

CLYTEMNESTRA

Rhian Samuel CLYTEMNESTRA
Mahler RÜCKERT-LIEDER Berg ALTENBERG LIEDER

RUBY HUGHES

BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES / JAC VAN STEEN

MAHLER, Gustav (1860–1911)

Rückert-Lieder

18'57

1	Blicke mir nicht in die Lieder!	1'25
2	Ich atmet' einen linden Duft!	2'33
3	Ich bin der Welt abhanden gekommen	6'20
4	Um Mitternacht	5'50
5	Liebst du um Schönheit (orch. by Max Puttmann)	2'17

BERG, Alban (1885–1935)

Altenberg Lieder, Op. 4

10'37

Fünf Orchesterlieder,

nach Ansichtkarten-Texten von Peter Altenberg

6	I. Seele, wie bist du schöner	2'54
7	II. Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald?	1'07
8	III. Über die Grenzen des All	1'30
9	IV. Nichts ist gekommen	1'21
10	V. Hier ist Friede (Passacaglia)	3'24

SAMUEL, Rhian (b. 1944)

Clytemnestra for soprano and orchestra (1994) (*Stainer & Bell*) 24'10
(after Aeschylus – English version assembled by the composer)

[11]	I. The Chain of Flame	4'41
[12]	II. Lament for his Absence	4'30
[13]	III. Agamemnon's Return – <i>attacca</i> –	4'03
[14]	IV. The Deed (orchestral)	1'28
[15]	V. Confession	2'30
[16]	VI. Defiance	2'33
[17]	VII. Epilogue: Dirge	4'07

World Première Recording · Recorded in the presence of the composer

TT: 54'46

Ruby Hughes *soprano*

BBC National Orchestra of Wales *Lesley Hatfield leader*

Jac van Steen *conductor*

Gustav Mahler: Rückert-Lieder

Friedrich Rückert, the celebrated German Romantic poet and scholar, was Gustav Mahler's poet of choice: for the composer, Rückert's work represented 'lyric poetry from the source, all else is lyric poetry of a derivative kind'. Mahler set Rückert's texts for two of his orchestral song cycles: the *Kindertotenlieder*, which was a planned cycle composed between 1901 and 1904, and the so-called *Rückert-Lieder*, an ad hoc cycle comprised of five songs composed between 1901 and 1902. The order of the songs in the *Rückert-Lieder* can be a contested issue and performers will sometimes opt for different orderings (this recording conforms to the order in the Gustav Mahler Gesellschaft's edition).

Four of the five *Rückert-Lieder* are fully orchestrated and, like the *Kindertotenlieder*, use a very large orchestra sparingly and delicately in a chamber music style, foregrounding and intensifying the intimacy and poetic subtleties of the texts (though, as was usual for Mahler, he originally composed the songs for voice and piano and then orchestrated them). The songs were published as a group of four in 1905, and premièred in Vienna's Musikverein that same year; the fifth song of the cycle, 'Liebst du um Schönheit', was not published until 1907 and remained in its original piano version until several years after Mahler's death. It was subsequently orchestrated by Max Puttmann, much to the dismay of Mahler's widow, Alma, who felt 'Liebst du um Schönheit' should remain as it was originally intended, namely as an intimate and personal message to her from her late husband and not as a concert piece.

The *Rückert-Lieder* are relatively brief, tender, and atmospheric songs, with simple, slowly evolving vocal and instrumental melodies interweaving throughout the cycle to create rich and seamless sonic textures. There is no narrative thread binding the songs together, the songs are not linked through musical themes, and

each song is also orchestrated differently; however, they are unified through the quintessentially romantic musings and imagery of the poetic texts. In these deeply moving songs, the poet explores love, nature and, especially, the decidedly Mahlerian paradox of revelling in the sensual world, while at the same time having transcended it.

Alban Berg: Fünf Orchester-Lieder, Op. 4 ('Altenberg Lieder')

There is an inescapable irony attached to Alban Berg's *Fünf Orchester-Lieder* song cycle: it arguably represents one of the most significant works of the early twentieth century in terms of the evolution of musical language, and yet is one of the least accessible in terms of its history and – until fairly recently – the frequency of performances and recordings. In these atonal songs, Berg draws directly on Mahler's orchestral songs to blend the intimacy and lyricism of the Lied with the colours and emotional punch of a full orchestra. They were premièred in March 1913 in Vienna's Musikverein, but the performance was interrupted by riotous protests from audience members who were evidently aghast at the sonic audacity of Berg's music. This now infamous 'Skandalkonzert' caused the premièred of the complete cycle to be aborted: a full performance was delayed until 1952, sixteen years after Berg's death. The paucity of adequate sources for the complete score – the work was haltingly reconstructed only through some pencil versions, a discontinuous fair copy, a partcell of one song and sketches – also contributed to Berg's so-called 'Altenberg Lieder' having been relegated to relative obscurity for much of the past century, notwithstanding their significance to the history of modern music.

The texts used in the *Fünf Orchester-Lieder* are excerpts from a collection of 'picture-postcard texts' by Peter Altenberg, a so-called coffeehouse poet who was a member of the Jung-Wien literary movement and a well-known figure in the cultural circles of *fin-de-siècle* Vienna. Berg ordered the five small fragments in such a way

as to create a narrative arc of emotional catharsis and the apotheosis of the poetic soul. Musically, the songs also follow an arc: the song cycle is constructed symmetrically (typical of Berg), with its highly-integrated *Bogenform* evident down to the level of themes and motifs that appear at the beginnings and ends of songs and that bookend the cycle itself. The dense Brahmsian thematic technique and colourful Mahlerian orchestration seem to point to the past; however, the moments of *Klangfarbenmelodie* and the presence of nascent twelve-tone chords and melodies are decisively modernist, and prophesy the future of the Second Viennese School.

© *Alexander Carpenter* 2019

Rhian Samuel: Clytemnestra

Clytemnestra began as a commission from the BBC National Orchestra of Wales in 1994. Just before that, by good fortune, I had read Aeschylus's account of the death of Agamemnon at the hand of Clytemnestra: the *Oresteia* trilogy was a 'set work' for my son's O-level exams and he had left his paperback version of an English translation of it lying around at our little house in Ealing. I was fascinated by Clytemnestra's defence of her murder of her husband, himself the murderer of her daughter. But then I read the translator's foreword. While it offered a learned discussion of the role of women in Athenian society, it seemed to bypass, even ignore, what Aeschylus expressed so movingly in Agamemnon: Clytemnestra's deep, personal anguish at the death of her daughter, 'the child of my womb'. So my goal was clear. I structured a libretto entirely from Clytemnestra's speeches, consulting many different translations of *Agamemnon* to create a text that was singable and fell into six distinct vocal movements. The remaining movement ('The Deed', during which the murder takes place) I made purely instrumental, adding a bass guitar for depth! I did all this with one voice in mind: that of the opera singer Della Jones, a friend from my youth who even as a teenager was fabled for her amazing ear and super

musicality. She also had a regal personality! And at the first performance, Della, aided by the BBC NOW and conductor Tadaaki Otaka, did the work full justice.

After *Clytemnestra* was performed in 1994, it lay dormant for several years. But it had loyal and steadfast fans and so it was re-mounted in 2015 by the same orchestra with a new conductor, Tecwyn Evans, and soloist, Ruby Hughes, at the Bangor Music Festival. No composer wishes his/her work to be so strongly identified with one performer that no other may recreate it, and so I was also incredibly pleased that Ruby Hughes, with her glorious, silver voice, not only presented the work so movingly but gave it a new and different interpretation: now the queen became vulnerable. For this recording, yet another wonderful conductor became involved: Jac van Steen. *Clytemnestra* was fortunate indeed!

Writers/composers throughout the ages have been sympathetic to Agamemnon. On the other hand, ‘that a woman should murder!’ is basically the message that has been passed down to us about Clytemnestra. My intention, while re-examining the evidence presented by Aeschylus, was to ask (though we may condemn the deed itself): can we really presume to condemn a woman who kills her daughter’s murderer – a woman placed in an intolerable predicament?

© *Rhian Samuel* 2019

Rhian Samuel was born in Aberdare, Wales, in 1944 and has lived in Britain and the United States. Her first large orchestral work was *Elegy-Symphony* (St Louis Symphony Orchestra/Leonard Slatkin, 1981) while *Tirluniau/Landscapes* (2000) was premièred at the BBC Millennium Proms by the BBC National Orchestra of Wales and Tadaaki Otaka. She

was joint winner of the ASCAP-Rudolph Nissim Award (USA), in 1983; in the UK she has received accolades including the Glyndŵr Medal and an Hon. D. Mus. from the University of Wales. She co-edited *The New Grove/Norton Dictionary of Women Composers* (1994) and has written on several of the operas of Harrison Birtwistle. Rhian Samuel completed a doctorate on sixteenth-century *musica ficta* at Washington University, St Louis; she is now emeritus professor at City University of London.

Holder of a Borletti-Buitoni Trust Award, shortlisted for a 2014 Royal Philharmonic Society Music Award, winner of both First Prize and the Audience Prize at the 2009 London Handel Singing Competition, **Ruby Hughes** is also a former BBC New Generation Artist.

She made her début at the Theater an der Wien as Roggiero in *Tancredi* conducted by René Jacobs, returning as Fortuna in *L'Incoronazione di Poppea*. She has sung major roles at the Aix-en-Provence Festival, Buxton Festival, Edinburgh International Festival, London Handel Festival, English National Opera, Garsington Opera, Musikfestspiele Potsdam, Schwetzingen Festspiele, Scottish Opera and Opéra de Toulon, as well as in Jonathan Miller's acclaimed production of Bach's *St Matthew Passion* at the National Theatre (London).

Further festival appearances have included Cheltenham, La Folle Journée (Nantes), OdeGand (Ghent), Göttingen, Lockenhaus, Lucerne, Marlboro, Nuremberg, Spitalfields and West Cork, as well as the BBC Proms with the BBC National Orchestra of Wales and the BBC Symphony Orchestra.

Ruby Hughes has broadcast and recorded extensively, and has sung under many leading conductors; she is also a keen recitalist working particularly closely with pianists Julius Drake and Joseph Middleton. A champion of women composers, she has recorded 'Heroines of Love and Loss' (BIS-2248), with long-term collab-

orator, lutenist Jonas Nordberg: a disc featuring female 17th-century composers which was selected Editor's Choice in *Gramophone* magazine, and awarded a Diapason d'or. On BIS she also appears on a recording of Mahler's Second Symphony with Minnesota Orchestra conducted by Osmo Vänskä.

www.rubyhughes.com

For 90 years, **BBC National Orchestra of Wales** has played an integral part in the cultural landscape of Wales, occupying a distinctive role as both broadcast and national symphony orchestra. Part of BBC Wales and supported by the Arts Council of Wales, it performs a busy schedule of live concerts throughout Wales and the rest of the UK. The orchestra is an ambassador of Welsh music, championing contemporary composers and musicians, and works closely with Welsh composer-in-association Huw Watkins.

The orchestra performs annually at the BBC Proms and biennially at BBC Cardiff Singer of the World Competition, and its concerts can be heard regularly across the BBC: on Radio 3, Radio Wales and Radio Cymru. Building on its extensive work with special educational needs schools, BBC NOW performed the first-ever Relaxed Prom in 2017, which won Best Family Event at the 2018 Fantastic for Families Awards.

In December 2018, the orchestra visited China with the conductor Xian Zhang. In 2015, as part of an extensive South America tour, the orchestra visited the Welsh colony in Patagonia. BBC NOW is based at BBC Hoddinott Hall in Cardiff Bay, where it continues its work as one of the UK's foremost soundtrack orchestras.

Jac van Steen was born in the Netherlands and studied orchestra and choir conducting at the Brabants Conservatory of Music. Since participating in the BBC Conductors Seminar in 1985, he has enjoyed a busy career and held the posts of

music director and chief conductor of the Dutch National Ballet, the Bochum and Nuremberg Symphony Orchestras, Staatskapelle Weimar, Dortmund Opera and Philharmonic Orchestra and Musikkollegium Winterthur. He has been principal guest conductor of the BBC National Orchestra of Wales and at present holds the same post with the Ulster Orchestra and Prague Symphony Orchestra.

Since 2013 he has also been very active in the field of opera. He worked with various productions of Opera North (UK), and frequently returns to the Garsington Opera (UK), Volksoper Vienna (Austria) and Oslo Opera (Norway). He has also worked with the Royal Opera House Covent Garden, presenting the Jette Parker Young Artists Showcase 2018.

Jac van Steen works regularly with major British orchestras, and made his Tokyo début with the New Japan Philharmonic. He is professor of conducting at the Royal Conservatory of Music in The Hague and works regularly with the Royal Northern College of Music and Chetham's School of Music (Manchester) as well as the Royal Academy and Royal College of Music (London).

Jac van Steen

Photo: © Simon van Bortel

Gustav Mahler: Rückert-Lieder

Friedrich Rückert, der gefeierte Dichter und Gelehrte der Romantik, war Gustav Mahlers Lieblingsdichter: „Das“, so Mahler, „ist Lyrik aus erster Hand, alles andere ist Lyrik aus zweiter Hand.“. Mahler vertonte Rückerts Texte in zwei seiner Orchester-Liederzyklen – den zwischen 1901 und 1904 als Zyklus komponierten *Kindertotenliedern* und den sogenannten *Rückert-Liedern*, einer freien, 1901/02 komponierten Liederfolge. Über die Reihenfolge der *Rückert-Lieder* gehen die Meinungen auseinander, und die Interpreten entscheiden sich mitunter für unterschiedliche Anordnungen. (Diese Aufnahme folgt der Ausgabe der Gustav Mahler-Gesellschaft.)

Vier der fünf *Rückert-Lieder* legte Mahler auch in orchestrierten Fassungen vor, die – wie die *Kindertotenlieder* – ein sehr groß besetztes Orchester auf eine sparsame, zarte und eher kammermusikalische Weise verwenden, wobei sie die Intimität und poetische Subtilität der Textvorlagen in den Vordergrund stellen und unterstreichen (obwohl Mahler, wie üblich, die Lieder zunächst für Gesang und Klavier komponierte und erst dann orchestrierte). Die Lieder wurden 1905 als Vierergruppe veröffentlicht und im selben Jahr im Wiener Musikverein uraufgeführt; das fünfte Lied, „Liebst du um Schönheit“, erschien erst 1907 und lag noch einige Jahre nach Mahlers Tod nur in der Klavierfassung vor. Es wurde schließlich von Max Puttmann orchestriert – zur großen Bestürzung von Mahlers Witwe Alma, die der Meinung war, „Liebst du um Schönheit“ solle das bleiben, als was es ursprünglich gedacht war: eine intime und persönliche Botschaft ihres verstorbenen Ehemanns an sie und kein Werk für den Konzertsaal.

Bei den *Rückert-Liedern* handelt es sich um relativ kurze, zarte und stimmungsvolle Lieder mit einfachen, sich langsam entwickelnden Gesangs- und Instrumentalmelodien, die sich im Laufe des Zyklus zu reichen und nahtlosen Klangtexturen

verflechten. Die Lieder sind weder durch einen narrativen Faden noch durch musikalische Themen miteinander verbunden, und jedes Lied ist anders instrumentiert; vereint aber werden sie durch die durchweg romantischen Gedanken und Bilder der poetischen Textvorlagen. In diesen tief bewegenden Liedern erkundet der Dichter Themen wie Liebe, Natur und, vor allem, das ausgesprochen Mahler'sche Paradox, eine Sinneswelt zu genießen, der man bereits abhandengekommen ist.

Alban Berg: Fünf Orchester-Lieder op. 4 („Altenberg-Lieder“)

Alban Bergs Liederzyklus *Fünf Orchester-Lieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg* ist mit einer unausweichliche Ironie behaftet: Auch wenn er im Hinblick auf die Entwicklung der musikalischen Sprache eines der wohl bedeutendsten Werke des frühen 20. Jahrhunderts darstellt, ist er hinsichtlich seiner Rezeptionsgeschichte und – bis vor nicht allzu langer Zeit – die Anzahl von Aufführungen und Aufnahmen eines der am wenigsten zugänglichen Werke. Mit diesen atonalen Liedern knüpft Berg direkt an Mahlers Orchesterlieder an, indem er die Intimität und Lyrik des Liedes mit den Farben und der emotionalen Schlagkraft eines groß besetzten Orchesters kombiniert. Die Uraufführung fand im März 1913 im Wiener Musikverein statt, wurde aber durch heftige Proteste von Zuhörern unterbrochen, die offensichtlich über die klangliche Kühnheit von Bergs Musik entsetzt waren. Dieses inzwischen berüchtigte „Skandalkonzert“ vereitelte bis auf weiteres die Uraufführung des gesamten Zyklus; die erste vollständige Aufführung fand 1952, sechzehn Jahre nach Bergs Tod, statt. Der Mangel an hinreichenden Quellen für das Gesamtwerk – es wurde allein anhand einiger Bleistiftfassungen, einer unvollständigen Reinschrift, dem Tinten-Particell eines Liedes und verschiedener Skizzen rekonstruiert – trug ebenfalls dazu bei, dass Bergs sogenannte „Altenberg-Lieder“ trotz ihrer Bedeutung für die Geschichte der neuen Musik im vergangenen Jahrhundert eher ein Schattendasein fristeten.

Die in den *Fünf Orchester-Liedern* verwendeten Texte sind Auszüge aus einer Sammlung mit „Ansichtskartentexten“ des sogenannten „Kaffeehausdichters“ Peter Altenberg, der zu der Literaturbewegung „Jung-Wien“ gehörte und eine bekannte Persönlichkeit im Kulturleben des Wiener Fin-de-Siècle war. Berg ordnete die fünf kleinen Fragmente zu einem narrativen Bogen über emotionale Katharsis und die Apotheose der Dichterseele an. Auch musikalisch sind die Lieder bogenförmig: Der Liederzyklus ist (typisch für Berg) symmetrisch aufgebaut, und seine hochintegrierte Bogenform zeigt sich bis hinab auf die Ebene der Themen und Motive, die am Anfang und am Ende der Lieder erscheinen und den Zyklus selbst umrahmen. Die dichte, an Brahms erinnernde thematische Arbeit und die farbenreiche Mahler'sche Orchestrierung scheinen auf die Vergangenheit zu verweisen; gelegentliche Klangfarbenmelodik sowie aufkeimende Zwölftonakkorde und -melodien sind jedoch entschieden modern und kündigen die Zukunft der Zweiten Wiener Schule an.

© *Alexander Carpenter 2019*

Rhian Samuel: Clytemnestra

Clytemnestra entstand 1994 als Auftragswerk für das BBC National Orchestra of Wales. Kurz zuvor hatte ich zufällig Aischylos' Schilderung von Agamemnons Tod durch Klytämnestras Hand gelesen: Die *Oresteia*-Trilogie war ein Pflichtwerk für die Mittelstufen-Prüfungen meines Sohnes, und er hatte seine Taschenbuchversion einer englischen Übersetzung in unserem kleinen Haus in Ealing liegen lassen. Klytämnestras Verteidigung der Ermordung ihres Ehemanns, der seinerseits der Mörder ihrer gemeinsamen Tochter Iphigenie war, faszinierte mich. Aber dann las ich das Vorwort des Übersetzers – eine gelehrte Erörterung der Rolle der Frau in der athenischen Gesellschaft, die das, was Aischylos in Agamemnon so bewegend ausdrückte, zu umgehen, ja geradezu zu ignorieren schien: Klytämnestras tiefen, per-

sönlichen Schmerz über den Tod ihrer Tochter, „meines Schoßes Kind“. Also war mein Ziel klar. Aus Klytämnestras Reden formte ich ein Libretto, für das ich etliche Übersetzungen von Agamemnon konsultierte, um einen Text zu erschaffen, der singbar sein und sechs verschiedene Gesangssätze haben sollte. Den darüber hinausgehenden Satz („The Deed“ [Die Tat] – hier findet der Mord statt) habe ich rein instrumental gehalten und in der Tiefe um eine Bassgitarre erweitert. All dies tat ich mit einer Stimme im Hinterkopf: der der Opernsängerin Della Jones, einer Freundin aus meiner Jugend, die schon als Teenager für ihr erstaunliches Ohr und ihre hervorragende Musikalität gerühmt wurde. Zudem hatte sie eine majestätische Persönlichkeit! Bei der Uraufführung wurde Della, unterstützt vom BBC National Orchestra of Wales und dem Dirigenten Tadaaki Otaka, dem Werk denn auch voll gerecht.

Nach dieser Aufführung im Jahr 1994 lag *Clytemnestra* mehrere Jahre lang brach. Aber es hatte treue, standhafte Fans, und so erlebte es 2015 durch dasselbe Orchester unter einem neuen Dirigenten, Tecwyn Evans, und der Solistin Ruby Hughes beim Bangor Music Festival eine Wiederaufnahme. Kein Komponist wünscht sich, dass sein Werk so stark mit einem Interpreten identifiziert wird, dass kein anderer an seine Stelle treten kann, und so war ich hocherfreut, dass Ruby Hughes das Werk mit ihrer herrlichen, silbernen Stimme nicht nur so berührend zum Vortag brachte, sondern ihm auch eine neue, andere Interpretation eröffnete: Nun wurde die Königin verletzlich. Bei der vorliegenden Aufnahme kommt ein weiterer wunderbarer Dirigent ins Spiel: Jac van Steen. *Clytemnestra* kann sich glücklich preisen!

Schriftsteller und Komponisten haben seit jeher mit Agamemnon sympathisiert. Dass eine Frau sich erdreistet zu morden! – so lautet im Grunde die Botschaft, die uns zu Klytämnestra vermittelt wurde. Unabhängig davon, dass wir die eigentliche Tat verurteilen, ging es mir bei der Neubewertung der von Aischylos vorgelegten Belege um die Frage: Können wir uns wirklich anmaßen, eine Frau zu verurteilen,

die den Mörder ihrer Tochter tötet – eine Frau, die sich in einem unerträglichen Dilemma befindet?

© *Rhian Samuel* 2019

Rhian Samuel wurde 1944 in Aberdare, Wales, geboren und hat in Großbritannien und den USA gelebt. Ihr erstes großes Orchesterwerk war *Elegy-Symphony* (St. Louis Symphony Orchestra/Leonard Slatkin, 1981), während *Tirluniau / Landscapes* (2000) bei den BBC Millennium Proms durch das BBC National Orchestra of Wales und Tadaaki Otaka uraufgeführt wurde. 1983 war sie Mitgewinnerin des ASCAP-Rudolph Nissim Award (USA); in Großbritannien erhielt sie Auszeichnungen wie die Glyndŵr-Medaille und ein Ehrendoktorat der University of Wales. Sie war Mitherausgeberin von *The New Grove/Norton Dictionary of Women Composers* (1994) und hat über mehrere Opern von Harrison Birtwistle publiziert. Rhian Samuel promovierte an der Washington University, St. Louis, über die *musica ficta* des 16. Jahrhunderts; heute ist sie emeritierte Professorin der City University of London.

Ruby Hughes wurde mit einem Borletti-Buitoni Trust Award ausgezeichnet, kam 2014 in die engere Auswahl für den Royal Philharmonic Society Music Award, gewann 2009 den 1. Preis und den Publikumspreis bei der London Handel Singing Competition und war BBC New Generation Artist.

Ihr Debüt gab sie am Theater an der Wien als Roggiero in *Tancredi* unter der Leitung von René Jacobs und kehrte als Fortuna in *L'Incoronazione di Poppea* zurück. Sie sang Hauptrollen beim Aix-en-Provence Festival, beim Buxton Festival, beim Edinburgh International Festival, beim London Handel Festival, an der English National Opera, der Garsington Opera, bei den Musikfestspielen Potsdam, den Schwetzingen Festspielen, an der Scottish Opera und der Opéra de Toulon sowie

in Jonathan Millers gefeierter Produktion von Bachs *Matthäus-Passion* am National Theatre (London).

Außerdem gastiert sie bei Festivals wie Cheltenham, La Folle Journée (Nantes), OdeGand (Gent), Göttingen, Lockenhaus, Luzern, Marlboro, Nürnberg, Spitalfields, West Cork sowie den BBC Proms mit dem BBC National Orchestra of Wales und dem BBC Symphony Orchestra.

Ruby Hughes hat zahlreiche Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen vorgelegt und unter vielen führenden Dirigenten gesungen; zudem ist sie eine leidenschaftliche Liedersängerin, die eng mit den Pianisten Julius Drake und Joseph Middleton zusammenarbeitet. Sie setzt sich sehr für Musik von Komponistinnen ein und hat mit ihrem langjährigen musikalischen Partner, dem Lautenisten Jonas Nordberg, „Heroines of Love and Loss“ (BIS-2248), aufgenommen: eine SACD mit Komponistinnen des 17. Jahrhunderts, die von *Gramophone* als „Editor’s Choice“ ausgewählt und mit einem „Diapason d’or“ ausgezeichnet wurde. Bei BIS ist sie auch auf einer Aufnahme von Mahlers Zweiter Symphonie mit dem Minnesota Orchestra unter der Leitung von Osmo Vänskä zu hören.

www.rubyhughes.com

Als Rundfunk- wie auch als nationales Symphonieorchester spielt das **BBC National Orchestra of Wales** seit über 90 Jahren eine zentrale Rolle in der walisischen Kulturlandschaft. Das Orchester, das der BBC Wales angehört und vom Arts Council of Wales unterstützt wird, gibt zahlreiche Konzerte in ganz Wales und im übrigen Großbritannien. Das BBC NOW ist ein Botschafter walisischer Musik, engagiert sich für zeitgenössische Komponisten und Musiker und arbeitet eng mit dem walisischen Composer-in-Association Huw Watkins zusammen.

Das Orchester spielt alljährlich bei den BBC Proms und alle zwei Jahre beim BBC Cardiff Singer of the World-Wettbewerb; seine Konzerte sind regelmäßig im

Programm der BBC zu hören – in Radio 3, Radio Wales und Radio Cymru. Anknüpfend an seine umfangreiche Arbeit mit Sonderschulen führte BBC NOW 2017 den ersten „Relaxed Prom“ durch, der bei den „Fantastic for Families Awards“ 2018 als „Best Family Event“ ausgezeichnet wurde.

Im Dezember 2018 ging das Orchester mit der Dirigentin Xian Zhang auf Konzertreise nach China; im Jahr 2015 besuchte das Orchester im Rahmen einer ausgedehnten Südamerika-Tournee die walisische Kolonie in Patagonien. BBC NOW hat seinen Sitz in der BBC Hoddinott Hall in Cardiff Bay, wo es auch seiner Tätigkeit als eines der führenden britischen Filmmusik-Orchester nachgeht.

Jac van Steen wurde in den Niederlanden geboren und studierte Orchester- und Chorleitung am Brabants Conservatorium. Seit seiner Teilnahme am BBC Dirigenten-Seminar 1985 genießt er eine rege Karriere: Musikalischer Leiter und Chefdirigent des Niederländischen Nationalballetts, der Bochumer und Nürnberger Symphoniker, der Staatskapelle Weimar, der Dortmunder Oper und Philharmoniker sowie des Musikkollegiums Winterthur. Er ist 1. Gastdirigent des BBC National Orchestra of Wales, ein Amt, das er ebenso beim Ulster Orchestra und den Prager Symphonikern innehat. Seit 2013 ist er auch im Bereich der Oper sehr aktiv. Er wirkte an verschiedenen Produktionen der Opera North (UK) mit und kehrt regelmäßig an die Garsington Opera (UK), die Volksoper Wien und der Norwegischen Oper Oslo zurück. Außerdem arbeitete er mit dem Royal Opera House Covent Garden zusammen, wo er das Jette Parker Young Artists Showcase 2018 präsentierte.

Jac van Steen gastiert regelmäßig bei großen britischen Orchestern und gab sein Tokyo-Debüt mit dem Neuen Philharmonieorchester Japan. Er ist Professor für Dirigieren am Koninklijk Conservatorium Den Haag und arbeitet regelmäßig mit dem Royal Northern College of Music und der Chetham's School of Music (Manchester) sowie der Royal Academy und dem Royal College of Music (London) zusammen.

Gustav Mahler: Rückert-Lieder

Friedrich Rückert, le célèbre poète et érudit romantique allemand, était le poète préféré de Mahler : pour lui, l'œuvre de Rückert représentait « la poésie lyrique de la source, tout le reste est de la poésie lyrique d'une sorte dérivée. » Mahler se servit de textes de Rückert pour deux de ses cycles de chansons orchestrales : les *Kinder-totenlieder*, un cycle prévu et composé entre 1901 et 1903, et les dits *Rückert-Lieder*, un cycle *ad hoc* formé de cinq chansons composées entre 1901 et 1902. L'ordre des chansons dans les *Rückert-Lieder* peut être une question épineuse et les interprètes optent parfois pour des ordres différents (cet enregistrement se conforme à l'ordre donné dans l'édition de Gustav Mahler Gesellschaft).

Quatre des cinq *Rückert-Lieder* sont entièrement orchestrés et, comme les *Kindertotenlieder*, utilisent un très vaste orchestre avec parcimonie et dans un style délicat de musique de chambre, mettant en valeur et intensifiant l'intimité et les subtilités poétiques des textes (quoique fidèle à son habitude, Mahler composa d'abord les chansons pour voix et piano qu'il orchestra ensuite). Les chansons furent publiées comme un groupe de quatre en 1905 et créées au Musikverein de Vienne la même année; la cinquième chanson du cycle, « *Liebst du um Schönheit* », ne sortit pas avant 1907 et resta dans sa version originale pour piano jusqu'à plusieurs années après le décès de Mahler. Elle fut ensuite orchestrée par Max Puttmann, à la consternation d'Alma, la veuve de Mahler, qui trouvait que « *Liebst du um Schönheit* » devait rester dans sa forme originale, soit comme un message intime et personnel pour elle de feu son mari et non comme pièce de concert.

Les *Rückert-Lieder* sont des chansons relativement brèves, tendres et atmosphériques aux mélodies vocales et instrumentales simples, évoluant lentement, s'entre-laçant tout le long du cycle pour créer des textures soniques riches et transparentes. Aucun lien narratif ne les relie, les chansons ne sont pas rapprochées par des thèmes

musicaux et chaque chanson a son orchestration propre ; elles sont par contre unifiées par la quintessence des rêveries romantiques et les images des textes poétiques. Dans ces chansons profondément émouvantes, le poète explore l'amour, la nature et, surtout, le paradoxe incontestablement mahlérien de révéler un monde sensuel tout en le transcendant simultanément.

Alban Berg: Fünf Orchester-Lieder op. 4

Une ironie inéluctable se rattache au cycle de chansons *Fünf Orchester-Lieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg* : il représente certainement l'une des œuvres les plus importantes du début du 20e siècle quant à l'évolution du langage musical et c'est pourtant l'une des moins accessibles quant à son histoire et – jusqu'à assez récemment – la fréquence des exécutions et enregistrements. Dans ces chansons atonales, Berg s'inspire directement des chansons orchestrales de Mahler pour fondre l'intimité et le lyrisme du lied avec les couleurs et le soufflet d'un orchestre au complet. Elles furent créées en mars 1913 au Musikverein de Vienne mais des protestations tapageuses de membres du public qui étaient de toute évidence atterrés par l'audace sonique de la musique de Berg interrompirent le concert. Ce « Skandalkonzert » maintenant tristement célèbre causa l'avortement de la création du cycle au complet : une exécution complète fut différée jusqu'en 1952, seize ans après le décès de Berg. Le manque de sources adéquates pour la partition complète – l'œuvre fut reconstruite tant bien que mal seulement grâce à quelques versions au crayon, une copie au propre discontinuée, une réduction d'une chanson et des esquisses – a aussi contribué à ce que les dits « Altenberg Lieder » de Berg aient été relégués à une obscurité relative dans la majeure partie du siècle dernier, malgré leur importance dans l'histoire de la musique moderne.

Les textes utilisés dans les *Fünf Orchester-Lieder* sont des extraits d'une collection de « textes de cartes postales » de Peter Altenberg, un soi-disant poète de

café membre du mouvement littéraire de la Jeune Vienne et une figure bien connue dans les cercles culturels de fin de siècle à Vienne. Berg commanda les cinq petits fragments de façon à créer un arc narratif d'une catharsis émotionnelle et l'apothéose de l'âme poétique. Musicalement, les chansons forment aussi un arc : le cycle est construit symétriquement (un trait typique de Berg) avec sa *Bogenform* évidente très intégrée jusqu'au niveau des thèmes et motifs qui apparaissent aux débuts et fins des chansons et qui encadrent le cycle même. La technique thématique dense de Brahms et l'orchestration colorée de Mahler semblent pointer vers le passé ; cependant, des moments de *Klangfarbenmelodie* et la présence d'accords et de mélodies d'un dodécaphonisme naissant sont catégoriquement modernistes et prophétisent l'avenir de la Seconde école de Vienne.

© *Alexander Carpenter 2019*

Rhian Samuel: Clytemnestra

Clytemnestra est une commande de l'Orchestre national de la BBC du Pays de Galles (BBC NOW) en 1994. Juste avant, heureusement, j'avais lu le récit d'Eschyle de la mort d'Agamemnon de la main de Clytemnestre : la trilogie de l'Orestie était une œuvre imposée aux examens de mon fils et il avait laissé sa version d'une traduction anglaise en livre de poche traîner dans notre petite maison à Ealing. J'ai été fasciné par la défense de Clytemnestre du meurtre de son mari, lui-même meurtrier de sa fille. Mais j'ai ensuite lu la préface du traducteur. Tout en offrant une discussion sérieuse sur le rôle des femmes dans la société athénienne, elle semblait contourner, ignorer même ce qu'Eschyle exprima avec tant d'émotion dans Agamemnon : la profonde angoisse personnelle de Clytemnestre à la mort de sa fille, « l'enfant de mes entrailles ». Ainsi mon but était clair. J'ai structuré un livret entièrement à partir des discours de Clytemnestre, consultant plusieurs traductions différentes d'Agamemnon pour créer un texte chantable et j'ai choisi sept mouve-

ments distincts : un purement instrumental au milieu (« l'acte » durant lequel le meurtre est commis), ajoutant une guitare basse pour la profondeur ; ce mouvement est entouré de chaque côté de trois mouvements vocaux. J'ai fait tout ce travail pour une voix spéciale, celle de la chanteuse d'opéra Della Jones, une amie d'enfance qui, déjà dans son adolescence, était une légende pour son oreille étonnante et sa superbe musicalité. Sa personnalité est également digne d'une reine ! À la création, aidée par le BBC NOW et le chef d'orchestre Tadaaki Otaka, elle rendit entièrement justice à l'œuvre.

Après son exécution en 1994, *Clytemnestra* dormit pendant plusieurs années. Mais elle avait des admirateurs loyaux et fidèles et elle fut redonnée en 2015 par le même orchestre avec un nouveau chef, Tecwyn Evans, et une autre soliste, Ruby Hughes, au Festival de musique de Bangor. Aucun compositeur ne souhaite que son œuvre soit si fortement identifiée à une interprète qu'aucune autre ne puisse la recréer et j'étais aussi incroyablement heureux que Ruby Hughes, avec sa voix glorieuse et argentée, non seulement présente l'œuvre avec tant d'émotion mais aussi qu'elle lui donne une interprétation nouvelle et différente : maintenant la reine est devenue vulnérable. Pour cet enregistrement, un autre chef merveilleux s'y est engagé : Jac van Steen. *Clytemnestra* a été vraiment chanceuse !

Au cours des âges, les auteurs/compositeurs ont sympathisé avec Agamemnon. D'un autre côté, *qu'une femme puisse tuer !* est le message que *Clytemnestra* nous a transmis. En réexaminant l'évidence présentée par Eschyle, mon intention était de demander (quoiqu'on puisse condamner l'acte lui-même) : peut-on vraiment se permettre de condamner une femme qui tue le meurtrier de sa fille – une femme placée dans une situation intolérable ?

© Rhian Samuel 2019

Rhian Samuel est née à Aberdaire au Pays de Galles en 1944 et a vécu en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Sa première grande œuvre pour orchestre est *Elegy-Symphony* (Orchestre symphonique de St-Louis/Leonard Slatkin, 1981) tandis que l'Orchestre national de la BBC du pays de Galles et Tadaaki Otaka ont donné la création de *Tirluniau/Landscapes [Paysages]* aux Proms de la BBC à l'occasion du millénium. Elle fut co-gagnante de l'ASCAP-Rudolph Nissim Award (É-U) en 1983; au Royaume-Uni, elle a reçu des marques d'approbation dont la médaille Glyndŵr et un doctorat honorifique en musique à l'Université du Pays de Galles. Elle est co-éditrice du *New Grove Dictionary of Women Composers* (1994) et elle a écrit sur plusieurs des opéras de Harrison Birtwistle. Rhian Samuel a complété un doctorat sur la *musica ficta* du 16e siècle à l'université de Washington à St-Louis ; elle est maintenant professeur émérite à la City University de Londres.

Titulaire d'un Borletti-Buitoni Trust Award, présélectionnée pour un prix de musique de la Société philharmonique royale en 2014, gagnante du premier prix et du prix du public au concours de chant Handel de Londres en 2009, **Ruby Hughes** est aussi une ancienne BBC New Generation Artist.

Elle a fait ses débuts au Theater an der Wien comme Roggiero dans *Tancredi* dirigé par René Jacobs, retournant comme Fortuna dans *L'Incoronazione di Poppea*. Elle a chanté de grands rôles aux festivals d'Aix-en-Provence, Buxton, Edinburgh International, London Handel, English National Opera, Garsington Opera, Musikfestspiele Potsdam, Schwetzingen Festspiele, Scottish Opera et Opéra de Toulon, ainsi que dans la production acclamée de la *Passion selon saint Matthieu* de Bach au Théâtre national de Londres.

D'autres parutions à des festivals ont inclus Cheltenham, La Folle Journée (Nantes), OdeGand (Gand), Göttingen, Lockenhaus, Lucerne, Marlboro, Nuremberg, Spitalfields et West Cork, ainsi qu'aux Proms de la BBC avec l'Orchestre national

de la BBC du Pays de Galles et l'Orchestre symphonique de la BBC.

En plus de nombreuses productions à la radio et télévision, elle a fait de nombreux enregistrements et a chanté sous la direction de plusieurs grands chefs d'orchestre : elle est aussi une récitaliste enthousiaste travaillant particulièrement étroitement avec les pianistes Julius Drake et Joseph Middleton. Avocate des femmes compositeurs, elle a enregistré « Heroines of Love and Loss » (BIS-2248) avec son collaborateur à long terme le luthiste Jonas Nordberg : un disque présentant des compositeurs féminins du 17e siècle qui fut choisi Editor's Choice par le magazine *Gramophone* et qui gagna un Diapason d'or. Sur BIS, elle apparaît aussi sur un disque de la Symphonie no 2 de Mahler avec l'Orchestre du Minnesota dirigé par Osmo Vänskä.

www.rubyhughes.com

L'Orchestre national de la BBC du Pays de Galles (BBC NOW) a joué un rôle intégrant dans la culture du Pays de Galles, occupant un poste particulier en tant qu'orchestre symphonique national et de diffusion. Faisant partie de la BBC du Pays de Galles et soutenu par le Conseil des Arts du Pays de Galles, il donne continuellement des concerts en direct dans le Pays de Galles et le reste du Royaume-Uni. L'orchestre est un ambassadeur de la musique galloise, défenseur des compositeurs et musiciens contemporains et travaille étroitement avec le compositeur associé gallois Huw Watkins.

L'orchestre joue annuellement aux Proms de la BBC et aux deux ans au concours Cardiff Singer of the World de la BBC ; ses concerts peuvent être entendus régulièrement sur les ondes de la BBC : sur Radio 3, Radio Wales et Radio Cymru. S'appuyant sur son travail considérable avec des écoles pour besoins éducationnels spéciaux, BBC NOW donna le tout premier Relaxed Prom en 2017 nommé Best Family Event au Fantastic for Families Awards en 2018.

En décembre 2018, l'orchestre se rendit en Chine avec Xian Zhang. En 2015, comme partie d'une grande tournée en Amérique du Sud, l'orchestre visita la colonie galloise en Patagonie. BBC NOW a sa base au Hoddinott Hall de la BBC à Cardiff Bay où il continue son travail comme l'un des principaux orchestres de film.

Jac van Steen est né aux Pays-Bas et a étudié la direction d'orchestre et de chœur au Conservatoire de musique de Brabant. Après avoir participé au BBC Conductors Seminar en 1985, il poursuit une carrière active et il a occupé les postes de directeur de la musique et chef attitré du Ballet national hollandais, des orchestres symphoniques de Bochum et de Nuremberg, Staatskapelle Weimar, Opéra et Orchestre philharmonique de Dortmund et Musikkollegium Winterthur. Il a été principal chef invité à l'Orchestre national de la BBC du Pays de Galles et il occupe présentement le même poste à l'Orchestre de l'Ulster et à l'Orchestre symphonique de Prague.

Il est très actif dans le domaine de l'opéra depuis 2013. Il a travaillé à diverses productions de l'Opera North (R-U), et il retourne fréquemment à l'Opéra de Garston (R-U), Volksoper de Vienne (Autriche) et Opéra d'Oslo (Norvège). Il a aussi travaillé avec le Royal Opera House Covent Garden, présentant le Jette Parker Young Artists Showcase en 2018.

Jac van Steen travaille régulièrement avec d'importants orchestres britanniques et il fit ses débuts à Tokyo avec le New Japan Philharmonic. Il enseigne la direction au Conservatoire royal de musique de La Haye et il travaille périodiquement avec le Royal Northern College of music and Chetham's School of Music (Manchester) ainsi qu'à l'Académie Royale et au College royal de musique de Londres.

Gustav Mahler: Rückert-Lieder

Texts: Friedrich Rückert

[1] Blicke mir nicht in die Lieder!

Blicke mir nicht in die Lieder!
Meine Augen schlag' ich nieder,
Wie ertappt auf böser Tat.
Selber darf ich nicht getrauen,
Ihrem Wachsen zuzuschauen.
Deine Neugier ist Verrat!

Bienen, wenn sie Zellen bauen,
Lassen auch nicht zu sich schauen,
Schauen selber auch nicht zu.
Wenn die reichen Honigwaben
Sie zu Tag gefördert haben,
Dann vor allen nasche du!

[2] Ich atmet' einen linden Duft!

Ich atmet' einen linden Duft!
Im Zimmer stand
Ein Zweig der Linde,
Ein Angebinde
Von lieber Hand.
Wie lieblich war der Lindenduft!

Wie lieblich ist der Lindenduft!
Das Lindenreis
Brachst du gelinde!
Ich atme leis
Im Duft der Linde
Der Liebe linden Duft.

Do Not Look into My Songs!

Do not look into my songs!
I cast my eyes downwards,
As if caught doing a misdeed.
I cannot trust myself
To observe them as they grow.
Your curiosity is a betrayal!

Bees too, when they build their cells,
Do not let themselves be watched,
Even they themselves do not look.
When they have brought the rich honeycombs
Out into the open air,
Then, before anyone else, you shall feast!

I Breathed a Mild Scent!

I breathed a mild scent!
In the room there stood
A sprig of linden,
A present
From a dear hand.
How fair was the linden's scent!

How fair is the linden's scent!
You gently snapped
That linden sprig!
Softly I inhale
The scent of linden,
The mild scent of love.

[3] Ich bin der Welt abhanden gekommen I Am Lost to the World

Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,
Sie hat so lange nichts von mir vernommen,
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält,
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,
Und ruh' in einem stillen Gebiet!
Ich leb' allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied!

[4] Um Mitternacht

Um Mitternacht
Hab' ich gewacht
Und aufgeblickt zum Himmel;
Kein Stern vom Sterngewimmel
Hat mir gelacht
Um Mitternacht.

Um Mitternacht
Hab' ich gedacht
Hinaus in dunkle Schranken.
Es hat kein Lichtgedanken
Mir Trost gebracht
Um Mitternacht.

Um Mitternacht
Nahm ich in acht
Die Schläge meines Herzens;
Ein einz'ger Puls des Schmerzes
War angefacht
Um Mitternacht.

I am lost to the world
With which I previously squandered so much time,
For so long it has heard nothing from me
That it may well think that I have passed away!

It does not matter to me
Whether it thinks that I am dead,
And anyway I cannot protest,
As, indeed, I am dead to the world.

I am dead to the turmoil of the world,
And am at rest in a quiet place!
I live alone in my heaven,
In my love, in my song!

At Midnight

At midnight
I woke up
And looked heavenwards;
No star among the multitude
Smiled at me
At midnight.

At midnight
I cast my mind
Outwards, beyond dark barriers.
No thoughts of light
Brought me consolation
At midnight.

At midnight
I paid heed
To my heartbeat;
A single throb of pain
Was kindled
At midnight.

Um Mitternacht
Kämpft' ich die Schlacht,
O Menschheit, deiner Leiden;
Nicht konnt' ich sie entscheiden
Mit meiner Macht
Um Mitternacht.

Um Mitternacht
Hab' ich die Macht
In deine Hand gegeben!
Herr! über Tod und Leben
Du hältst die Wacht
Um Mitternacht!

5 Liebst du um Schönheit

Liebst du um Schönheit,
O nicht mich liebe!
Liebe die Sonne,
Sie trägt ein gold'nes Haar!

Liebst du um Jugend,
O nicht mich liebe!
Liebe den Frühling,
Der jung ist jedes Jahr!

Liebst du um Schätze,
O nicht mich liebe.
Liebe die Meerfrau,
Sie hat viel Perlen klar.

Liebst du um Liebe,
O ja, mich liebe!
Liebe mich immer,
Dich lieb' ich immerdar.

At midnight
I fought the battle,
O mankind, of your sorrows;
I was unable to decide it
With my strength
At midnight.

At midnight
I relinquished my strength
Into your hands!
Lord! Over death and life
You keep watch
At midnight.

If You Love for Beauty's Sake

If you love for beauty's sake,
Oh, love me not!
Love the sun,
Her hair is golden!

If you love for youth's sake,
Oh, love me not!
Love the spring,
Which is young every year!

If you love for treasure's sake,
Oh, love me not!
Love the mermaid;
She has many clear pearls.

If you love for love's sake,
Oh yes, love me!
Love me forever,
I shall love you evermore.

Alban Berg: Altenberg Lieder

Texts: Peter Altenberg (pseudonym of Richard Engländer, 1859–1919)

[6] I. Seele, wie bist du schöner

Seele, wie bist du schöner, tiefer,
nach Schneestürmen.
Auch du hast sie, gleich der Natur.
Und über beiden liegt noch ein trüber Hauch,
eh' das Gewölk sich verzog!

(original title: Schneesturm)

[7] II. Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald?

Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald?
Alles rastet, blinkt und ist schöner als zuvor.
Siehe, Fraue, auch du brauchst Gewitterregen!

(original title: Gewitterregen)

[8] III. Über die Grenzen des All

Über die Grenzen des All blicktest du
sinnend hinaus;
Hattest nie Sorge um Hof und Haus!
Leben und Traum vom Leben, plötzlich ist
alles aus ---.
Über die Grenzen des All blickst du noch
sinnend hinaus!

I. Soul, You Are More Beautiful

Soul, you are more beautiful, deeper,
after snowstorms.
You have them too, like nature,
And above both there still lies a breath of melancholy
Before the clouds blow over!

II. Did you see the Forest After the Thunderstorm?

Did you see the forest after the thunderstorm?
Everything rests, glistens, is more beautiful than before.
See, women, you too need thunderstorms!

III. Across the Borders of the Universe

Across the borders of the universe you gazed
thoughtfully;
You had no concerns about house and home!
Life and the dream of life, suddenly everything
is extinguished ---.
Across the borders of the universe you still gaze
thoughtfully!

9 IV. Nichts ist gekommen

Nichts ist gekommen, nichts wird kommen
für meine Seele.

Ich habe gewartet, gewartet, oh – gewartet!
Die Tage werden dahinschleichen, und
umsonst wehen
meine aschblonden Haare um mein
bleiches Antlitz!

10 V. Hier ist Friede (Passacaglia)

Hier ist Friede. Hier weine ich mich aus
über alles!

Hier löst sich mein unfassbares,
unermessliches Leid,

das mir die Seele verbrennt ...

Siehe, hier sind keine Menschen, keine
Ansiedlungen.

Hier ist Friede! Hier tropft Schnee leise in
Wasserlachen ...

IV. Nothing Has Come

Nothing has come, nothing will come
for my soul.

I have waited, waited, oh – waited!

The days will creep past,
and in vain

My ash-blond hair will flutter around my
pale face!

V. Here is Peace (Passacaglia)

Here is peace. Here I cry my heart out
about everything!

Here is exhausted my unfathomable,
immeasurable sorrow,

Which burns my soul ...

See, here there are no people,
no homesteads,

Here is peace! Here snow drips quietly
into pools of water ...

Rhian Samuel: Clytemnestra

Text after Aeschylus, assembled by the composer

[1] I. The Chain of Flame

What messenger

Could fly so fast from Troy? The god of fire!

Beacon lit beacon in a chain of flame: From Mount Ida
To Hermes' crag on Lemnos;

Thence to Mount Athos, rock of Zeus.

The great flame leapt across the waves.

Gleaming like molten gold,

And woke reflected sunrise on Makistos' heights.

The watchmen there rose faithful to their task;

The beacon's light

Swept across the channel of Euripus,

Its message caught by the Messapian guards.

They kindled heaps of withered heather,

Passed the signal on:

Gathering strength like a radiant moon,

It shone bright above the peaks of Cithaeron.

Another watch awoke and sped the flying message on.

Higher still the hot gleam hurtled, past Gorgopis Lake,

And reached the mount of Aegipectas;

There the watchers raised

A monstrous beard of fire,

Which arched above the rugged headland

And swooped down upon the peak of lofty Arachnaeus,

Nigh unto our city.

Thence to this Atreid palace the triumphant flame flashed,

Lineal descendant of the flame of Ida.

Thus was the message sent to me

From Troy by Agamemnon.

12 II. Lament for his Absence

The fountains of my tears ran dry,
And my sleepless eyes are sore
With weeping for your absence,
For the beacon long unlit.

Sweet the reprieve from anxious need –
Gladly I welcome my husband home:
Faithful watch-dog of the fold
Saviour main-stay of the ship,
Pillar of the royal roof.
As cherished as a father's sight
of his long-absent son,
as a gushing spring to thirsty travellers,
Or sight of land unlooked for by men long lost at sea,
Bright sunlight after storm.

13 III. Agamemnon's Return

My lord, step down from your chariot,
But let not the feet that trampled Troy
Step on common clay.
Women, make haste,
Lay his path with crimson tapestries,
Spread silk before your master's feet;
There is a sea (and who shall drain it dry?) –
An everlasting store
Of crimson, rich as silver, bubbling red to dye our cloths.
E'en so, my lord, had the gods commanded
I would have strewn as many robes for trampling
To ensure your safe return.
Justice herself
Leads you to a home you never hoped to see.

14 IV. The Deed (orchestral)

15 V. Confession

I was all words before: suitable words, careful words
Which matched the time.
And now I unsay them all.
I wove a net of doom
For my darling, my king, my enemy,
A net too high to leap.
I netted him in a mesh of crimson filigree.
His blood spattered me like dew.
I gloried in it as fields in springtime glory in the rain.
Here where I struck I see my task achieved.
Yes, this is my work and I claim it...

16 VI. Defiance

It's done my lords, the deed is done.
Will you have me exiled? hated? cursed?
And what of Agamemnon?
Did you banish him?
You not dare oppose this man
Who, when his own fields were white with flocks,
Chose instead to kill his daughter,
The lamb torn from my womb.
He killed her for a charm to stop the Thracian wind!

17 VII. Epilogue: Dirge

The guile I used to kill him –
This guile I learned from him.
For he by guile uprooted
My sweetest flower, the child of my tears
The child he gave to me.
When on my virgin daughter
His savage sword descended
My tears in rivers ran...

This recording has received support from:

The Colwinston Charitable Trust

The Ball Hargreaves Trust

The Royal Philharmonic Society

The RVW Trust

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales

The Finzi Trust

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: April 2018 at the BBC Hoddinott Hall, Wales Millennium Centre, Cardiff, Wales
Producer: Robert Suff
Sound engineer: Huw Thomas

Equipment: Microphones from DPA, Neumann and Schoeps; Studer digital mixing desk; monitoring equipment from B&W and Sennheiser; Sequoia and Pyramix digital audio workstations
Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing: Jeffrey Ginn
Mixing: Matthias Spitzbarth, Robert Suff

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover texts: © Alexander Carpenter & Rhian Samuel 2019
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover photography: © Phil Sharp
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-2408 © & © 2019, BIS Records AB, Sweden.

The copyright in the recording is owned by BIS Records. The BBC Radio 3 and BBC National Orchestra of Wales word marks and logos are trade marks of the British Broadcasting Corporation and used under licence. BBC logo © BBC 2014

Also available

Heroines of Love and Loss
Female composers and
classical heroines of the 17th century

including works by Barbara Strozzi,
Claudia Sessa, Francesca Caccini,
Lucrezia Vizzana, Giovanni Kapsberger,
Alessandro Piccinini, Henry Purcell
and Antonio Vivaldi

with **Mime Yamahiro Brinkmann** cello
and **Jonas Nordberg** theorbo, lute and archlute

BIS-2248

Editor's choice: 'The striking feature of this disc is the array of powerful pieces by Italian women composers...' *Gramophone*

'Ruby Hughes's soprano has an effortless beauty: pliant, subtly expressive, never forced.' *BBC Music Magazine*

'Not just ravishing sounds but a rather magical atmosphere.' *Opera Now*

Diapason d'or : « La jeunesse du timbre, offert sans fard axu tourments et aux accablements amoureux, donne à l'album un parfum unique... » *Diapason*

« Cette excellente introduction au XVIIe siècle, vu sous l'angle féminin est magnifiée par une remarquable prise de son. » *Classica*

„Mit unfehlbarer Technik und einfühlsamer Musikalität gestaltet die britische Sopranistin Ruby Hughes [...] ihre Vokalparts.“ *Klassik-Heute.de*

This and other recordings from BIS are also available as high-quality downloads from eClassical.com

BIS-2408