pour piano en 2002. Sa discographie comprend le cycle de lieds *The Lover in Winter* de Thomas Adès, enregistré avec le contre-ténor Robin Blaze ; *Symmetry Disorders Reach* d'Alexander Goehr et, avec son frère Paul, les sonates pour violoncelle et piano de Mendelssohn et Martinů. En 2011, Huw Watkins remporte le prix « musique vocale » aux British Composer Awards pour *Five Larkin Songs* qu'il créa avec Carolyn Sampson en 2010, à Ludlow. Dans le domaine orchestral, il a récemment dédié un concerto pour violon et orchestre à Alina Ibragimova. Commandée par la BBC à la demande de l'interprète, l'œuvre fut créée aux Proms 2010 avec l'orchestre symphonique de la BBC sous la baguette d'Edward Gardner.

HUW WATKINS ist als Komponist und Pianist sehr gefragt und fühlt sich der Neuen Musik stark verpflichtet. Er ist als Solist wie auch als Kammermusiker regelmäßig auf BBC Radio 3 zu hören und hat mit dem BBC SO, London Sinfonietta und dem BBC National Orchestra of Wales konzertiert, mit dem er 2002 sein eigenes Klavierkonzert zur Uraufführung brachte. Unter seinen Einspielungen sind zu nennen: der Liederzyklus *The Lover in Winter* von Thomas Adès mit dem Countertenor Robin Blaze, Alexander Goehrs *Symmetry Disorders Reach* und die Sonaten für Cello und Klavier von Mendelssohn und Martinů mit seinem Bruder Paul. Huw Watkins erhielt bei den British Composer Awards 2011 den Vocal Award für seine *Five Larkin Songs*, die er mit Carolyn Sampson im Rahmen des Weekend of English Song 2010 in Ludlow uraufgeführt hat. Sein neuestes Orchesterwerk ist ein Violinkonzert für Alina Ibragimowa, das die BBC auf ihren Wunsch in Auftrag gegeben hat und das bei den BBC Proms 2010 vom BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Edward Gardner zur Uraufführung kam.