

UNITED STRINGS OF EUROPE

SCHUBERT · HINDSON · BOCCHERINI · CORRALES · FARR

in motion

- SCHUBERT, Franz** (1797–1828), arr. Julian Azkoul
- ① **Quartettsatz in C minor**, D 703 (1820) 8'34
Allegro assai
- HINDSON, Matthew** (b. 1968)
- ② **Maralinga** (2009/2011) (*Faber Music*) 13'29
for solo violin and string orchestra
- BOCCHERINI, Luigi** (1743–1805), arr. Julian Azkoul
- Musica notturna delle strade di Madrid** 11'02
- ③ Le campane de l'Ave Maria – Il tamburo dei Soldati 0'56
- ④ Minuetto dei Ciechi 1'06
- ⑤ Il Rosario 4'32
- ⑥ Passa Calle – Il tamburo 2'16
- ⑦ La Ritirata di Madrid 2'10
- CORRALES, Arturo** (b. 1973)
- ⑧ **Señores, les voy a contar...** (2010) (*Manuscript*) 5'05
for string orchestra

FARR, Gareth (b. 1968), arr. Julian Azkoul

Mondo Rondo (1997) (*Promethean Editions*)

11'36

for string orchestra (originally for string quartet)

[9]	I. Mondo Rondo	4'35
[10]	II. Mumbo Jumbo	3'18
[11]	III. Mambo Rambo	3'37

TT: 50'44

United Strings of Europe

Amalia Hall *violin* [track 2]

Julian Azkoul *director* [tracks 1, 3–7, 9–11]

Franck Fontcouberte *conductor* [tracks 2 & 8]

Violin I: Julian Azkoul, Tamara Elias, Guillaume Jacot, Julia Loucks

Violin II: Ariel Lang, Theodor Künig, Rosemary Attree

Viola: Elitsa Bogdanova, Christine Anderson, Michelle Bruij

Cello: Alexander Rolton, Raphael Lang

Double bass: Vera Pereira

Franz Schubert: Quartettsatz, D 703 (arr. Azkoul)

Paving the way for the three great string quartets that Schubert wrote at the end of his life, his *Quartettsatz* ('quartet movement') of 1820 was originally intended as the first movement of a twelfth string quartet. Although a forty-bar sketch of a second movement *Andante* survives, the quartet was never completed.

The *Quartettsatz* marked the beginning of Schubert's mature phase. What had come before was very much in the classical mould of Haydn and Mozart – *Hausmusik* (chamber music to be played in the home by friends) – but what followed was music on a much grander scale: heightened drama and romanticism, an almost orchestral intensity, writing clearly intended for professional musicians rather than the family quartet. In the *Quartettsatz*, Schubert departs from traditional sonata form and explores unusual tonal relationships, moving from the tonic key of C minor to the sub-mediant rather than the expected dominant or relative major. His tonal development ranges further still, briefly visiting B flat major when the lyrical theme appears for the second time. In fact, Schubert only returns to the original key at the very end of the movement, before bringing proceedings to a dramatic close.

I have been fascinated by the *Quartettsatz* since I was a music student, and it occurred to me that the dramatic shifts in emotion and character could be heightened to great effect with a larger ensemble and the addition of a double bass. Transcribing this work for the United Strings of Europe in 2016, I sought to enhance the inherent contrasts in the score by letting the original quartet texture emerge at various points in the arrangement. This flexible quasi-*concertante* approach ensures that some of the more tender moments are preserved while the impact of the full ensemble is felt in the most intense passages.

© Julian Azkoul 2020

Matthew Hindson: Maralinga

The Australian Aboriginal word *maralinga* may sound quite beautiful to people outside of Australia, but to Australians its connotations are much more sinister. In the early 1950s, the nuclear arms race was under way amongst the major nations of the world. Great Britain wanted to test its recently acquired nuclear weapons, and Australia in the 1950s (particularly the Australian Prime Minister, Sir Robert Menzies) still regarded Britain as ‘home’. Consequently, secret nuclear testing was conducted in the South Australian desert, at Maralinga and Emu Creek, between 1953 and 1963. Tests included some very nasty experiments with kilograms of plutonium which subsequently contaminated the test site. Unfortunately, according to a subsequent Royal Commission into the tests, it seems that the welfare of the Aboriginal inhabitants and Australian service personnel at the test sites was never taken into account. Australian military personnel were used as unwitting guinea pigs concerning the effects of radiation from these experiments. Maralinga was officially cleaned up by the year 2000, but the site and its history remain a stain upon Australia’s historical record. This piece makes reference to the long Aboriginal history at Maralinga as well as more recent events and attitudes. The version for violin and string orchestra was commissioned by the Australian Chamber Orchestra, and first performed by Lara St. John and ACO2 on 1st April 2011 in Warrnambool, Victoria, Australia.

© Matthew Hindson 2020

Matthew Hindson (b. 1968) is an Australian composer and a member of the staff of the Sydney Conservatorium of Music, University of Sydney

Luigi Boccherini: Musica notturna delle strade di Madrid (arr. Azkoul)
Musica notturna delle strade di Madrid (*Night Music of the Streets of Madrid*) is one of only two programmatic works Luigi Boccherini composed, amongst dozens

of quartets, quintets, sonatas and concertos. It seeks to recreate what residents of the Spanish capital might have heard on a typical night in the 1780s including bells, drums, blind beggars, popular street singing and the retreat of the Night Watch to their barracks. Despite the relative popularity of the work during Boccherini's lifetime (the *Ritirata* last movement in particular found its way into other works of his: a piano quintet and a string quartet with guitar), it was not published until several years after his death. Part of the reason may be that Boccherini felt 'the piece is absolutely useless, even ridiculous, outside Spain because the audience cannot hope to understand its significance nor the performers to play it as it should be played'.

Since the revival of Boccherini's music in the middle of the 20th century, several different versions of the work have been attempted, with Luciano Berio's amalgamation for symphony orchestra of the different versions of the *Ritirata* perhaps the most noteworthy. I based my arrangement on the original version for string quintet (two violins, viola and two cellos) published in Berlin by Bachmann in 1822. Apart from re-voicing some of the material in the *Minuet of the Blind Beggars* and the *Retreat of the Night Watch*, we take stylistic liberties with other movements. At a cadential point in *The Rosary* I insert a *taqsim* (extemporisation in the Arabic style), exploring the modes of *ajam* and *saba*. The latter includes a quarter tone on the second degree and a flattened fourth degree which together impart a sad and painful quality to the music. This passage alludes to Spain's Islamic and Arabic history and reflects the contemplative quality of the movement. The other notable embellishment comes in the *Passa Calle* (also known as *Los Manolos* or 'street singers') where our principal cellist takes to heart Boccherini's allusion to popular styles. The inclusion of blues and country music licks echoes the pop-song quality of Boccherini's original melody and gives the movement a contemporary resonance.

© Julian Azkoul 2020

Arturo Corrales: Señores, les voy a contar...

All the stories, myths, legends and traditional songs of a people are revealed by individuals. These individuals, the wise men and women of yesterday (but also of today) are the elders, the old. They know the tales of each member of each family; can tell you the stories of every imaginary or mythological character; know all of the songs that were never and will never be written down...

They know how to dance like before, sing like before, speak, eat and pray like before... everything is like an antique store. What they tell us is old today, but for them it is in vivid colour, not sepia, forever young and true.

Working on this composition, I couldn't settle on a single legend from my country, El Salvador – I know too many of them! So, I decided to write a piece based on a song that I learnt from the person who taught me all of the myths, all of the melodies, all of the legends and tales from home... my music today is for the woman of yesterday: *la abuela* (the grandmother).

© Arturo Corrales 2020

Arturo Corrales (b. 1973) is a Salvadoran/Swiss composer and conductor. He is also active as a guitarist and teacher.

Gareth Farr: Mondo Rondo (arr. Azkoul)

Each movement of Gareth Farr's *Mondo Rondo* manages to create a unique sound world within the space of a few minutes. Although the title of the first movement gives a nod to the rondo form found in classical music, it does not stay true to this form for its entirety. Among the patchwork of oft-repeated themes and new ideas interspersed between comically inappropriate cadences, the first movement contains material from which the following two movements are derived.

Mumbo Jumbo begins as a study in *pizzicato*, employing the technique of hocketing, whereby the tune is built up from a few notes contributed by each part

in turn. The overall effect is quite unusual; not unlike the sound a pianist makes when muting strings inside the piano, it is also suggestive perhaps of the sound of the *m'bira* (African thumb piano).

The third movement, *Mambo Rambo*, opens with a repeated emphatic statement before settling into a layered groove grounded by the cello. All players have an opportunity to embrace fervent melodic lines as the accompanying roles are passed around the ensemble.

Amalia Hall introduced me to *Mondo Rondo* in 2018 when we were planning her first tour with the United Strings of Europe. I was interested to discover contemporary music from New Zealand and immediately saw the appeal of Gareth Farr's string quartet for the ensemble. My addition of lower octave lines in the violins at the climax of *Mumbo Jumbo* and the double bass *pizzicato* groove in the last movement are examples of how extra forces can enhance the original composition. The clever writing and broad range of influences that inform this work have ensured its popularity with players and audiences alike.

© Julian Azkoul 2020 (*integrating notes supplied by the composer*)

Gareth Farr (b. 1968) is a New Zealand composer and percussionist. His music is particularly influenced by his extensive study of percussion, both Western and non-Western.

The **United Strings of Europe** has earned praise for its original programming and ‘virtuosically expressive’ playing (*The Times*), delighting audiences across Europe and the Middle East with performances ‘full of life and of an exceptional calibre’ (*L’Impérial*). Bound by friendship and years of experience playing together, the ensemble brings together outstanding players from across Europe for intensive periods of touring and recording with residencies in the UK, France, Lebanon and Switzerland.

Sharing a desire to explore different music and styles, the United Strings of Europe is at the forefront of developing new audiences, championing living composers and commissioning new works. Highlights include bespoke arrangements of chamber music and vocal works, the world première of Houtaf Khoury's *Et le vent qui souffle...*, national premières of works by Osvaldo Golijov, Matthew Hindson, Gareth Farr, Arvo Pärt, Bechara El-Khoury and Pēteris Vasks, and commissions from Jasmin Rodgman and David Winkler.

Determined to reach beyond the concert hall, the ensemble has developed an innovative education programme that includes workshops tailored to young people, music students, composers and conductors, as well as work with refugees and under-privileged groups in partnership with charities and social enterprises in the UK and Lebanon.

www.unitedstringseurope.com

Leader of Orchestra Wellington and member of the NZTrio, New Zealand violinist **Amalia Hall** has been praised for her ‘compelling... spellbinding performance’ and natural artistry. Her achievements include winning first prize at several international competitions and being a finalist at the Joseph Joachim International Competition and International Tchaikovsky Competition for Young Musicians. As a teenager she won all of the major national awards in New Zealand. She has been a regular soloist with orchestras in New Zealand and internationally, including I Virtuosi Italiani, NDR Radiophilharmonie, the National Symphony Orchestra of Uzbekistan, the Mexico State Symphony Orchestra, Vallejo Symphony and Orchestra Wellington. Amalia Hall studied at the Curtis Institute of Music with Pamela Frank and Joseph Silverstein.

www.amaliahall.com

Anglo-Lebanese violinist **Julian Azkoul** is in demand as a guest player and soloist, appearing as guest director of Camerata Nordica in Sweden and guest leader of Camerata Venia in Switzerland, co-leading UK orchestras including the Scottish Chamber Orchestra, Hallé and Royal Philharmonic Orchestra, touring with the Verbier Festival Chamber Orchestra, and also featuring as a soloist with the Lebanese Philharmonic Orchestra and several chamber orchestras. He regularly performs at major international festivals and venues with the London Symphony Orchestra, Geneva Chamber Orchestra, London Contemporary Orchestra and Les Siècles. He is the co-leader of Camerata Alma Viva and first violinist of the Aurea String Quartet. As artistic director of the United Strings of Europe, Julian directs from the violin, curates programmes and projects, and arranges music for the ensemble. He also has a keen interest in Arabic music.

Formerly an orchestral percussionist, **Franck Fontcouberte** forged his conducting craft with David Robertson, Zoltán Peskó, Armin Jordan and Pierre Boulez, and has been invited to conduct all across Europe, in South Africa and Lebanon. He is professor of orchestral conducting at the Conservatory of Montpellier and is also the founder of the city's International Conducting Academy. Alongside his role as associate conductor of the United Strings of Europe, he is also the artistic director of the Ensemble Contrepoin, the Musicasète Festival, the Chorale of Sète and the Vocal Ensemble of Montpellier.

Amalia Hall

Franz Schubert: Quartettsatz D 703 (arr. Azkoul)

Franz Schuberts *Quartettsatz* aus dem Jahr 1820, der den drei großen Streichquartetten der letzten Lebensjahre den Weg bereitete, war eigentlich als erster Satz eines zwölften Streichquartetts gedacht. Für einen zweiten Satz (*Andante*) existiert eine vierzigtägige Skizze, doch wurde das Quartett nie vollendet.

Der *Quartettsatz* markiert den Beginn von Schuberts reifer Schaffensphase. Bis dahin hatte er sich deutlich an die klassische Hausmusik eines Haydn und Mozart angelehnt (Kammermusik, die zu Hause mit Freunden gespielt wurde), nun aber folgte eine weit größer dimensionierte Musik: gesteigerte Dramatik und Romantik, eine beinahe orchestrale Intensität sowie eine Schreibweise, die eindeutig auf Berufsmusiker und nicht auf familiäre Amateure zielte. In seinem Quartettsatz weicht Schubert von der traditionellen Sonatenform ab und erkundet ungewöhnliche tonale Beziehungen, indem er von der Tonika c-moll nicht zur erwarteten Dominante oder Dur-Parallele, sondern zur Untermediante überleitet. Damit nicht genug, erreichen wir beim zweiten Auftritt des lyrischen Themas für kurze Zeit B-Dur. Tatsächlich kehrt Schubert erst ganz am Ende des Satzes zur Ausgangstonart zurück, um das Geschehen dann dramatisch abzuschließen.

Der *Quartettsatz* fasziniert mich schon seit meinem Musikstudium, und mir schien, als ließen sich die dramatischen Gefühls- und Charakterwechsel mit einem größeren Ensemble und der Hinzunahme eines Kontrabasses sehr wirkungsvoll intensivieren. Als ich dieses Werk 2016 für die United Strings of Europe transkribierte, versuchte ich, die der Partitur eingeschriebenen Kontraste zu verstärken, indem ich die ursprüngliche Quartett-Textur an verschiedenen Stellen der Bearbeitung hervortreten ließ. Dieser flexible, gleichsam konzertante Ansatz gewährleistet, dass einige der zarteren Momente erhalten bleiben, während in den meisten leidenschaftlichen Passagen die Wirkung des vollen Ensembles erlebbar wird.

© Julian Azkoul 2020

Matthew Hindson: Maralinga

Menschen außerhalb Australiens mögen den Aborigine-Begriff *maralinga* als recht wohlklingend empfinden, für Australier aber hat er ziemlich unheimliche Konnotationen. In den frühen 1950er Jahren befanden sich die großen Weltmächte im nuklearen Wettrüsten. Großbritannien wollte seine noch jungen Atomwaffen testen, und Australien (insbesondere der australische Premierminister, Sir Robert Menzies) betrachtete Großbritannien in den 1950er Jahren immer noch als „Heimatland“. Folglich wurden zwischen 1953 und 1963 in der südaustralischen Wüste, in Maralinga und Emu Creek, geheime Atomtests durchgeführt. Zu diesen Tests gehörten einige sehr üble Experimente, bei denen kiloweise Plutonium zum Einsatz kam, welches das Testgelände auf lange Sicht verseuchte. Dabei wurde leider nie das Wohl der Aborigines und des australischen Dienstpersonals an den Standorten berücksichtigt – so das Resümee einer Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der sich mit den Tests befasste. Angehörige des australischen Militärs wurden hinsichtlich möglicher Strahlungsfolgen als ahnungslose Versuchskaninchen benutzt. Maralinga galt im Jahr 2000 offiziell als dekontaminiert, aber die Anlage und ihre Geschichte bleiben ein Schandfleck in Australiens Geschichte. Dieses Stück nimmt Bezug auf die lange Geschichte der Aborigines in Maralinga sowie auf neuere Entwicklungen und Ereignisse. Die Fassung für Violine und Streichorchester wurde vom Australian Chamber Orchestra in Auftrag gegeben und am 1. April 2011 von Lara St. John und dem ACO2 in Warrnambool im australischen Bundesstaat Victoria uraufgeführt.

© Matthew Hindson 2020

Matthew Hindson (geb. 1968) ist ein australischer Komponist und Mitglied des Lehrkörpers des Sydney Conservatorium of Music, University of Sydney.

Luigi Boccherini: Musica notturna delle strade di Madrid (arr. Azkoul)

Musica notturna delle strade di Madrid (*Nächtliche Musik in den Straßen von Madrid*) ist eines von nur zwei programmatischen Werken, die Luigi Boccherini unter Dutzenden von Quartetten, Quintetten, Sonaten und Konzerten komponiert hat. Es versucht einzufangen, was die Bewohner der spanischen Hauptstadt in einer typischen Nacht der 1780er Jahre gehört haben könnten: Glocken, Trommeln, blinde Bettler, Straßensänger, den abendlichen Zapfenstreich des Militärs. Trotz der relativen Beliebtheit des Werkes zu Boccherinis Lebzeiten (der letzte Satz fand auch Eingang in andere seiner Werke – ein Klavierquintett und ein Streichquartett mit Gitarre), wurde es erst einige Jahre nach seinem Tod veröffentlicht. Dies mag u.a. Boccherinis Ansicht geschuldet sein, das Stück sei „außerhalb Spaniens absolut sinnlos, ja lächerlich, dürfen doch weder die Zuhörer darauf hoffen, seine Bedeutung zu erfassen, noch die Musiker, es so zu spielen, wie es gespielt werden sollte“.

Seit dem Boccherini-Revival in der Mitte des 20. Jahrhunderts sind mehrere verschiedene Fassungen des Werks vorgelegt worden, unter denen Luciano Berios symphonische Verschmelzung der verschiedenen *Ritirata*-Versionen die vielleicht bemerkenswerteste ist. Ich habe mich bei meiner Bearbeitung auf die 1822 bei Bachmann in Berlin veröffentlichte Originalfassung für Streichquintett (zwei Violinen, Viola und zwei Violoncelli) gestützt. Abgesehen von Änderungen der Stimmführung in Teilen des *Menuetts der blinden Bettler* und der *Zapfenstreich* nehmen wir uns in anderen Sätzen stilistische Freiheiten heraus. An einer kadentiellen Zäsur im *Rosenkranz* habe ich ein Taksim (Improvisation im arabischen Stil) eingefügt, das die Modi Ajam und Saba erkundet. Letzterer enthält eine vierteltönige zweite und eine verminderte vierte Stufe, was der Musik eine traurige, schmerzhafte Qualität verleiht. Diese Passage verweist auf die islamisch-arabische Geschichte Spaniens und spiegelt die kontemplative Qualität des Satzes wider. Die andere erwähnens-

werte Ausschmückung findet sich in der *Passa Calle* (auch bekannt als *Los Manolos* oder „Die Straßensänger“), in der sich unser Solocellist Boccherinis populär-musikalische Anspielungen zu Herzen nimmt. Die Integration kurzer Phrasen aus der Blues- und Country-Musik unterstreicht den Popsong-Charakter von Boccherinis Originalmelodie und versieht den Satz mit einem zeitgenössischen Widerhall.

© Julian Azkoul 2020

Arturo Corrales: Señores, les voy a contar...

Alle Geschichten, Mythen, Legenden und traditionellen Lieder eines Volks werden von einzelnen Personen überliefert. Diese Personen, die weisen Männer und Frauen von gestern (aber auch von heute), sind die Alten, die Stammesältesten. Sie kennen die Geschichten jedes Mitglieds jeder Familie, können die Geschichte jeder imaginären oder mythologischen Figur erzählen, kennen all die Lieder, die nie notiert wurden und nie notiert werden ...

Sie können tanzen wie früher, singen wie früher, sprechen, essen und beten wie früher ... alles ist wie in einem Antiquitätenladen. Was sie uns erzählen, ist heute alt – sie aber sehen kein Sepia, sondern leuchtende Farben, und alles ist für immer jung und wahr.

Bei der Arbeit an dieser Komposition konnte ich mich nicht auf eine einzige Legende aus meinem Heimatland El Salvador festlegen – ich kenne einfach zu viele! Also beschloss ich, ein Stück auf Grundlage eines Liedes zu schreiben, das ich von derjenigen Person gelernt habe, die mich all die Mythen, all die Melodien, all die Legenden und Erzählungen aus meiner Heimat gelehrt hat ... Meine Musik von heute ist für die Frau von gestern: *la abuela* (die Grossmutter).

© Arturo Corrales 2020

Arturo Corrales (geb. 1973) ist ein salvadorianisch-schweizerischer Komponist und Dirigent, der auch als Gitarrist und Pädagoge tätig ist.

Gareth Farr: Mondo Rondo (arr. Azkoul)

Gareth Farris *Mondo Rondo* gelingt es in jedem seiner Sätze, innerhalb weniger Minuten eine einzigartige Klangwelt zu erschaffen. Obwohl der erste Satz mit seinem Titel auf die klassische Rondoform anspielt, bleibt er ihr nicht durchweg treu. Inmitten des Patchworks oft wiederholter Themen und neuer Ideen, die zwischen skurril untulichen Kadenzzen eingestreut werden, enthält der erste Satz Material, aus dem die beiden Folgesätze abgeleitet sind.

Mumbo Jumbo beginnt als eine Pizzicato-Etüde in Hoquetus-Technik, bei der die Melodie im wechselweisen Vortrag weniger Töne der beteiligten Stimmen entsteht. Der Gesamteindruck ist recht ungewöhnlich – er ähnelt dem Klang, den ein Pianist durch Dämpfung der Saiten im Inneren des Klaviers erzeugt, aber auch dem der Mbira (afrikanisches Daumenklavier).

Mambo Rambo, der dritte Satz, beginnt mit einem wiederholten emphatischen Thema, um dann in einen mehrschichtigen Groove zu münden. Dadurch dass die Begleitfunktion das Ensemble durchwandert, haben alle Spieler Gelegenheit, leidenschaftliche Melodien anzustimmen.

Amalia Hall machte mich 2018 auf *Mondo Rondo* aufmerksam, als wir ihre erste Tournee mit den United Strings of Europe planten. Ich war sehr an neuer, zeitgenössischer Musik aus Neuseeland interessiert und erkannte sofort die Attraktivität von Gareth Farris Streichquartett für das Ensemble. Die von mir hinzugefügten Unteroktaven in den Violinen auf dem Höhepunkt von *Mumbo Jumbo* und ebenso der Pizzicato-Groove der Kontrabässe im letzten Satz sind Beispiele dafür, wie zusätzliche Kräfte die Originalkomposition anreichern können. Die pfiffige Schreibweise und das breite Spektrum an Einflüssen haben diesem Werk große Beliebtheit bei Musikern und Publikum gleichermaßen verschafft.

© Julian Azkoul 2020 (unter Verwendung von Notizen des Komponisten)

Gareth Farr (geb. 1968) ist ein neuseeländischer Komponist und Schlagzeuger. Seine Musik ist besonders von seinem umfangreichen Studium westlicher wie auch nicht-westlicher Schlaginstrumente geprägt.

Die **United Strings of Europe** ernten großes Lob für ihre originelle Programmgestaltung und ihr „virtuos ausdrucksstarkes“ Spiel (*The Times*); in ganz Europa und im Nahen Osten begeistern sie ihr Publikum mit Aufführungen „voller Leben und von exzessioneller Qualität“ (*L'Impérial*). In Freundschaft und durch jahrelange Erfahrung im gemeinsamen Spiel verbunden, kommen hier herausragende Musiker aus ganz Europa zu intensiven Tournee- und Aufnahmeperioden mit Residenzen in Großbritannien, Frankreich, dem Libanon und der Schweiz zusammen.

Die United Strings of Europe eint der Wunsch, verschiedene Musikrichtungen und -stile zu erkunden, und sie stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, neue Hörerschaften zu erschließen, lebende Komponisten zu fördern und neue Werke in Auftrag zu geben. Beispiele aus jüngerer Zeit sind etwa maßgeschneiderte Arrangements von Kammermusik und Vokalwerken, die Uraufführung von Houtaf Khourys *Et le vent qui souffle ...*, nationale Erstaufführungen von Werken von Osvaldo Golijov, Matthew Hindson, Gareth Farr, Arvo Pärt, Bechara El-Khoury und Pēteris Vasks sowie Auftragswerke von Jasmin Rodgman und David Winkler.

Um auch über den Konzertsaal hinaus zu wirken, hat das Ensemble ein innovatives Bildungsprogramm entwickelt, zu dem speziell auf junge Menschen, Musikstudenten, Komponisten und Dirigenten zugeschnittene Workshops gehören sowie – in Kooperation mit Wohltätigkeitsorganisationen und Sozialunternehmen – die Arbeit mit Flüchtlingen und sozial Benachteiligten in Großbritannien und im Libanon.

www.unitedstringseurope.com

Amalia Hall, Soloviolinistin des Orchestra Wellington und Mitglied des neuseeländischen NZTrio, wird für ihre „unwiderstehliche ... mitreißende Darbietung“ und ihr künstlerisches Naturell gerühmt. Sie hat mehrere internationale Wettbewerbe gewonnen und war Finalistin beim Internationalen Joseph-Joachim-Wettbewerb und bei der International Tchaikovsky Competition for Young Musicians. Als Teenager gewann sie alle wichtigen nationalen Preise in Neuseeland. Regelmäßig tritt sie in Neuseeland und im Ausland als Solistin mit Orchestern auf, darunter I Virtuosi Italiani, die NDR Radiophilharmonie, das Nationale Symphonieorchester Usbekistans, das Mexico State Symphony Orchestra, die Vallejo Symphony und das Orchestra Wellington. Amalia Hall studierte am Curtis Institute of Music bei Pamela Frank und Joseph Silverstein.

www.amaliahall.com

Der angoliberanesische Violinist **Julian Azkoul** ist ein gefragter Gastmusiker und Solist. Er ist als Gastdirigent mit der Camerata Nordica in Schweden aufgetreten, gastierte als Konzertmeister der Camerata Venia in der Schweiz und als Co-Konzertmeister britischer Orchester wie des Scottish Chamber Orchestra, des Hallé und des Royal Philharmonic Orchestra, unternahm Konzertreisen mit dem Verbier Festival Chamber Orchestra und konzertierte als Solist mit dem Lebanese Philharmonic Orchestra und mehreren Kammerorchestern. Mit dem London Symphony Orchestra, dem Kammerorchester Genf, den London Contemporary Orchestra und Les Siècles tritt er regelmäßig bei renommierten internationalen Festivals und in bedeutenden Konzertsälen auf. Er ist Co-Konzertmeister der Camerata Alma Viva und Primarius des Aurea String Quartet. Als Künstlerischer Leiter der United Strings of Europe dirigiert Julian von der Violine aus, kuratiert Programme und Projekte und arrangiert Musik für das Ensemble. Außerdem hegt er ein großes Interesse für arabische Musik.

Der ehemalige Orchesterschlagzeuger **Franck Fontcouberte** hat sein Dirigierhandwerk bei David Robertson, Zoltán Peskó, Armin Jordan und Pierre Boulez erlernt und Einladungen zu Dirigaten in ganz Europa, in Südafrika und im Libanon erhalten. Er ist Professor für Orchesterleitung am Konservatorium von Montpellier und Gründer der Internationalen Akademie für Orchesterleitung der Stadt Montpellier. Neben seiner Tätigkeit als Associate Conductor der United Strings of Europe ist er Künstlerischer Leiter des Ensemble Contrepoint, des Festivals „Musica casête“, des Chorale de Sète und des Ensemble Vocale de Montpellier.

Franck Fontcouberte

Franz Schubert : Quartettsatz D 703 (arr. Azkoul)

Préparant la venue des trois grands quatuors à cordes que Schubert écrivit à la fin de sa vie, son *Quartettsatz* (« mouvement de quatuor » en allemand) de 1820 devait à l'origine être le premier mouvement d'un douzième quatuor à cordes. Il reste une esquisse de quarante mesures d'un second mouvement marqué *Andante* mais le quatuor n'a jamais été terminé. Le *Quartettsatz* délimite le début de la phase mûre de composition de Schubert. Ce qui l'avait précédé était sorti assez clairement du moule classique de Haydn et Mozart – *Hausmusik* (de la musique de chambre à être jouée à la maison par des amis) mais ce qui suivit est de la musique sur une bien plus grande échelle : drame et romantisme amplifiés, une intensité presque orchestrale, une écriture destinée nettement à des musiciens professionnels plutôt qu'au quatuor de famille. Dans le *Quartettsatz*, Schubert quitte la forme de sonate traditionnelle et explore des relations tonales inhabituelles, partant de la tonalité principale de do mineur à la sous-médiane au lieu de la dominante ou de la relative majeure auxquelles on s'attendait. Son développement tonal va encore plus loin, visitant rapidement si bémol majeur quand le thème lyrique apparaît pour la seconde fois. En fait, Schubert ne retourne à la tonalité originale qu'à la toute fin du mouvement, avant de mettre en branle la préparation des mesures dramatiques finales.

Le *Quartettsatz* me fascine depuis mes études en musique et il m'est venu à l'idée que les changements dramatiques d'émotion et de caractère devraient être élevés à un grand effet avec un ensemble plus nombreux et l'ajout d'une contrebasse. En transcrivant cette œuvre pour United Strings of Europe en 2016, j'ai cherché à renforcer les contrastes inhérents dans la partition en laissant la texture originale de quatuor émerger à différents moments dans l'arrangement. Cette approche flexible quasi-concertante garantit que certains des moments plus tendres sont préservés tandis que l'impact de l'ensemble au complet est ressenti dans les passages les plus intenses.

© Julian Azkoul 2020

Matthew Hindson : Maralinga

Le mot aborigène australien *Maralinga* peut sembler très charmant aux oreilles des populations qui n'habitent pas l'Australie mais pour les Australiens, il comporte une connotation beaucoup plus sombre. Au début des années 1950, les grandes nations du monde étaient engagées dans la course aux armes nucléaires. La Grande-Bretagne, qui venait d'en acquérir, voulait les tester et à cette époque, elle représentait encore, pour l'Australie, et particulièrement pour le Premier ministre australien Sir Robert Menzies, « home » (le pays natal). C'est ainsi que les Britanniques ont procédé à des essais nucléaires dans une zone aride du sud de l'Australie, à Maralinga et à Emu Creek, entre 1953 et 1963. Ces tests ont donné lieu à quelques horribles expériences réalisées avec des kilos de plutonium qui ont contaminé la zone. Selon les conclusions d'une commission royale d'enquêtes menées par la suite, il semble qu'on n'ait malheureusement jamais tenu compte des aborigènes et du personnel militaire australien qui s'y trouvaient. À leur insu, des militaires australiens ont été utilisés comme cobayes pour évaluer les effets des retombées radioactives. En 2000, Maralinga avait été officiellement décontaminé mais le site et ce qui s'y est produit souillent toujours le dossier de l'histoire du pays. Cette pièce se réfère à la longue histoire aborigène à Maralinga ainsi qu'à des attitudes et événements plus récents. L'Orchestre de chambre d'Australie a commandé la version pour violon et orchestre à cordes qui fut créée par Lara St. John et ACO2 le 1er avril 2011 à Warrnambool, Victoria, Australie.

© Matthew Hindson 2020

Né en 1968, Matthew Hindson est un compositeur australien et un membre enseignant du Conservatoire de musique de Sydney à l'université de Sydney.

Luigi Boccherini : Musica notturna delle strade di Madrid (arr. Azkoul)

Musica notturna delle strade di Madrid (*Musique de nuit dans les rues de Madrid*) est l'une des deux seules œuvres à programme que Luigi Boccherini ait composées parmi des douzaines de quatuors, quintettes, sonates et concertos. Elle cherche à recréer ce que les résidents de la capitale espagnole pourraient avoir entendu dans une nuit typique des années 1780, dont des cloches, tambours, mendiants aveugles, chants populaires de rue et la retraite des veilleurs de nuit dans leur caserne. Malgré la popularité relative de l'œuvre du vivant de Boccherini (le dernier mouvement *La Ritirata di Madrid* en particulier fit son chemin dans d'autres de ses œuvres : un quintette pour piano et un quatuor à cordes avec guitare), sa publication n'eut lieu que plusieurs années après son décès, en partie parce que Boccherini trouvait que « la pièce ne sert absolument à rien, elle est même ridicule hors de l'Espagne parce que le public ne peut pas espérer comprendre sa signification ni les exécutants, la jouer telle qu'elle le devrait être. »

Depuis la renaissance de la musique de Boccherini au milieu du 20e siècle, on a tenté de faire de nombreuses versions différentes de l'œuvre dont la fusion de Luciano Berio pour orchestre symphonique des diverses versions de *La Ritirata di Madrid* est peut-être la plus digne d'attention. J'ai basé mon arrangement sur la version originale pour quintette à cordes (deux violons, alto et deux violoncelles) publiée à Berlin par Bachmann en 1822. Sauf un peu de reconduite des voix dans *Menuet des aveugles* et *La Retraite de Madrid*, nous nous sommes permis des libertés stylistiques dans les autres mouvements. À un point cadenciel dans *Le Chapelet*, s'insère un *taqsim* (improvisation dans le style arabe), explorant les modes de *ajam* et *saba*. Ce dernier renferme un quart de ton sur le second degré et un quatrième degré abaissé qui, ensemble, transmettent à la musique une qualité triste et douloureuse. Ce passage fait allusion à l'histoire islamique et arabe de l'Espagne et reflète la qualité contemplative du mouvement. L'autre ornement

notable se trouve dans *Passa Calle* (connu aussi comme *Los Manolos* ou « chanteurs de rue ») où notre principal violoncelliste prend à cœur l'allusion de Boccherini aux styles populaires. L'inclusion de courtes phrases de blues et de musique country fait écho à la qualité de chanson pop de la mélodie originale de Boccherini et donne au mouvement une résonance contemporaine.

© Julian Azkoul 2020

Arturo Corrales : Señores, les voy a contar...

Toutes les histoires, et surtout les mythes, légendes et chansons traditionnelles des peuples, nous sont révélées par des personnes. Ces personnes, les « sages » d'antan (mais aussi d'aujourd'hui) sont les anciens, les vieux. Ils connaissent les histoires de chaque membre de chaque famille ; récitent les comptes de chaque personnage imaginaire ou réel des mythologies ; connaissent toutes les chansons qui n'ont jamais été écrites et qui ne seront jamais écrites...

Ils savent danser comme avant, chanter comme avant, parler comme avant, manger comme avant, prier comme avant... tout est comme une boutique d'antiquités. Ce qu'ils nous racontent est ancien aujourd'hui, mais pour eux c'est en couleur vive et non en sépia, jeune pour toujours, vrai.

Pour ce projet de composition, je n'arrivais pas à choisir une seule légende de mon pays, El Salvador – j'en connais tellement ! Alors, j'ai décidé d'écrire cette pièce de musique sur l'une des chansons que chantait une personne qui m'a appris tous les mythes, toutes les mélodies, toutes les légendes et toutes les histoires de chez moi...ma musique de cette pièce est pour cette femme d'hier : *la abuela* (la grand-mère).

© Arturo Corrales 2020

Né en 1973, Arturo Corrales est un compositeur et chef d'orchestre salvadorien-suisse. Il est également actif comme guitariste et professeur.

Gareth Farr : Mondo Rondo (arr. Azkoul)

Chaque mouvement de *Mondo Rondo* de Gareth Farr réussit à créer un monde sonore unique en l'espace de quelques minutes. Quoique le titre du premier mouvement semble approuver la forme de rondo trouvé en musique classique, il n'y reste pas entièrement fidèle. Dans le patchwork de thèmes souvent répétés et d'idées nouvelles incrustés entre des cadences comiquement inadéquates, le premier mouvement renferme du matériel duquel les deux mouvements suivants sont dérivés.

Mumbo Jumbo commence comme une étude en *pizzicato*, utilisant la technique du hoquet, par laquelle chaque partie contribue à la mélodie en jouant quelques notes à tour de rôle. L'effet d'ensemble est assez inusité ; un peu semblable au son d'un piano dont les notes sont assourdis à l'intérieur de l'instrument, il suggère peut-être aussi le son du *m'bira* (un petit piano africain pour pouces).

Le troisième mouvement, *Mambo Rambo*, s'ouvre sur une assertion catégorique répétée avant de s'installer dans un *groove* aux diverses couches fondées par le violoncelle. Tous les instrumentistes ont la chance de s'engager émotivement dans les lignes mélodiques quand l'accompagnement passe de l'un à l'autre dans l'ensemble.

Amalia Hall m'a fait connaître *Mondo Rondo* en 2018 quand nous avons planifié sa première tournée avec United Strings of Europe. J'étais curieux de découvrir de la musique contemporaine de Nouvelle-Zélande et j'ai immédiatement vu l'intérêt du quatuor à cordes de Gareth Farr pour l'ensemble. Mon ajout de lignes d'octaves graves aux violons au sommet de *Mumbo Jumbo* et la *groove* de *pizzicato* à la contrebasse dans le dernier mouvement sont des exemples de renforcement de la composition originale au moyen de forces supplémentaires. L'écriture intelligente et la vaste portée d'influences qui informent cette œuvre lui ont assuré sa popularité autant chez les instrumentistes que dans le public.

© Julian Azkoul 2020 (intégration de notes fournies par le compositeur)

Né en 1968, Gareth Farr est un compositeur et percussioniste néo-zélandais. Sa musique est particulièrement influencée par ses études approfondies de la percussion, occidentale et non occidentale.

L'ensemble **United Strings of Europe** est salué par la critique pour sa programmation originale et son jeu « virtuose [et] expressif » (*The Times*), enchantant le public à travers l'Europe et le Moyen-Orient avec des prestations « pleines de vie et d'un calibre exceptionnel » (*L'Impérial*). Noué par l'amitié et des années d'expérience sur scène ensemble, United Strings of Europe détient des résidences au Royaume-Uni, en France, au Liban et en Suisse, et rassemble des musiciens hors pair venant de partout en Europe pour des périodes intensives comprenant des tournées et des enregistrements.

Partageant un désir d'explorer des styles musicaux différents, United Strings of Europe est au-devant du développement de nouveaux publics en proposant des programmes inédits et en promouvant les compositeurs d'aujourd'hui. Quelques exemples récents : des arrangements originaux d'œuvres vocales et de musique de chambre, la première mondiale de *Et le vent qui souffle...* de Houtaf Khoury, des premières nationales d'œuvres d'Osvaldo Golijov, Matthew Hindson, Arvo Pärt, Bechara El-Khoury et Péteris Vasks, ainsi que de nouvelles œuvres commandées à Jasmin Rodgman et David Winkler.

Souhaitant avoir un impact au-delà des salles de concert, l'ensemble a su développer un programme éducatif innovant avec des ateliers pour les jeunes personnes, instrumentistes, chefs d'orchestre et compositeurs, ainsi qu'un travail avec des réfugiés et populations défavorisées en partenariat avec des fondations au Royaume-Uni et au Liban.

www.unitedstringseurope.com

Violon solo de Orchestra Wellington et membre du NZTrio, la violoniste néo-zélandaise **Amalia Hall** a été applaudie pour ses « prestations irrésistibles » et son aisance naturelle. Elle a gagné plusieurs concours internationaux et a été finaliste du Concours international Joseph Joachim et du Concours international Tchaïkovski pour jeunes musiciens. En tant qu'adolescente elle avait déjà gagné tous les prix importants en Nouvelle-Zélande. Elle se produit régulièrement en tant que soliste avec les orchestres en Nouvelle-Zélande et à l'étranger dont I Virtuosi Italiani, la NDR Radiophilharmonie, l'Orchestre Symphonique National de l'Ouzbékistan, l'Orchestre Symphonique d'État du Mexique, Vallejo Symphony et Orchestra Wellington. Amalia Hall a étudié au Curtis Institute of Music avec Pamela Frank et Joseph Silverstein.

www.amaliahall.com

Le violoniste anglo-libanais **Julian Azkoul** est très demandé en tant que chef de pupitre et soliste invité. Il a été directeur invité de Camerata Nordica en Suède et violon solo invité de Camerata Venia en Suisse, violon solo associé de l'Orchestre de chambre écossais, l'Orchestre Hallé et l'Orchestre philharmonique royal (Londres), a tourné avec le Verbier Festival Chamber Orchestra et s'est produit en tant que soliste avec l'Orchestre Philharmonique du Liban et plusieurs orchestres de chambre. Il se produit dans les plus grandes salles et festivals du monde avec le London Symphony Orchestra, l'Orchestre de Chambre de Genève, le London Contemporary Orchestra et Les Siècles. Il est aussi violon solo associé de Camerata Alma Viva et le premier violon du Quatuor Aurea. En tant que directeur artistique de United Strings of Europe, Julian dirige depuis sa place de violon solo, se charge de la programmation artistique et produit des arrangements originaux. Il s'intéresse également à la pratique de la musique arabe.

Franck Fontcouberte a dirigé des ensembles à travers l'Europe, en Afrique du Sud et au Liban. Percussionniste professionnel à la base, il a ensuite suivi une formation auprès des chefs David Robertson, Zoltán Peskó, Armin Jordan et Pierre Boulez. Titulaire du Diplôme d'État de professeur de percussions et du Certificat d'Aptitude aux fonctions de professeur de direction d'ensembles instrumentaux, il enseigne aussi la direction d'orchestre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole où il a fondé l'Académie internationale de direction d'orchestre. Outre son rôle de chef associé de United Strings of Europe, il est directeur artistique de l'ensemble instrumental Contrepoint, du festival « Musi-casète », de la Chorale de Sète et de l'Ensemble Vocal de Montpellier.

The United Strings of Europe would like to thank all of its supporters who made this recording possible, and in particular the following persons:

Patrons Felicia Faulkner, Evgeniya Fedoseeva, Chris Garland,
Matthew Hindson, Melissa Schneps

Supporters Zuheir Al-Faqih, Maureen Ali, Margaret Anderson, John Aram,
Clarissa Azkoul, Ali Baruni, Tarek Bazzi, Cédric Bellet,
Wissam Boustany, Marcel Branaa, Eva Costa, Sally Cunliffe,
Dr Ghaleb Daouk, Elizabeth Eigenheer, Dr Allyn Enderlyn,
Henry Hadad, Thomas Haettenschwiller, the Hall family,
Adnan Haydar, Thomas Kessler, John Morton, Stanley Rashid,
Michel Rod, Allen Rozelle, Helen Samhan, Nadim Shehadi,
Elisa Tsakiri, Emma Willan

The music on this Hybrid SACD 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 five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. 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: March 2020 at the Church of St Silas the Martyr, Kentish Town, London, England
Producer: Matthew Bennett
Sound engineer: Dave Rowell

Equipment: DPA, Schoeps and Sennheiser microphones; Merging Technologies Horus microphone pre-amplifier and high-resolution A/D converter; Pyramix digital audio workstation; B&W and Dynaudio loudspeakers
Original format: 24-bit / 192 kHz

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

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Julian Azkoul and the composers 2020
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chéné (French)
Cover photography: © Stewart David Hamilton
Photo of the United Strings of Europe: © Dimitri Djuric
Photos of Julian Azkoul and Franck Fontcouberté: © Serge Privat
Photo of Amalia Hall: © Scottie Peng
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-2529 © & © 2020, BIS Records AB, Sweden.

Julian Azkoul

BIS-2529