

UNITED STRINGS OF EUROPE

Julian Azkoul *director*

through the night

STRAUSS METAMORPHOSEN (arr. Éric Mouret)
SCHOENBERG VERKLÄRTE NACHT
& Works by CASULANA | KIDANE | GESUALDO | PURCELL

STRAUSS, Richard (1864–1949)

arr. Éric Mouret

- 1 **Metamorphosen** WORLD PREMIÈRE RECORDING OF THIS ARRANGEMENT 25'38
TrV 290, AV 142 (1944–45) *(Manuscript)*

CASULANA, Maddalena (c. 1544–c. 1590)

arr. Simon Parkin

- 2 **Morir non può il mio cuore** *(Manuscript)* 6'26
from *Il Desiderio libro primo* (1566)

KIDANE, Daniel (b. 1986)

- 3 **Be Still** for strings and crotales (2020) *(Schott)* WORLD PREMIÈRE RECORDING 6'26
Beibei Wang *crotales*

GESUALDO, Carlo (1566–1613)

arr. Michi Wiancko

- 4 **Tristis est anima mea** (1611) *(Manuscript)* 4'53

SCHOENBERG, Arnold (1874–1951)

5 **Verklärte Nacht**, Op. 4 (1943 version for string orchestra) 29'46

PURCELL, Henry (1659–95)

arr. Leopold Stokowski

6 **Dido's Lament** *(Presser)* 3'36

from the opera *Dido and Aeneas*, Z 626 (1689)

TT: 78'07

United Strings of Europe

Julian Azkoul *director*

But all the story of the night told over,
And all their minds transfigured so together,
More witnesseth than fancy's images
And grows to something of great constancy,
But, howsoever, strange and admirable.

William Shakespeare, *A Midsummer Night's Dream*

The night is a source of wonder and fascination, rich with metaphorical associations. Our programme features counterpoint, aching dissonance and chromaticism from across a range of styles spanning nearly 500 years. A key theme is the notion that the night can be a space and time for change and transformation. The sense of guilt and foreboding in Schoenberg's *Verklärte Nacht* gives way to a stronger bond of love. Strauss's *Metamorphosen*, written in the final year of World War II, is an acknowledgment that things will never be the same again. Daniel Kidane's *Be Still* marks an inflection point in the depths of the recent COVID-19 pandemic as we were searching for a way forward. Full of heartache and spiritual suffering, the Renaissance and baroque works of Casulana, Gesualdo and Purcell speak to the night as a state of being, and a portent of death, with each of these works transformed through arrangements for string orchestra.

Richard Strauss: *Metamorphosen* (arr. Éric Mouret)

Metamorphosen was composed during the final months of the Second World War. The piece was commissioned by Paul Sacher, the founder and director of the Basler Kammerorchester and Collegium Musicum Zürich, who was also its dedicatee. It was first performed on 25th January 1946 by Sacher and the Collegium Musicum Zürich, with Strauss conducting the final rehearsal. It was originally for 23 solo strings (10 violins, 5 violas, 5 cellos and 3 basses), but violinist and arranger Éric Mouret has created a new version for 16 string instruments (8 violins, 4 violas, 3

cellos, 1 bass). Returning to the source material, which includes Strauss's piano reduction of the work, Éric sought to maintain the grandeur and textural variety of the original whilst also bringing an immediacy to the counterpoint that is more akin in places to the widely performed version for string septet reconstructed by Rupert Leopold. In his review of our première of Mouret's arrangement for the website 'Plays to See', Tim Hochstrasser found it 'bracing to hear this familiar work performed [...] with incisive unsentimental clarity. Having sixteen strings rather than the usual twenty-three allowed the inner lines of writing to shine through giving greater access to the piece's symmetry and logic.'

Musicologists have long debated the meaning of this work. The world was in uproar and changing fast. Destruction, disruption, mourning and nostalgia, as well as hope for progress and transformation, were all around the composer. 'In Memoriam', Strauss wrote at the end of the score with a quote from the funeral march of Beethoven's 'Eroica' Symphony. He had copied a short poem by Goethe into his sketchbook as he began working on *Metamorphosen*; it describes the necessary evolution of one's personal outlooks and beliefs as one ages, evolving to become better, more elevated beings through self-knowledge.

No one will know themselves
Detach themselves from their ego;
Yet, each day he must test,
What is outwardly final, clear,
What he is and what he was,
What he is capable of and what he may do.

Johann Wolfgang von Goethe, *Zahme Xenien* 7 (original German: see p. 15)

Maddalena Casulana: Morir non può il mio cuore (arr. Simon Parkin)

Maddalena Casulana was almost certainly the first female composer to have an entire collection of her music printed and published during her lifetime. Casulana lamented her position as a woman in a profession dominated by men; dedicating her first set of madrigals to the patron Isabella de' Medici, she wrote: 'I know truly most excellent Lady, that these first fruits of mine, flawed as they are, cannot produce the effect that I desire, which would be in addition to providing some evidence of my devotion to Your Excellency, also to show the world the futile error of men who believe themselves patrons of the high gifts of intellect, which according to them cannot also be held in the same way by women.'

Morir non può was first included in a collection of madrigals, *Il Desiderio libro primo*, published in 1566 with text by Benedetto Pannini. Simon Parkin's arrangement for strings includes four solo string quartet parts. Conceived as a fantasia, the first half draws on motivic elements from the madrigal with the string quartet and string orchestra at first proposing very different sound worlds (the quartet initially playing at A=415 Hz, half a step lower than the orchestra). As these two groups converge, the cascading opening eventually gives way to the madrigal, augmented by commentary from the string quartet.

Morir non può 'l mio core
E ucciderlo vorrei poi che vi piace
Ma trar non si può fuore
Dal petto vostr' ove gran tempo giace,
Ed uccidendol' io come desio,
So che morreste voi morend' anch'io.

My heart cannot die,
And I would then kill it if it pleases you,
But you cannot take it out,
From your bosom, where for a long time it has lain,
And by killing it I as I wish,
I know that you would die if I died too.

Daniel Kidane: Be Still for strings and crotales

Described by the *Financial Times* as ‘quietly impressive’ and by *The Times* as ‘tautly constructed’ and ‘vibrantly imagined’, the music of British composer Daniel Kidane has been performed extensively across the UK and internationally as well as being broadcast on BBC Radio 3.

Written towards the end of 2020, *Be Still*, according to the composer, ‘is a reflective piece on the year gone by. In a year where lockdowns became a thing, the idea of time became more apparent to me as everyday markers, such as meeting with friends and family, travelling or attending concerts vanished.

Whilst writing *Be Still*, the opening lines of T. S. Eliot’s ‘Burnt Norton’, the first of his *Four Quartets*, came to mind:

Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.

And as I look back at the year and attempt to fix in my mind events, they slither away from my grasp – like clouds passing by in the sky.’

Carlo Gesualdo: Tristis est anima mea (arr. Michi Wiancko)

Gesualdo has been described as ‘the Caravaggio of sound-painting’, and his music is characterised by the blending of dark and light colours to powerful effect. His spiritual madrigal *Tristis est anima mea* (Sorrowful is my soul) is the second responsory for Maundy Thursday of the *Tenebrae*, three sets of nine short pieces that describe Christ’s Passion. The scene is set at night in the garden of Gethsemane when Jesus is arrested, following the Last Supper.

Sighing motifs and painful dissonances illustrate Christ’s suffering. The ani-

mated middle section portrays the bustling crowds that have gathered to witness his arrest.

Published in 1611, the motet is originally for six voices (SSATTB). The work has been transcribed for strings by American composer and violinist Michi Wiancko.

Tristis est anima mea usque ad mortem:
sustinete hic et vigilate mecum.
Nunc videbitis turbam quæ circumdabit me.
Vos fugam capietis,
et ego vadam immolari pro vobis.

Versus:

Ecce appropinquat hora, et Filius hominis
tradetur in manus peccatorum.

Sorrowful is my soul unto death;
stay here, and watch with me.
Soon you shall see a multitude, that will surround me.
You shall run away,
and I will go to be sacrificed for you.

Versus:

Behold the hour is at hand, and the Son of Man
shall be betrayed into the hands of sinners.

Arnold Schoenberg: Verklärte Nacht (1943 version for string orchestra)
Verklärte Nacht (*Transfigured Night*) is a string sextet in one movement that Schoenberg composed in just three weeks in the summer of 1899 whilst on vacation with his teacher Alexander von Zemlinsky and the latter's sister Mathilde, whom he would later marry. The piece is Schoenberg's earliest major work, displaying a total mastery of late Romanticism. The influence of Wagner and Brahms is palpable, with certain harmonic progressions such as a series of chords with added ninths recalling *Tristan und Isolde*. The immediate inspiration was his friend Richard Dehmel's poem of the same title from 1896. Mirroring the five stanzas of the poem, the movement can be divided into five sections. It describes a man and woman walking through a dark forest on a moonlit night. The woman tells her new love that she intentionally became pregnant from a stranger, having given up on finding love but yearning to become a mother. She is full of regret, but the man assures her that he will love her child as his own.

The work was initially poorly received – the composer had to submit it twice to the Vienna Chamber Music Society. The première was finally held on 18th March 1902 but the audience struggled to appreciate it and was reportedly in turmoil. In 1917, Schoenberg produced an arrangement for string orchestra. The revised version of 1943 features on this recording.

Two people walk through a bare, cold wood;
The moon keeps apace, it draws their gaze.
The moon moves above tall oak trees;
No cloud dims the light from the sky above
into which their black spears reach.

A woman's voice speaks:

'I am with child, and it's not yours,
I walk in sin beside you.
I have harmed myself deeply.
I had lost all faith in happiness,
Yet yearned for a life fulfilled,
For the joy of motherhood
and duty – so I became foolhardy;
Shivering, I allowed my virtue
to be taken by a stranger;
and even thought myself blessed.
Now life has taken its revenge:
Now I have met you, oh you.'

Awkwardly she walks along.
She looks upward, the moon keeps apace.
Her dark expression drowned in light.
A man's voice speaks:

'The child you have conceived,,
let it not be a burden on your soul.
Oh look, how brightly the universe shines!
There is a radiance on everything.
You are adrift with me upon a cold sea;
Yet an inner warmth flickers
from you into me, and from me into you.
It will transfigure this stranger's child;
You will bear it for me, as if it were from me;
You have lit a radiance within me,
You have made me a child.'

He places his hands on her hips,
Their breaths entwine in the breeze.
Two people walk through the bright and starry night.

Richard Dehmel, *Verklärte Nacht*
English translation: Kirsten Fehring
(original German: see p. 19)

Henry Purcell: Dido's Lament (arr. Leopold Stokowski)

This work is a case study in the *passus duriusculus*, a chromatic descending line that spans the interval of a fourth in the ground bass. From this repeating bass line, Purcell weaves magical sonorities with dissonances that support the text of Nahum Tate. The final scene from Purcell's opera *Dido and Aeneas*, based on Virgil's *Aeneid*, is the moment when Dido, the Queen of Carthage, having been abandoned by her warrior lover Aeneas, dies of a broken heart. Dido's gut-wrenching plea 'Remember me, but ah, forget my fate' echoes against the unrelenting march of Fate represented by the ground bass.

The legendary conductor Leopold Stokowski was known for his rich string section sound and for re-orchestrating masterworks. His arrangement of *Dido's Lament* for string orchestra brings his characteristic sonority to the work, with rich voicings and in one instance a notated portamento.

Thy hand, Belinda, darkness shades me,
On thy bosom let me rest,
More I would, but Death invades me;
Death is now a welcome guest.

When I am laid, am laid in earth,
May my wrongs create
No trouble, no trouble in thy breast;
Remember me, but ah! forget my fate.

© *Julian Azkoul 2023*

The **United Strings of Europe** (USE) creates musical experiences that celebrate diversity and bridge cultural divides. Praised for its original programming and 'virtuosically expressive' playing (*The Times*), the London-based ensemble commissions and arranges music from a variety of cultural backgrounds and performs regularly in Europe and the Middle East. USE's recordings for BIS Records have been characterised as 'superb' (*Gramophone*) and 'supremely executed' (*Stereophile*) and praised for their 'compelling programmes' (*BBC Music Magazine*). The ensemble's second

album, *Renewal* (BIS-2549), was the Editor's Choice at Presto Music and one of Apple Music's '10 Albums You Must Hear'. Their third album, *Tchaikovsky* (BIS-2569), was *BBC Music Magazine's* Orchestral Choice for February 2023.

USE's collaborators include renowned soloists such as sopranos Ruby Hughes and Héloïse Werner, violinist Itamar Zorman and flautist Sébastien Jacot, and also actors, theatrical directors and even jugglers. The ensemble's lockdown film *send back the echo* commissioned from composer/director Jasmin Kent Rodgman features deaf actor Vilma Jackson and explores themes of disability and social alienation. It was featured on BBC Arts and selected for the London Short Film Festival 2021.

In 2022, USE gave début performances at Wilton's Music Hall, St Martin-in-the-Fields, Kings Place and the Victoria Hall (Geneva), and opened the Byline Festival and Festival on the Close. Partnering with four juggler-acrobats, director Bill Barclay and choreographer Sean Gandini, the ensemble created the show *Apollo Resurrected* featuring a bespoke arrangement of Stravinsky's ballet *Apollon musagète* and a new commission from Joanna Marsh.

Armed with the conviction that music and ensemble playing can enrich people's lives and promote cross-cultural understanding, the ensemble is committed to reaching new audiences through educational work and initiatives that engage young people, refugees and marginalised groups.

www.unitedstringseurope.com

Anglo-Lebanese violinist and director **Julian Azkoul** is in demand as an ensemble leader and soloist, appearing as guest director of Camerata Nordica in Sweden, guest leader of Façade Ensemble, Britten Sinfonia and Riot Ensemble in the UK, and of Camerata Venia and Nexus Orchestra in Switzerland. He has performed as a guest first violinist of the Jubilee and Piatti string quartets and has co-led UK orchestras such as the Scottish Chamber Orchestra, Hallé Orchestra and Royal Phil-

harmonic Orchestra, appeared as a principal player with Manchester Collective and London Mozart Players, and also featured as a soloist with the Lebanese Philharmonic Orchestra, Camerata Nordica and several chamber orchestras. In addition, he also performs and tour with the London Symphony Orchestra, Geneva Chamber Orchestra, London Contemporary Orchestra and Les Siècles at major international festivals and venues.

Julian Azkoul is the director and co-founder of the United Strings of Europe for whom he arranges music and curates projects. A number of his arrangements feature on the group's first three albums with BIS Records: *In Motion* (BIS-2529), *Renewal* (BIS-2549) and *Tchaikovsky* (BIS-2569), and his transcription of Gareth Farr's *Mondo Rondo* has been published by Promethean Editions. Other ensembles to have performed his arrangements include the Lapland Chamber Orchestra, Cincinnati Youth Orchestra, English Symphony Orchestra, Kaleidoscope Chamber Orchestra and National Opera of the Rhine. He also has a keen interest in Middle Eastern music. He is grateful to have been loaned a fine violin by Joseph Rocca and is fortunate to play with a modern bow by Christopher Graves.

With her background in both Classical and traditional Chinese percussion, **Beibei Wang** brings her characteristic 'high energy virtuosity' (*Wall Street Journal*) to performances of diverse repertoire. As a soloist, she has performed around the world with orchestras such as BBC Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, New Japan Philharmonic, and the Boston Modern Orchestra Project, and has appeared as soloist on the world's most prestigious stages. Her unique background in classical and world music styles brings her to a range of multi-disciplinary projects ranging from performances of contemporary classics and new commissions to international tours with dance productions.

www.beibeimusic.com

Julian Azkoul

© Alexandre Favez

Beibei Wang

© Huazhen Hu

Doch die ganze Geschichte der Nacht,
Und ihre Gemüter, gemeinsam verklärt,
Eher Zeugnis als Bilder der Fantasie:
Es wird daraus ein Ganzes voll Bestand,
Doch seltsam immer noch und erstaunlich.

William Shakespeare, *Ein Sommernachtstraum* (Originaltext s. S. 4)

Die Nacht ist eine Quelle des Staunens und der Faszination, reich an metaphorischen Assoziationen. Unser Programm bietet Kontrapunkt, schmerzhaft Dissonanz und Chromatik aus einer Reihe von Stilen, die fast 500 Jahre umspannen. Ein zentrales Thema ist die Vorstellung, dass die Nacht ein Raum und eine Zeit für Veränderung und Wandel sein kann. Das Gefühl von Schuld und Vorahnung in Schönbergs *Verklärte Nacht* weicht einem stärkeren Band der Liebe. Strauss' *Metamorphosen*, geschrieben im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs, sind ein Eingeständnis, dass nichts mehr so sein wird wie vorher. Daniel Kidanes Be Still markiert einen Wendepunkt in den Tiefen der jüngsten COVID-19-Pandemie, als wir auf der Suche nach einem Weg nach vorn waren. Die Werke der Renaissance und des Barock von Casulana, Gesualdo und Purcell sind voller Herzscherz und seelischem Leid und sprechen von der Nacht als einem Zustand des Seins und einem Vorzeichen des Todes, wobei jedes dieser Werke durch die Bearbeitungen für Streichorchester noch einmal eine besondere Note erhält.

Richard Strauss: Metamorphosen (arr. Éric Mouret)

Metamorphosen wurde in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs komponiert. Das Werk wurde von Paul Sacher, dem Gründer und Leiter des Basler Kammerorchesters und des Collegium Musicum Zürich, in Auftrag gegeben, der auch der Widmungsträger war. Es wurde am 25. Januar 1946 von Sacher und dem Collegium Musicum Zürich uraufgeführt, wobei Strauss die letzte Probe leitete. Ursprünglich war es für 23 Solostreicher (10 Geigen, 5 Bratschen, 5 Celli und 3 Bässe) gedacht,

aber der Geiger und Arrangeur Éric Mouret hat eine neue Fassung für 16 Streichinstrumente (8 Geigen, 4 Bratschen, 3 Celli, 1 Bass) erstellt. Éric kehrte zum Ausgangsmaterial zurück, zu dem auch Strauss' Klavierauszug des Werks gehört, und bemühte sich, die Größe und die strukturelle Vielfalt des Originals beizubehalten, während er dem Kontrapunkt eine Unmittelbarkeit verlieh, die stellenweise eher der von Rupert Leopold rekonstruierten, weithin aufgeführten Fassung für Streichsextett ähnelt. In seiner Rezension unserer Uraufführung von Mourets Bearbeitung für die Website „Plays to See“ fand Tim Hochstrasser es „erfrischend, dieses vertraute Werk ... mit prägnanter, unsentimentaler Klarheit aufgeführt zu hören. Sechzehn statt der üblichen dreiundzwanzig Streicher ließen die inneren Linien der Komposition durchscheinen und ermöglichten einen besseren Zugang zur Symmetrie und Logik des Stücks.“

Musikwissenschaftler haben lange über die Bedeutung dieses Werkes diskutiert. Die Welt war in Aufruhr und veränderte sich schnell. Zerstörung, Zerrüttung, Trauer und Nostalgie, aber auch die Hoffnung auf Fortschritt und Wandel umgaben den Komponisten. „In Memoriam“, schrieb Strauss am Ende der Partitur mit einem Zitat aus dem Trauermarsch von Beethovens „Eroica“-Symphonie. Er hatte ein kurzes Gedicht von Goethe in sein Skizzenbuch kopiert, als er mit der Arbeit an den *Metamorphosen* begann; es beschreibt die notwendige Entwicklung der persönlichen Anschauungen und Überzeugungen, wenn man altert und sich durch Selbsterkenntnis zu einem besseren, erhabeneren Wesen entwickelt.

Niemand wird sich selber kennen,
Sich von seinem Selbst-Ich trennen;
Doch probier' er jeden Tag,
Was nach außen endlich, klar,
Was er ist und was er war,
Was er kann und was er mag.

Johann Wolfgang von Goethe, *Zahme Xenien* 7

Maddalena Casulana: Morir non può il mio cuore (arr. Simon Parkin)

Maddalena Casulana war mit ziemlicher Sicherheit die erste Komponistin, von der zu Lebzeiten eine ganze Sammlung ihrer Musik gedruckt und veröffentlicht wurde. Casulana beklagte ihre Stellung als Frau in einem von Männern beherrschten Beruf. Sie widmete ihre erste Madrigalserie der Mäzenin Isabella de' Medici und schrieb: „Ich weiß, verehrteste Dame, dass diese ersten Früchte von mir, so mangelhaft sie auch sind, nicht die Wirkung erzielen können, die ich mir wünsche, die darin bestünde, nicht nur einen Beweis für meine Hingabe an Eure Exzellenz zu liefern, sondern auch der Welt den vergeblichen Irrtum der Männer aufzuzeigen, die sich für die Gönner der hohen Geistesgaben halten, die ihrer Meinung nach nicht in gleicher Weise auch von Frauen gehalten werden können.“

Morir non può wurde erstmals in einer Madrigalsammlung, *Il Desiderio libro primo*, veröffentlicht, die 1566 mit einem Text von Benedetto Pannini erschien. Simon Parkins Bearbeitung für Streicher enthält vier Solostimmen für Streichquartett. Als Fantasie konzipiert, greift die erste Hälfte auf motivische Elemente aus dem Madrigal zurück, wobei Streichquartett und Streichorchester zunächst sehr unterschiedliche Klangwelten vorschlagen (das Quartett spielt anfangs auf A=415 Hz, einen Halbton tiefer als das Orchester). Mit der Annäherung dieser beiden Gruppen weicht die kaskadenartige Eröffnung schließlich dem Madrigal, das durch einen Kommentar des Streichquartetts ergänzt wird.

Mein Herz kann nicht sterben,
ich würde es dann töten, wenn es dir gefällt,
du kannst es nicht herausnehmen,
Aus deinem Busen, wo es lange Zeit gelegen hat,
Und indem ich es töte, wie ich will,
eiß ich, dass du sterben würdest, wenn ich auch sterben würde.

(Originaltext s. S. 6)

Daniel Kidane: Be Still für Streicher und Crotales

Die Musik des britischen Komponisten Daniel Kidane, die von der *Financial Times* als „auf stille Art beeindruckend“ und von der *Times* als „straff konstruiert“ und „lebhaft imaginiert“ beschrieben wurde, ist im Vereinigten Königreich und international vielfach aufgeführt und von BBC Radio 3 gesendet worden.

Be Still wurde gegen Ende des Jahres 2020 geschrieben und ist laut dem Komponisten „ein nachdenkliches Stück über das vergangene Jahr. In einem Jahr, in dem Lockdowns stattfanden, wurde das Konzept der Zeit für mich wahrnehmbarer, da alltägliche Orientierungspunkte wie Treffen mit Freunden und Familie, Reisen oder Konzertbesuche wegfielen.

Beim Schreiben von *Be Still* kamen mir die Anfangszeilen von T. S. Eliots „Burnt Norton“, dem ersten seiner *Vier Quartette*, in den Sinn:

Gegenwärtige und vergangene Zeit
Sind beide vielleicht in der Zeit der Zukunft präsent
Und die zukünftige Zeit ist in der vergangenen Zeit enthalten.
Wenn alle Zeit ewig gegenwärtig ist
Ist alle Zeit uneinlösbar.

(Originaltext s. S. 7)

Und wenn ich auf das Jahr zurückblicke und versuche, die Ereignisse in meinem Kopf zu fixieren, entziehen sie sich meinem Zugriff – wie Wolken, die am Himmel vorüberziehen.“

Carlo Gesualdo: Tristis est anima mea (arr. Michi Wiancko)

Gesualdo wurde als „der Caravaggio der Klangmalerei“ beschrieben, und seine Musik zeichnet sich durch die Verschmelzung von dunklen und hellen Farben mit starker Wirkung aus. Sein geistliches Madrigal *Tristis est anima mea* (Traurig ist meine Seele) ist das zweite Responsorium für den Gründonnerstag der *Tenebrae*, drei Reihen von neun kurzen Stücken, die die Passion Christi beschreiben. Die

Szene spielt bei Nacht im Garten Gethsemane, als Jesus nach dem letzten Abendmahl verhaftet wird.

Seufzende Motive und schmerzhaft Dissonanzen verdeutlichen das Leiden Christi. Der lebhaft Mittelteil schildert die trubelige Menschenmenge, die sich versammelt hat, um seiner Verhaftung beizuwohnen.

Die Motette wurde 1611 veröffentlicht und ist ursprünglich für sechs Stimmen (SSATTB) geschrieben. Die amerikanische Komponistin und Geigerin Michi Wiancko hat das Werk für Streicher bearbeitet.

Traurig ist meine Seele bis zum Tod;
Bleib hier und wache mit mir.
Bald werdet ihr eine Menge sehen, die mich mich umringen wird.
Ihr sollt fliehen, und ich werde gehen, um
für euch geopfert zu werden.

Versus:

Siehe, die Stunde ist nahe, und der Menschensohn
wird in die Hände von Sündern verraten werden.

(Originaltext s. S. 8)

Arnold Schönberg: Verklärte Nacht (1943 Fassung für Streichorchester)
Verklärte Nacht ist ein einsätziges Streichsextett, das Schönberg in nur drei Wochen im Sommer 1899 komponierte, als er mit seinem Lehrer Alexander von Zemlinsky und dessen Schwester Mathilde, die er später heiratete, in den Ferien war. Das Stück ist Schönbergs frühestes Hauptwerk und zeigt eine vollkommene Beherrschung der Spätromantik. Der Einfluss von Wagner und Brahms ist deutlich spürbar, und bestimmte harmonische Verläufe wie eine Reihe von Akkorden mit hinzugefügten Nonen erinnern an *Tristan und Isolde*. Die unmittelbare Inspiration war das gleichnamige Gedicht seines Freundes Richard Dehmel aus dem Jahr 1896. In Anlehnung an die fünf Strophen des Gedichts lässt sich der Satz in fünf Abschnitte unterteilen.

Er beschreibt einen Mann und eine Frau, die in einer mond hellen Nacht durch einen dunklen Wald gehen. Die Frau erzählt ihrem neuen Geliebten, dass sie absichtlich von einem Fremden schwanger wurde, da sie es aufgegeben hatte, Liebe zu finden, sich aber danach sehnte, Mutter zu werden. Sie ist voller Reue, aber der Mann versichert ihr, dass er ihr Kind wie sein eigenes lieben wird.

Das Werk wurde zunächst schlecht aufgenommen – der Komponist musste es zweimal bei der Wiener Kammermusikgesellschaft einreichen. Die Uraufführung fand schließlich am 18. März 1902 statt, aber das Publikum hatte Schwierigkeiten, das Werk zu würdigen, und war Berichten zufolge in Aufruhr. Im Jahr 1917 erstellte Schönberg eine Bearbeitung für Streichorchester. Die überarbeitete Fassung von 1943 ist auf dieser Aufnahme zu hören.

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;
der Mond läuft mit, sie schau'n hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen,
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von dir,
ich geh in Sünde neben dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen;
ich glaubte nicht mehr an ein Glück
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensfrucht, nach Mutterglück
und Pflicht – da hab ich mich erfrecht,
da ließ ich schauernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfängen
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt,
nun bin ich dir, o dir begebenet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt,
sie schaut empor, der Mond läuft mit;
ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das du empfangen hast,
sei deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um Alles her,
du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von dir in mich, von mir in dich;
die wird das fremde Kind verklären,
du wirst es mir, von mir gebären,
du hast den Glanz in mich gebracht,
du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er fasst sie um die starken Hüften,
ihr Atem mischt sich in den Lüften,
zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

Richard Dehmel, *Verklärte Nacht*

Henry Purcell: Dido's Lament (arr. Leopold Stokowski)

Dieses Werk ist eine Fallstudie über den *passus duriusculus*, eine chromatisch absteigende Linie, die das Intervall einer Quarte im Bass umspannt. Aus dieser sich wiederholenden Basslinie webt Purcell magische Klänge mit Dissonanzen, die den Text von Nahum Tate untermalen. Die Schlusszene aus Purcells Oper *Dido and Aeneas*, die auf Vergils *Aeneis* basiert, ist der Moment, in dem Dido, die Königin von Karthago, von ihrem kriegerischen Geliebten Aeneas verlassen wird und an gebrochenem Herzen stirbt. Didos herzerreißendes Flehen „Gedenke meiner, aber ach, vergiss mein Schicksal“ hallt wider gegen den unerbittlichen Marsch des Schicksals, der durch die Basslinie dargestellt wird.

Der legendäre Dirigent Leopold Stokowski war bekannt für seinen satten Streicherklang und für die Neuorchestrierung von Meisterwerken. Seine Bearbeitung von *Dido's Lament* für Streichorchester verleiht dem Werk seine charakteristische Klangfülle, mit reichhaltigen Stimmführungen und in einem Fall einem notierten Portamento.

Deine Hand, Belinda, Dunkelheit beschattet mich,
An deinem Busen lass mich ruhen,
Ich würde gerne mehr tun, aber der Tod überfällt mich;
Der Tod ist jetzt ein willkommener Gast.

Wenn ich liege, ich liege in der Erde,
Möge mein Unrecht
Keine Sorge, keine Sorge in deiner Brust schaffen;
Gedenke meiner, aber ach, vergiss mein Schicksal.

(Originaltext s. S. 10)

© **Julian Azkoul 2023**

Die **United Strings of Europe** (USE) schaffen musikalische Erlebnisse, die Vielfalt zelebrieren und kulturelle Unterschiede überbrücken. Das in London ansässige Ensemble, das für seine originelle Programmgestaltung und sein „virtuos ausdrucksstarkes“ Spiel gelobt wird (*The Times*), gibt Musik aus einer Vielzahl kultureller Hintergründe in Auftrag und arrangiert sie und tritt regelmäßig in Europa und im Nahen Osten auf. Die Aufnahmen von USE für BIS Records wurden als „großartig“ (*Gramophone*) und „hervorragend ausgeführt“ (*Stereophile*) bezeichnet und für ihre „fesselnden Programme“ (*BBC Music Magazine*) gelobt. Das zweite Album des Ensembles, *Renewal* (BIS-2549), war Editor's Choice von Presto Music und eines der „10 Albums You Must Hear“ von Apple Music. Ihr drittes Album, *Tschai-kowsky* (BIS-2569), wurde vom *BBC Music Magazine* als „Orchestral Choice“ für Februar 2023 ausgewählt.

Die USE arbeiten mit renommierten Solisten wie den Sopranistinnen Ruby Hughes und Héloïse Werner, dem Geiger Itamar Zorman und dem Flötisten Sébastien Jacot zusammen, aber auch mit Schauspielern, Theaterregisseuren und sogar Jongleuren. In dem vom Ensemble bei der Komponistin und Regisseurin Jasmin Kent Rodgman in Auftrag gegebenen Film *send back the echo*, in dem die gehörlose Schauspielerin Vilma Jackson mitwirkt, werden Themen wie Behinderung und soziale Entfremdung behandelt. Der Film wurde auf BBC Arts gezeigt und für das Londoner Kurzfilmfestival 2021 ausgewählt.

Im Jahr 2022 traten die USE erstmals in der Wilton's Music Hall, in St Martin-in-the-Fields, am Kings Place und in der Victoria Hall (Genf) auf und eröffnete das Byline Festival und das Festival on the Close. Gemeinsam mit vier Jongleur-Akrobaten, dem Regisseur Bill Barclay und dem Choreographen Sean Gandini kreierte das Ensemble die Show *Apollo Resurrected* mit einem maßgeschneiderten Arrangement von Strawinskys Ballett *Apollon musagète* und einem neuen Auftragswerk von Joanna Marsh.

Aus der Überzeugung heraus, dass Musik und Ensemblespiel das Leben der Menschen bereichern und die interkulturelle Verständigung fördern können, setzt sich das Ensemble dafür ein, durch Bildungsarbeit und Initiativen, die junge Menschen, Flüchtlinge und Randgruppen ansprechen, ein neues Publikum zu erreichen.
www.unitedstringseurope.com

Der anglo-libanesische Geiger und Dirigent **Julian Azkoul** ist ein gefragter Ensembleleiter und Solist, der als Gastdirigent der Camerata Nordica in Schweden, als Gast-Konzertmeister des Façade Ensemble, der Britten Sinfonia und des Riot Ensemble im Vereinigten Königreich sowie der Camerata Venia und des Nexus Orchestra in der Schweiz auftritt. Er unterstützte als Gast das Jubilee- und das Piatti-Streichquartett an der ersten Geige, war Konzertmeister bei britischen Orchestern wie dem Scottish Chamber Orchestra, dem Hallé Orchestra und dem Royal Philharmonic Orchestra, spielte als Solist mit dem Manchester Collective und den London Mozart Players und trat als Solist mit dem Lebanese Philharmonic Orchestra, der Camerata Nordica und mehreren Kammerorchestern auf. Darüber hinaus konzertiert er mit dem London Symphony Orchestra, dem Geneva Chamber Orchestra, dem London Contemporary Orchestra und Les Siècles bei bekannten internationalen Festivals und Konzerthäusern.

Julian Azkoul ist Leiter und Mitbegründer der United Strings of Europe, für die er Musik arrangiert und Projekte kuratiert. Eine Reihe seiner Arrangements sind auf den ersten drei Aufnahmen des Ensembles bei BIS Records zu hören: *In Motion* (BIS-2529), *Renewal* (BIS-2549) und *Tschaikowsky* (BIS-2569), und seine Transkription von Gareth Fars *Mondo Rondo* wurde von Promethean Editions veröffentlicht. Zu den weiteren Ensembles, die seine Arrangements aufgeführt haben, gehören das Lapland Chamber Orchestra, das Cincinnati Youth Orchestra, das English Symphony Orchestra, das Kaleidoscope Chamber Orchestra und die Rheinische Na-

tionaloper. Er interessiert sich auch sehr für die Musik des Nahen Ostens. Er ist dankbar dafür, dass er als Leihgabe von Joseph Rocca eine schöne Geige spielen kann, und er hat das Glück, mit einem modernen Bogen von Christopher Graves zu spielen.

Mit ihrem Hintergrund in klassischer und traditioneller chinesischer Percussion bringt **Beibei Wang** ihre charakteristische „energiegeladene Virtuosität“ (*Wall Street Journal*) in die Aufführungen des vielfältigen Repertoires ein. Als Solistin ist sie weltweit mit Orchestern wie dem BBC Symphony Orchestra, dem Toronto Symphony Orchestra, dem New Japan Philharmonic und dem Boston Modern Orchestra Project aufgetreten und hat auf den renommiertesten Bühnen der Welt gespielt. Ihr einzigartiger Hintergrund in klassischen und Weltmusik-Stilen führt sie zu multidisziplinären Projekten, die von Aufführungen zeitgenössischer Klassiker und neuen Auftragswerken bis zu internationalen Tourneen mit Tanzproduktionen reichen.

www.beibeimusic.com

Mais toute l'histoire qu'ils ont racontée de ce qui s'est passé cette nuit, leurs idées ainsi transformées, tout cela annonce plus que les illusions de l'imagination, et présente quelque chose de réel, mais de toute façon, d'admirable et d'étrange.

William Shakespeare, *Le songe d'une nuit d'été*
(version originale anglaise, page 4)

La nuit est une source d'émerveillement et de fascination, riche en associations métaphoriques. Notre programme fait entendre des contrepoints, des dissonances douloureuses et des chromatismes issus d'un éventail de styles couvrant près de 500 ans. Une notion clé est que la nuit peut être un espace et un temps de changement et de transformation. La sensation de culpabilité et d'inquiétude dans laquelle baigne *La nuit transfigurée* d'Arnold Schoenberg cède la place à un amour renforcé. Les *Métamorphoses* de Richard Strauss, composées durant la dernière année de la Seconde Guerre mondiale, sont une reconnaissance de ce que les choses ne seront plus jamais les mêmes. *Be Still* de Daniel Kidane marque un point d'inflexion dans les profondeurs de la récente pandémie de COVID-19 alors que nous cherchions un moyen d'aller de l'avant. Pleines de chagrin et de souffrance spirituelle, les œuvres de la Renaissance et de l'époque baroque de Casulana, Gesualdo et Purcell parlent de la nuit en tant qu'état d'être et que présage de mort, chacune de ces œuvres ayant été transformée par des arrangements pour orchestre à cordes.

Richard Strauss : Métamorphoses (arr. Éric Mouret)

Les *Métamorphoses* ont été composées pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. L'œuvre est une commande de Paul Sacher qui en est également le dédicataire, fondateur et directeur de l'Orchestre de chambre de Bâle et du Collegium Musicum Zürich. Elle fut créée le 25 janvier 1946 par Sacher et le Collegium Musicum Zürich après que Strauss eut dirigé la dernière répétition. À l'origine pour 23 cordes solistes (10 violons, 5 altos, 5 violoncelles et 3 basses), l'œuvre est présentée ici dans une version réalisée par le violoniste et arrangeur Éric Mouret pour

16 instruments à cordes (8 violons, 4 altos, 3 violoncelles et 1 contrebasse). En revenant à la source, qui contient la réduction pour piano de Strauss, Mouret a cherché à conserver la grandeur et la variété texturale de l'original tout en apportant une immédiateté au contrepoint qui s'apparente davantage par endroits à la version pour septuor à cordes reconstruite par Rupert Leopold et fréquemment jouée. Dans sa critique de l'arrangement de Mouret pour le site web « Plays to See », Tim Hochstrasser a trouvé « stimulant d'entendre cette œuvre familière interprétée [...] avec une clarté incisive dépourvue de sentimentalité. Les seize instruments à cordes, plutôt que les vingt-trois habituels, permettent aux voix intérieures de briller et procurent un meilleur accès à la symétrie et à la logique de la pièce. »

Les musicologues ont longtemps débattu de la signification de cette œuvre. Le monde était en ébullition et se transformait rapidement. Le compositeur ne voyait partout que destruction, perturbation, deuil et nostalgie mais aussi l'espoir d'un progrès et d'une transformation. On retrouve la mention « In Memoriam » à la fin de la partition avec une citation de la marche funèbre de la Symphonie « Eroica » de Beethoven. Enfin, Strauss avait copié un court poème de Goethe dans son carnet de croquis alors qu'il se mit au travail sur les *Métamorphoses*. Ce poème décrit l'évolution nécessaire des perspectives et des croyances personnelles au fur et à mesure que l'on vieillit afin de devenir des êtres meilleurs, plus élevés, grâce à la connaissance de soi.

Personne ne se connaîtra soi-même
Ne se séparera de son moi propre ;
Qu'il essaie chaque jour,
De savoir enfin clairement,
Ce qu'il est et ce qu'il était,
Ce qu'il peut et ce qu'il désire.

Johann Wolfgang von Goethe, *Zahme Xenien* 7
(version originale allemande, page 15)

Maddalena Casulana : Morir non può il mio cuore (arr. Simon Parkin)

Maddalena Casulana fut presque certainement la première compositrice à voir un recueil complet de ses compositions imprimé et publié de son vivant. Casulana se plaignait de sa situation en tant que femme dans une profession dominée par les hommes. Dans sa dédicace à la mécène Isabelle de Médicis de sa première série de madrigaux, elle écrit : « Je sais très bien que ces premiers fruits de ma production ne peuvent, en raison de leur faiblesse, produire l'effet que j'aimerais qui serait de montrer au monde, autant qu'il m'est permis dans cette profession musicale, l'arrogante erreur des hommes. Ils croient si fort être les maîtres des hauts dons de l'intellect, que dans leur opinion ces dons ne peuvent être partagés également par les femmes. »

Morir non può il mio cuore [Mon cœur ne peut pas mourir] a d'abord été inclus dans un recueil de madrigaux intitulé *Il Desiderio libro primo* publié en 1566 sur un texte de Benedetto Pannini. L'arrangement pour cordes de Simon Parkin inclut quatre parties solos qui sont celles du quatuor à cordes. Conçue comme une fantaisie, la première moitié s'appuie sur des éléments motiviques du madrigal, le quatuor et l'orchestre à cordes proposant d'abord des univers sonores très différents (le quatuor jouant initialement à la = 415 Hz, soit un demi-ton plus bas que l'orchestre). Au fur et à mesure que ces deux groupes convergent, l'ouverture en cascade cède finalement la place au madrigal, agrémenté de commentaires du quatuor à cordes.

Mon cœur ne peut pas mourir,
je voudrais le tuer puisque cela te rendrait heureux
mais rien ne peut l'arracher de ce sein
où si longtemps il fut couché.
En le faisant mourir comme je le désire,
je sais que vous mourrez et je mourrais aussi.

(version originale italienne, page 6)

Daniel Kidane : Be Still pour cordes et crotales

Décrite par le *Financial Times* comme « tranquillement impressionnante » et par *The Times* comme « construite de manière tendue » et « imaginée de manière vibrante », la musique du compositeur britannique Daniel Kidane est fréquemment jouée en concert un peu partout en Europe ainsi qu'à la radio.

Composé vers la fin de l'année 2020, *Be Still* [Sois calme] est, selon le compositeur, « une réflexion sur l'année écoulée. Au cours d'une année où les confinements sont devenus une réalité, l'idée du temps m'est apparue plus clairement à mesure que disparaissaient les repères du quotidien, tels que les rencontres avec les amis et la famille, les voyages ou les concerts.

En écrivant *Be Still*, les premiers vers du poème « Burnt Norton » de T. S. Eliot publié en 1936, le premier de ses *Quatre Quatuors*, me sont venus à l'esprit :

Le temps présent et le temps passé
Sont peut-être tous deux présents dans l'avenir,
Lui-même contenu dans les moments passés.
Si le temps est un éternel présent
Le temps est alors irrémédiable.

(version originale anglaise, page 7)

Et lorsque je regarde l'année écoulée et que j'essaie de fixer dans mon esprit les événements, ceux-ci se dérobent à mon emprise – comme des nuages qui défilent dans le ciel. »

Carlo Gesualdo : Tristis est anima mea (arr. Michi Wiancko)

Carlo Gesualdo, qualifié de « Caravage de la peinture sonore », est l'auteur d'une musique qui se caractérise par un mélange puissant de couleurs sombres et claires. Son madrigal spirituel *Tristis est anima mea* [Triste est mon âme] est le deuxième répons du jeudi saint, extrait des *Tenebrae*, trois ensembles de neuf courtes pièces décrivant la Passion du Christ. La scène se déroule la nuit dans le jardin de Gethsémani, au moment de l'arrestation de Jésus, après la dernière Cène.

Des motifs de soupirs et des dissonances douloureuses illustrent la souffrance du Christ. La partie centrale animée dépeint les foules grouillantes qui se sont rassemblées pour assister à son arrestation.

Publié en 1611, ce motet est à l'origine pour six voix (SSATTB). L'œuvre a été transcrite pour cordes par la compositrice et violoniste américaine Michi Wiancko.

Mon âme est triste jusqu'à la mort ;
Demeurez ici et veillez avec moi.
Alors vous verrez la foule qui viendra me prendre.
Vous prendrez la fuite,
Et j'irai me faire immoler pour vous.

Versus:

Voici, l'heure approche, et le Fils de l'Homme
sera remis entre les mains des pécheurs.

(version originale latine, page 8)

Arnold Schoenberg : La nuit transfigurée

(version pour orchestre à cordes réalisée en 1943)

La nuit transfigurée (titre original : *Verklärte Nacht*) est un sextuor à cordes en un seul mouvement que Schoenberg a composé en seulement trois semaines au cours de l'été 1899, alors qu'il était en vacances avec son professeur Alexander von Zemlinsky et la sœur de ce dernier, Mathilde, qu'il allait plus tard épouser. Il s'agit de la première œuvre majeure de Schoenberg qui fait preuve ici d'une maîtrise totale de l'idiome du romantisme tardif. L'influence de Richard Wagner et de Johannes Brahms est perceptible, certaines progressions harmoniques telles que les successions d'accords avec neuvième ajoutée rappellent l'opéra *Tristan et Isolde*. L'inspiration immédiate a été le poème du même titre écrit en 1896 par son ami Richard Dehmel. Reflétant les cinq strophes du poème, l'œuvre peut être divisée en cinq sections. Elle décrit un homme et une femme marchant dans une forêt sombre

accompagnés par la lune. La femme raconte à son nouvel amour qu'elle est tombée intentionnellement enceinte d'un étranger, ayant renoncé à trouver l'amour mais désirent ardemment devenir mère. Elle est pleine de regrets, mais l'homme lui assure qu'il aimera son enfant comme le sien.

L'œuvre a d'abord été mal reçue, le compositeur ayant dû la soumettre à deux reprises à la Société de musique de chambre de Vienne. La création eut finalement lieu le 18 mars 1902, mais l'accueil du public fut houleux et manifesta bruyamment son désaccord. Schoenberg réalisa en 1917 un arrangement pour orchestre à cordes. Pour cet enregistrement, nous avons choisi la version révisée réalisée en 1943.

Deux êtres vont dans la forêt, nue et froide.
La lune les accompagne, ils la regardent.
La lune court aux dessus des grands chênes,
Pas un nuage ne trouble la lumière du ciel
Où se perdent les sommets noirs des arbres.
Une voix d'une femme parle.

« Je porte un enfant et il n'est pas de toi,
Je marche à côté de toi, dans le péché.
Je me suis gravement compromise.
Je ne croyais plus au bonheur
Et je désirais ardemment
Une vie accomplie, le bonheur d'être mère
Et obéir à mes devoirs. Puis je me suis dévergondée.
Frémissante, j'ai laissé mon sexe
Être étreint par un étranger,
Et je m'en suis pourtant absoute.
Maintenant la vie se venge,
Je t'ai rencontré, toi, ô toi. »

Elle va d'un pas incertain.
Elle regarde en l'air, la lune l'accompagne.
Son regard sombre se noie dans la lumière.
Une voix d'un homme parle.

« Que l'enfant que tu as conçu
Ne soit pas un fardeau pour ton âme.
Regarde comme l'univers respandit !
Il y a une clarté qui baigne tout ici.
Tu flottes avec moi sur une mer glaciale,
Mais ta chaleur particulière vibre
De toi en moi, de moi en toi.
Elle transfigurera l'enfant étranger.
Tu enfanteras pour moi, comme s'il venait de moi,
Tu m'as apporté la lumière,
Tu as fait de moi un enfant. »
Il enlace ses fortes hanches.
Leur souffle se mêle dans l'air.
Deux êtres vont dans la nuit claire et vaste.

Richard Dehmel, *Verklärte Nacht*
(version originale allemande, page 19)

Henry Purcell : Lamentation de Didon (arr. Leopold Stokowski)

Cette œuvre est une étude de cas sur le *passus duriusculus*, une ligne chromatique descendante couvrant l'intervalle d'une quarte dans la partie de basse obstinée. À partir de cette ligne de basse répétée, Purcell tisse des sonorités magiques avec des dissonances qui soutiennent le texte du librettiste Nahum Tate. La scène finale de l'opéra *Didon et Énée*, basé sur l'*Énéide* de Virgile, représente le moment où Didon, reine de Carthage, abandonnée par son amant guerrier Énée, meurt, le cœur brisé. La supplique déchirante de Didon, « Souviens-toi de moi, mais ah ! oublie mon destin », résonne contre la marche implacable du destin, représentée par la basse obstinée.

Le légendaire chef d'orchestre Leopold Stokowski était connu pour son goût des sections de cordes riches et pour ses réorchestrations de chefs-d'œuvre. Son arrangement de la complainte de Didon pour orchestre à cordes apporte à l'œuvre sa sonorité caractéristique, avec une conduite des voix opulente et, dans un cas précis, un *portamento* noté.

Ta main, Belinda, les ténèbres masquent la lumière,
Sur ton sein laisse-moi reposer.
Je te dirais plus, mais la mort s'empare de moi.
La mort est à présent la bienvenue.

Quand je serai portée en terre,
Que mes torts ne viennent point
Troubler ton cœur,
Souviens-toi de moi, mais, ah ! Oublie mon destin.

(version originale anglaise, page 10)

© **Julian Azkoul 2023**

L'**United Strings of Europe** (USE) crée des expériences musicales qui célèbrent la diversité et comblent les fossés culturels. Salué pour sa programmation originale et son jeu « expressif et virtuose » (*The Times*), l'ensemble londonien commande et arrange de la musique provenant d'horizons culturels variés et se produit régulièrement en Europe et au Moyen-Orient. Les enregistrements de l'USE chez BIS ont été applaudis par la critique et qualifiés de « superbes » (*Gramophone*) et de « suprêmement exécutés » (*Stereophile Magazine*) et loués pour leurs « programmes irrésistibles » (*BBC Music Magazine*). Le deuxième album de l'ensemble, *Renewal* (BIS-2549), a été nommé « Editor's choice » par Presto Music et l'un des « 10 Albums You Must Hear » par Apple Music. Leur troisième album, *Tchaikovsky* (BIS-2569), a été nommé « Orchestral choice » en février 2023 par le *BBC Music Magazine*.

Les collaborateurs de l'USE comptent des solistes renommés tels que les sopranos Ruby Hughes et Héloïse Werner, le violoniste Itamar Zorman et le flûtiste Sébastien Jacot, mais aussi des comédiens, des metteurs en scène et même des jongleurs. Le film de confinement de l'ensemble, *send back the echo*, commandé au compositeur et réalisateur Jasmin Kent Rodgman, met en scène l'actrice sourde Vilma Jackson et explore les thèmes du handicap et de l'aliénation sociale. Il a été diffusé sur BBC Arts et sélectionné pour le London Short Film Festival en 2021.

En 2022, l'ensemble a joué pour la première fois au Wilton's Music Hall, à St Martin-in-the-Fields, à Kings Place et au Victoria Hall (Genève), et a ouvert le By-line Festival et le Festival on the Close. Associé à quatre jongleurs-acrobates, au metteur en scène Bill Barclay et au chorégraphe Sean Gandini, l'ensemble a créé le spectacle *Apollo Resurrected*, qui comprend un arrangement du ballet *Apollon musagète* de Stravinsky et une nouvelle œuvre de Joanna Marsh.

Convaincu que la musique et le jeu d'ensemble peuvent enrichir la vie des gens et promouvoir la compréhension entre les cultures, l'ensemble s'engage dans la re-

cherche de nouveaux publics par le biais de travaux éducatifs et d'initiatives qui impliquent les jeunes, les réfugiés et les groupes marginalisés.

www.unitedstringseurope.com

Le violoniste et directeur anglo-libanais **Julian Azkoul** est très en demande en tant que premier violon et soliste. Il s'est produit en tant que directeur invité de la Camerata Nordica en Suède, chef invité de Façade Ensemble, Britten Sinfonia et Riot Ensemble au Royaume-Uni, et de la Camerata Venia et du Nexus Orchestra en Suisse. Il joue en tant que premier violon invité des quatuors à cordes Jubilee et Piatti et a codirigé des orchestres britanniques tels que le Scottish Chamber Orchestra, le Hallé Orchestra et le Royal Philharmonic Orchestra. Il s'est également produit en tant que soliste avec le Manchester Collective et les London Mozart Players, ainsi qu'avec l'Orchestre philharmonique du Liban, la Camerata Nordica et plusieurs orchestres de chambre. En outre, il s'est produit avec le London Symphony Orchestra, l'Orchestre de chambre de Genève, le London Contemporary Orchestra et l'orchestre Les Siècles dans le cadre de grands festivals internationaux.

Julian Azkoul est directeur et cofondateur de l'association United Strings of Europe (USE), pour laquelle il réalise des arrangements et organise des projets. Certains de ceux-ci figurent sur les trois premiers albums du groupe chez BIS Records : *In Motion* (BIS-2529), *Renewal* (BIS-2549) et *Tchaikovsky* (BIS-2569), et sa transcription de *Mondo Rondo* de Gareth Farr a été publiée par Promethean Editions. D'autres ensembles ont interprété ses arrangements, notamment l'Orchestre de chambre de Laponie, le Cincinnati Youth Orchestra, l'English Symphony Orchestra, le Kaleidoscope Chamber Orchestra et l'Opéra national du Rhin. Julian Azkoul s'intéresse également beaucoup à la musique du Moyen-Orient. Il est reconnaissant à Joseph Rocca de lui avoir prêté un excellent violon et a la chance de jouer avec un archet moderne de Christopher Graves.

Beibei Wang, qui a étudié les percussions classiques et traditionnelles chinoises, apporte sa « virtuosité pleine d'énergie » (*Wall Street Journal*) aux interprétations d'un répertoire varié. En tant que soliste, elle s'est produite dans le monde entier avec des orchestres tels que le BBC Symphony Orchestra, le Toronto Symphony Orchestra, le New Japan Philharmonic et le Boston Modern Orchestra Project et, en tant que soliste, sur les scènes les plus prestigieuses du monde. Son expérience unique dans les styles de musique classique et de musique du monde l'amène à participer à toute une série de projets multidisciplinaires, allant de l'interprétation de classiques contemporains et de nouvelles commandes à des tournées internationales avec des productions de danse.

www.beibeimusic.com

United Strings of Europe

Strauss
Kidane

Violin I

Julian Azkoul
Eleanor Fagg
Gillon Cameron
Julia Loucks

Violin II

Ariel Lang
Helena Buckie
Jane Gordon
Roman Lytwyniw

Viola

Milena Simović
Kay Stephen
Lorena Cantó Woltèche
Michelle Bruil

Cello

Raphael Lang
Kirsten Jenson
Pēteris Sokolovskis

Double bass

Toby Hughes

Casulana
Schoenberg

Violin I

Julian Azkoul
Eleanor Fagg
Gillon Cameron
Greta Mutlu

Violin II

Ariel Lang
Helena Buckie
Jane Gordon
Sophie Mather

Viola

Milena Simović
Kay Stephen
Christine Anderson
Arabella Bozic

Cello

Raphael Lang
Reinoud Ford
Kirsten Jenson

Double bass

Marianne Schofield

Gesualdo

Violin

Julian Azkoul
Ariel Lang

Viola

Elitsa Bogdanova
Kay Stephen

Cello

Raphael Lang

Double bass

Vera Pereira

Purcell

Violin I

Julian Azkoul
Agata Daraškaitė
Sijie Chen
Eleanor Fagg

Violin II

Ariel Lang
Rosemary Attree
Magdalena Loth-Hill
Samuel Staples

Viola

Elitsa Bogdanova
Kay Stephen
Christine Anderson
Michelle Bruil

Cello

Raphael Lang
Kirsten Jenson
Reinoud Ford

Double bass

Siret Lust

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Recording Data

Recording: 12th August 2020 (Gesualdo); 9th November 2021 (Purcell)
at the Church of St Silas, Kentish Town, London, England
26th–27th May 2022 (Strauss, Kidane); 10th–11th October 2022 (Casulana, Schoenberg)
at All Saints Church, Durham Road, London, England
Producer: Matthew Bennett

Equipment: Sound engineers: Dave Rowell (Purcell, Casulana, Gesualdo, Schoenberg); Mike Hatch (Strauss, Kidane)
Brüel & Kjær, Neumann, Schoeps and Sennheiser microphones; Merging Technologies Horus
microphone pre-amplifier and high-resolution A/D converter; Pyramix digital audio workstation;
Sony and Focal headphones; B&W and Dynaudio loudspeakers.
Original format: 24-bit/96 kHz

Post-production: Editing: Matthew Bennett
Mixing: Dave Rowell

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Julian Azkoul 2023
Translations: Anna Lamberti (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30 info@bis.se www.bis.se

BIS-2589 © & © 2023, BIS Records AB, Sweden

Cover photo: © Robin Lemmel

BIS-2589