

MISSY MAZZOLI
PETER HERRESTHAL

DARK WITH EXCESSIVE BRIGHT
ARCTIC PHILHARMONIC / TIM WEISS
BERGEN PHILHARMONIC ORCHESTRA / JAMES GAFFIGAN

MAZZOLI, Missy (b. 1980)

- ① **Dark with Excessive Bright** 14'05
Concerto for solo violin and string orchestra (2021)
Peter Herresthal *violin*
Bergen Philharmonic Orchestra
James Gaffigan *conductor*
- ② **Sinfonia (for Orbiting Spheres)** (2013) 8'36
- ③ **These Worlds in Us** (2006) 8'33
Orpheus Undone (2021) 14'48
- ④ Part 1: Behold the Machine, O Death – *attacca* – 9'50
⑤ Part 2: We of Violence, We Endure 4'58
- Arctic Philharmonic**
Tim Weiss *conductor*
- ⑥ **Vespers for Violin** (2014) 5'53
for solo violin with electronic soundtrack
Peter Herresthal *violin*

7 **Dark with Excessive Bright** 13'53

arranged for solo violin and string quintet (2021)

Peter Herresthal *violin*

Players from the Arctic Philharmonic:

Oganes Girunyan *violin I*

Øyvind Mehus *violin II*

Natalya Girunyan *viola*

Mary Auner *cello*

Ingvild Maria Mehus *double bass*

Tim Weiss *conductor*

TT: 66'22

All works except Vespers for Violin are recorded here for the first time.

Music publisher: G. Schirmer

Instrumentarium:

Peter Herresthal: violin by G. B. Guadagnini, Milan 1753

Maybe all artists envy makers in other mediums; every novelist I know, at least, would much rather be a painter or a composer. Listening to Missy Mazzoli's music, I feel what I want to feel (and to make others feel) in novels: that I'm subsumed in a mind thinking, with all its churning, quicksilver changes, its shades of feeling – and subsumed by means of a language more direct than the language I have. How lovely it must be to think outside of language, I imagine, without words always tiresomely pointing their fingers elsewhere.

Because Mazzoli's music does feel like thinking, in the way that simple ideas – an arpeggio, a glissando – are asserted, revised, reasserted; elaborated, stacked, turned around; become a texture, a form, an obsession, an architecture. Her phrases remind me of a great novelist's sentences, even those of my favourite novelist, Henry James, in the way that they seem always to be searching, falling back, leaping forward; in their hesitation and their charge, their faltering and their determination.

But this emphasis on thinking might suggest a kind of asceticism, a pursuit of abstraction at the expense of the body and its pleasures. In fact, as in a James novel, in Mazzoli's music thinking is always embodied, always sensual; the shape of a thought, its sallies and circlings, is also the shape of desire. As this music approaches consummation, falls back from it, approaches again, finally arrives, one realizes that the division we sometimes imagine between intellect and desire, body and mind, is a false one. Whoever convinced us of it? It's precisely through thinking – worrying over an idea, following it to an ineluctable end – that this music finds access to rapture.

This is music of intense drama, pungently gestural; but Mazzoli's gestures are never orphaned, leading nowhere, as in so much contemporary music (and contemporary writing, too) that aims for drama. The peculiar, paradoxical density and amplitude of Mazzoli's music, and also the great satisfaction one finds in it, comes from the sense it gives of memory, the way ideas and gestures are endlessly processed and

transformed, but never abandoned. Each piece is a journey no step of which is forgotten, so that one arrives in a place that feels at once familiar and absolutely new.

Memory is the key to Mazzoli's extraordinary formal intelligence. One hears in her music, for all its innovations, an artist reaching to the roots of a tradition, inhabiting and renovating older forms. 'We fill preexisting forms, and when we fill them, change them and are changed', writes the great poet Frank Bidart. I love the sense this music gives of an artist thinking with the whole history of her art: baroque sinfonias and 20th-century minimalism; the shade of Orpheus and the electronics of *Vespers for Violin*. Mazzoli's music offers the exhilaration peculiar to great art: the feeling of someone using every resource at her command to think her life and her world at the highest intensity, her discoveries somehow transmuted to sounds in the air.

© Garth Greenwell 2023

Praised for her 'apocalyptic imagination' (Alex Ross, *The New Yorker*), composer **Missy Mazzoli** inhabits an exquisite and mysterious sound-world that melds indie-rock sensibilities with classical traditions. She is an established member of the contemporary music scene whose talent draws audiences equally into concert halls, opera houses and rock clubs.

Her music has been presented by festivals and organizations such as the Edinburgh International Festival, Adelaide Festival, BBC Proms, Los Angeles Opera and Scottish Opera. Among orchestras and ensembles that have championed her work are the New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Detroit Symphony Orchestra, Minnesota Orchestra, Sydney Symphony, BBC Symphony Orchestra, Australian Chamber Orchestra, Britten Sinfonia and the Kronos Quartet, as well as soloists including Emanuel Ax and Jennifer Koh. Mazzoli was named '2022 Composer of the Year' by *Musical America*, was Mead Composer-in-Residence

with the Chicago Symphony Orchestra (2018–21) and composer-in-residence at Opera Philadelphia (2012–15). Mazzoli is the first woman ever to receive a commission from the Metropolitan Opera, along with Jeanine Tesori. She is active as composer for TV and film, and in 2019 was nominated for a Grammy award in the category of Best Classical Composition.

Herself a pianist and keyboardist, Missy Mazzoli often performs with Victoire, a band she founded in 2008 dedicated to her own compositions. The recipient of numerous prestigious awards, grants and distinctions, Missy Mazzoli attended the Yale School of Music, the Royal Conservatoire The Hague and Boston University. Among her teachers and mentors are Meredith Monk, David Lang, Louis Andriessen, Aaron Jay Kernis and John Harbison. Since 2013 Mazzoli has been a member of the composition faculty at the Mannes College of Music and in 2022 she joined the faculty at Bard College. Her music is published by G. Schirmer.

<https://missymazzoli.com/>

Dark with Excessive Bright began its life as a concerto for double bass and string orchestra, commissioned by the Australian Chamber Orchestra and the Aurora Orchestra in London. In 2019, at the request of soloist Peter Herresthal, I transformed this piece into a concerto for violin and string orchestra, essentially flipping the original work upside-down. In both versions I imagine that the solo instrument has collected the music of the passing centuries in the twists of its neck and the fibres of its wood, finally emerging into the light of the 21st century to sing it all into the world. While loosely based in baroque idioms, this piece slips between string techniques from several centuries, all while twisting a pattern of repeated chords beyond recognition. ‘Dark with excessive bright’, a phrase from Milton’s *Paradise Lost*, is a surreal and evocative description of God’s robes, written by a blind man. I love the impossibility of this phrase and how perfectly it describes the

ghostly, heart-rending sound of strings. In 2019, again at the request Peter Herresthal, I arranged this piece for soloist and string quintet. The arrangement was generously commissioned by Herresthal, conductor Tim Weiss, the Arctic Philharmonic and Oberlin College Conservatory of Music.

Sinfonia (for Orbiting Spheres) is music in the shape of a solar system, a collection of rococo loops that twist around each other within a larger orbit. The word ‘sinfonia’ refers to baroque works for chamber orchestra but also to the old Italian term for a hurdy-gurdy, a medieval stringed instrument with constant, wheezing drones that are cranked out under melodies played on an attached keyboard. It’s a piece that churns and roils, that inches close to the listener only to leap away at breakneck speed, in the process transforming the ensemble into a makeshift hurdy-gurdy, flung recklessly into space. *Sinfonia (for Orbiting Spheres)* was commissioned by the Los Angeles Philharmonic, and later reworked for the Boulder Philharmonic thanks to a Music Alive Composer Residency from New Music USA.

The title *These Worlds in Us* comes from James Tate’s poem *The Lost Pilot*, a meditation on his father’s death in World War II:

(excerpt:)

*My head cocked towards the sky,
I cannot get off the ground,
and you, passing over again,
fast, perfect and unwilling
to tell me that you are doing
well, or that it was a mistake
that placed you in that world,
and me in this; or that misfortune
placed these worlds in us.*

This piece is dedicated to my father, who was a soldier during the Vietnam War. I like the idea that music can reflect painful and blissful sentiments in a single note or gesture, and have sought to create a sound palette that I hope is at once completely new and strangely familiar to the listener.

Orpheus Undone is an orchestral suite commissioned by the Chicago Symphony Orchestra. This work is a sixteen-minute freeze frame of a single instant in Orpheus's life, in the immediate aftermath of his wife Eurydice's death. I have used the Orpheus myth, explored ad nauseam by artists over the centuries, as a way to explore the ways traumatic events disrupt the linearity and unity of our experience of time. The audience catches Orpheus in a moment of eternal present in which past and future have no meaning beyond endless repetition, just as we repeatedly experience the trauma of his story in opera, painting and theatre. Through these two linked movements – ‘Behold the Machine, O Death’ and ‘We of Violence, We Endure’ (titles drawn from Rilke’s *Sonnets to Orpheus*) – the listener feels Orpheus’s sense of timelessness and alienation, for a moment joining him in what Nietzsche called ‘the hourglass of existence, turning over and over’. Fragments of *Orpheus Undone* have their origin in *Orpheus Alive*, a ballet I created with Robert Binet for the National Ballet of Canada in 2019.

Orpheus Undone was commissioned by the Chicago Symphony Orchestra Association (Riccardo Muti, Zell Music Director), and was made possible through the generous support of Helen Zell.

Vespers for Violin, for amplified violin and electronics, began as a reimagining of my composition *Vespers for a New Dark Age*. I sampled keyboards, vintage organs, voices and strings from that composition, drenched them in delay and distortion, and reworked them into a piece that can be performed by a soloist. The result is

something completely separate from the original work, with only distant, nostalgic connections to the source material. *Vespers for Violin* was composed for Monica Germino and Frank van der Weij, and premièred at the Sounds of Music Festival in Groningen in October 2014. In 2019 it was nominated for a Grammy Award in the category of Best Classical Composition.

© Missy Mazzoli 2023

Award-winning violinist **Peter Herresthal** has appeared with orchestras and ensembles worldwide, including the Melbourne Symphony Orchestra Vienna Radio Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra and the London Sinfonietta, as well as giving numerous performances with the leading Scandinavian orchestras such as the Oslo, Copenhagen and the Royal Stockholm Philharmonic Orchestras.

Herresthal has to date recorded over 20 violin concertos, earning numerous nominations for Spellemannprisen (the ‘Norwegian Grammy’), and winning the award five times. Released by BIS, his disc of the concertos by Per Nørgård was short-listed for a *Gramophone* Award and singled out in *The Strad* (‘The Strad Recommends’) and *International Record Review* (‘IRR Outstanding’). He has toured Europe and the USA with Kaija Saariaho’s violin concerto *Graal Théâtre*, giving more than twenty performances and also filming a performance for the BBC. His recording of the concerto was nominated for a US Grammy Award and an International Classical Music Award and named Concerto Choice of the Month in *BBC Music Magazine*.

Peter Herresthal is a professor at the Norwegian Academy of Music and a visiting professor at the Royal College of Music, London and the NYU Steinhardt School in New York.

www.peterherresthal.com/

A String of Releases

Over the course of more than two decades, Peter Herresthal has demonstrated his untiring dedication to the music of our own time, initiating and performing on a number of recordings featuring music by Norwegian and international living composers – often in close collaboration with the composers themselves: Arne Nordheim, Olav Anton Thommessen, Per Nørgård, Thomas Adès, Henrik Hellstenius, Ørjan Matre, Rolf Wallin, Eivind Buene and Kaija Saariaho. Herresthal's initiative has received critical acclaim, with individual discs winning the Norwegian Spellemannprisen as well as nominations to the Grammy and *Gramophone* Awards.

The **Bergen Philharmonic Orchestra** dates back to 1765 and has the status of a Norwegian National Orchestra. From 2003 to 2015 Andrew Litton was the orchestra's music director. Edward Gardner took over as chief conductor in 2015, and has further strengthened the orchestra's international profile. Touring regularly, it performs at prestigious venues including the Concertgebouw, Royal Albert Hall, the Vienna Musikverein and Konzerthaus and Carnegie Hall in New York. Bergenphilive, a free streaming service was established in 2015 and is available as an app. The orchestra has released a number of acclaimed discs which have received distinctions including Spellemannprisen, *BBC Music Magazine* Award, Diapason d'Or de l'année and Empfehlung des Monats (*Fono Forum*), as well as two *Gramophone* Awards. In 2007 it received a special award for its recording of all Grieg's orchestral music from the Grieg Society of Great Britain.

<https://harmonien.no/en>

Hailed for his natural ease and compelling musicianship, **James Gaffigan** is considered one of today's most outstanding American conductors. He has attracted international attention for his prowess as a conductor of both opera and symphony

orchestras. He was chief conductor of the Luzerner Sinfonieorchester from 2011 until 2021 where he made a strong impact on the orchestra's profile. He also holds positions as principal guest conductor of the Trondheim Symphony Orchestra & Opera and music director of both the Verbier Junior Orchestra and the Palau de les Arts Reina Sofia in Valencia. Starting in 2023, he will serve as general music director of the Komische Oper Berlin.

Based north of the Arctic Circle, in Bodø and Tromsø, the **Arctic Philharmonic** is the world's northernmost professional orchestra. It regularly commissions new works and aims to present contemporary music with particular focus on the High North. Well known for its vibrant and playful performances, the orchestra plays about 200 concerts every year, appearing in formats ranging from smaller chamber groups to full symphony orchestra.

A growing discography includes recordings for BIS with artists such as Christian Lindberg, Anna Larsson and Roland Pöntinen. The orchestra also enjoys collaborations with high-profile Norwegian artists across the genres, from pop legends a-ha to the avant-garde black metal band Ulver. The Arctic Philharmonic has made its presence felt internationally with tours to China and Japan, as well as performances at the most prestigious concert halls in Europe.

www.arcticphilharmonic.com

Tim Weiss is the artistic leader of the Arctic Philharmonic's sinfonietta. His repertoire in contemporary music is vast and fearless, including an impressive number of premières, commissions and recordings. He has been working as music director of the Oberlin Contemporary Music Ensemble for three decades and has led ensembles such as the Grossman Ensemble, International Contemporary Ensemble, BBC Scottish Symphony Orchestra and Melbourne Symphony Orchestra. He also

serves as the conductor of the Aspen Contemporary Ensemble at the Aspen Music Festival. As a committed educator, he has served as professor of conducting at the Oberlin Conservatory of Music since 1992.

Peter Herresthal

Die für ihre „apokalyptische Vorstellungskraft“ (Alex Ross, *The New Yorker*) gepriesene Komponistin Missy Mazzoli lebt in einer exquisiten und mysteriösen Klangwelt, in der Indie-Rock-Zartgefühl mit klassischen Traditionen verschmilzt. Sie hat sich einen festen Platz in der zeitgenössischen Musikszene erobert und zieht mit ihrem Talent das Publikum sowohl in Konzertsälen und Opernhäusern als auch in Rockclubs in ihren Bann.

Ihre Musik ist u. a. beim Edinburgh International Festival, Adelaide Festival, bei den BBC Proms, an der Los Angeles Opera und der Scottish Opera gespielt worden. Zu den Orchestern und weiteren Ensembles, die sich für ihre Musik engagieren, gehören das Philadelphia Orchestra, New York Philharmonic, Detroit Symphony Orchestra, Minnesota Orchestra, Sydney Symphony, BBC Symphony Orchestra, Australian Chamber Orchestra, die Britten Sinfonia und das Kronos Quartet sowie Solisten wie Emanuel Ax und Jennifer Koh.

Mazzoli ist 2022 von Musical America zum „Composer of the Year“ ernannt worden. In den Jahren 2018–21 war sie Mead Composer-in-Residence beim Chicago Symphony Orchestra und von 2012–15 Composer-in Residence an der Oper Philadelphia. Sie war die erste Frau, die gemeinsam mit Jeanine Tesori von der Metropolitan Opera mit einer Komposition beauftragt wurde. Missy Mazzoli komponiert auch für Film und Fernsehen, und 2019 wurde eines ihrer Werke für einen Grammy Award in der Kategorie „Beste klassische Komposition“ nominiert.

Missy Mazzoli ist selbst Pianistin und tritt häufig mit ihrer Band Victoire auf, die sie 2008 gründete und ihren eigenen Kompositionen widmete. Sie hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.

Missy Mazzoli studierte an der Yale School of Music, am Koninklijk Conservatorium Den Haag und an der Boston University. Zu ihren Lehrern und Mentoren gehören Meredith Monk, David Lang, Louis Andriessen, Aaron Jay Kernis und John Harbison. Seit 2013 ist Mazzoli Mitglied des Fachbereiches Komposition am

Mannes College of Music, seit 2022 auch am Bard College. Ihre Musik wird vom Verlag G. Schirmer herausgebracht.

<https://missymazzoli.com/>

Dark with Excessive Bright war ursprünglich ein Konzert für Kontrabass und Streichorchester, das vom Australian Chamber Orchestra und dem Aurora Orchestra in London in Auftrag gegeben worden war. Auf Anfrage des Violinisten Peter Herresthal arbeitete ich 2019 dieses Stück in ein Violinkonzert um, wobei ich das Werk mehr oder weniger auf den Kopf stellte. In beiden Versionen stelle ich mir vor, dass das Soloinstrument die Musik der vergangenen Jahrhunderte in den Windungen seiner Schnecke und in den Fasern seines Holzes gesammelt hat, um schließlich im Licht des 21. Jahrhunderts aufzutauchen und alles in die Welt hinaus zu singen. Das Stück basiert lose auf barocken Strukturen, wechselt zwischen Spieltechniken mehrerer Jahrhunderte und flieht ein Muster mit sich wiederholenden Akkorden jenseits des Wiedererkennbaren ein. „Dark with excessive bright“, eine Phrase aus Miltons *Paradise Lost*, ist eine surreale und plastische Beschreibung von Gottes Gewändern, geschrieben von einem blinden Mann. Ich liebe die Unmöglichkeit dieser Phrase und wie perfekt es den geisterhaften, herzergreifenden Klang der Saiten beschreibt. Wieder auf Anfrage Peter Herresthals arrangierte ich das Stück 2019 für Solovioline und Streichquintett. Dieses Arrangement wurde großzügigerweise von Herresthal, dem Dirigenten Tim Weiss, dem Arctic Philharmonic und Oberlin College Conservatory of Music unterstützt.

Sinfonia (for Orbiting Spheres) ist Musik in Form eines Sonnensystems, eine Ansammlung von Rokoko-Schleifen, die sich innerhalb einer größeren Umlaufbahn umeinander drehen. Das Wort „Sinfonia“ bezieht sich auf barocke Werke für Kammerorchester, aber auch auf den alten italienischen Ausdruck für eine Drehleier,

ein mittelalterliches Saiteninstrument mit einem konstanten, pfeifenden Bordun, der gekurbelt wird und Melodien unterliegt, die auf einer am Instrument angebrachten Tastatur gespielt werden. Es ist ein Stück, das wirbelt und strudelt, das sich langsam dem Zuhörer nähert, nur um in halsbrecherischer Geschwindigkeit wieder davon zu hüpfen, wobei es das Ensemble in eine improvisierte Drehleiter verwandelt, die unbekümmert in den Weltraum geschleudert wird. *Sinfonia (for Orbiting Spheres)* wurde vom Los Angeles Philharmonic in Auftrag gegeben und später für das Boulder Philharmonic umgearbeitet dank einer Music Alive Composer Residency von New Music USA.

Der Titel ***These Worlds in Us*** kommt von James Tates Gedicht *The Lost Pilot*, einer Meditation über den Tod seines Vaters im Zweiten Weltkrieg:

(Auszug:)

*My head cocked towards the sky,
I cannot get off the ground,
and you, passing over again,
fast, perfect and unwilling
to tell me that you are doing
well, or that it was a mistake
that placed you in that world,
and me in this; or that misfortune
placed these worlds in us.*

*Mein Kopf neigte sich dem Himmel zu,
Ich kann nicht vom Boden aufstehen,
und du gehst wieder über mich hinweg,
schnell, perfekt und nicht gewillt,
mir zu sagen, dass du dich wacker
schlägst, oder dass es ein Fehler war;
der dich in diese Welt brachte
und mich in jene; oder dass ein Missgeschick
diese Welten in uns platzierte.*

Dieses Stück ist meinem Vater gewidmet, der während des Vietnamkrieges Soldat war. Ich mag die Vorstellung, dass Musik schmerzhafte und glückselige Empfindungen in einer einzigen Note oder Geste reflektieren kann, und ich habe versucht, eine Klangpalette zu erschaffen, von der ich hoffe, dass sie dem Zuhörer neu und gleichzeitig seltsam vertraut erscheint.

At the recording sessions

The Arctic Philharmonic and Tim Weiss at the Storten Concert Hall

Photo: © Bernt Simen Lund

Orpheus Undone ist eine Orchestersuite, die vom Chicago Symphony Orchestra bestellt wurde. Das Werk ist ein sechzehnminütiges Standbild eines einzelnen Moments in Orpheus' Leben, unmittelbar nach dem Tod seiner Frau Eurydike. Den Orpheus-Mythos, den im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche Künstler *ad nauseam* erforschten und verarbeiteten, habe ich benutzt, um zu erkunden, wie traumatische Ereignisse die Linearität und Einheit unserer Wahrnehmung der Zeit durcheinanderbringen. Das Publikum erwischt Orpheus in einem Augenblick ewiger Präsenz, in dem Vergangenheit und Zukunft keine Bedeutung jenseits endloser Wiederholungen haben, genau wie wir immer wieder das Trauma seiner Geschichte in Oper, Malerei und Theater erfahren. Über diese beiden miteinander verbundenen Sätze – „Behold the Machine, O Death“ („Sieh, die Maschine“) und „We of Violence, We Endure“ („Wir Gewaltsamen, wir währen länger“; die Titel stammen aus Rilkes *Sonetten an Orpheus*) – empfindet der Zuhörer Orpheus' Gefühl der Zeitlosigkeit und Entfremdung mit, teilt einen Moment lang mit ihm das, was Nietzsche die „Sanduhr des Daseins“, die immer wieder umgedreht wird, nennt. Fragmente von *Orpheus Undone* stammen aus *Orpheus Alive*, einem Ballett, das ich 2019 gemeinsam mit Robert Binet für das National Ballet of Canada schuf.

Orpheus Undone wurde von der Chicago Symphony Orchestra Association (Riccardo Muti, Zell Music Director) bestellt und durch die großzügige Unterstützung von Helen Zell ermöglicht.

Vespers for Violin, für verstärkte Violine und Elektronik, begann als eine Neugestaltung meiner Komposition *Vespers for a New Dark Age*. Ich sampelte die Klänge von Keyboards, Vintage-Orgeln, Stimmen und Streichern aus dieser Komposition, arbeitete Verzögerungen und Verzerrungen ein und schuf so schließlich ein Werk, das von einem Solisten aufgeführt werden kann. Das Ergebnis ist etwas komplett anderes als das Originalstück, mit nur ganz entfernten, nostalgischen

Verbindungen zu dem Quellenmaterial. *Verspers for Violin* wurde für Monica Germino und Frank van der Weij komponiert und im Oktober 2014 im Rahmen des Sounds of Music Festival in Groningen uraufgeführt. 2019 wurde das Werk für einen Grammy in der Kategorie „Beste klassische Komposition“ nominiert.

© Missy Mazzoli 2023

Der preisgekrönte Violinist **Peter Herresthal** tritt weltweit mit Orchestern und Ensembles auf, darunter das Melbourne Symphony Orchestra, Radio-Symphonieorchester Wien, BBC Philharmonic Orchestra und die London Sinfonietta sowie mit den führenden skandinavischen Orchestern wie den Oslo, Kopenhagen und Royal Stockholm Philharmonic Orchestras.

Herresthal hat bis heute über 20 Violinkonzerte aufgenommen, für die er zahlreiche Nominierungen für den Spellemannprisen (den „norwegischen Grammy“) erhielt und diesen Preis insgesamt fünfmal gewann. Seine BIS-Einspielung der Konzerte von Per Nørgård war in der engeren Wahl für einen *Gramophone Award* und wurde von *The Strad* und *International Record Review* besonders empfohlen. Mit Kaija Saariahos Violinkonzert *Graal Théâtre* ging er auf Tournee durch Europa und die USA, mit mehr als zwanzig Aufführungen, von denen eine für die BBC gefilmt wurde. Seine Aufnahme des Konzerts wurde für einen US Grammy Award und einen International Classical Music Award nominiert und war Concerto Choice of the Month im *BBC Music Magazine*.

Peter Herresthal ist Professor an der Nowegischen Musikakademie und Guest professor am Royal College of Music in London sowie an der NYU Steinhardt School in New York.

www.peterherresthal.com/

A String of Releases

Seit über zwei Jahrzehnten zeigt Peter Herresthal seinen unermüdlichen Einsatz für die Musik unserer Zeit, indem er eine Vielzahl an Aufnahmen von Musik norwegischer und internationaler zeitgenössischer Komponisten initiierte und einspielte, häufig in enger Zusammenarbeit mit den Komponisten selbst: Arne Nordheim, Olav Anton Thommessen, Per Nørgård, Thomas Adès, Henrik Hellstenius, Ørjan Matre, Rolf Wallin, Eivind Buene und Kaija Saariaho. Herresthals Initiative wird sehr geschätzt, und einzelne Einspielungen erhielten Auszeichnungen wie den norwegischen Spellemannprisen sowie Nominierungen für den Grammy und den *Gramophone Award*.

Das **Bergen Philharmonic Orchestra** wurde 1765 gegründet und gilt als das norwegische Nationalorchester. Von 2003 bis 2015 war Andrew Litton Chefdirigent des Orchesters. 2015 übernahm Edward Gardner diesen Posten und hat seither das internationale Profil des Orchesters ausgeweitet. Regelmäßige Tourneen führen das Ensemble in renommierte Konzerthäuser wie das Concertgebouw, die Royal Albert Hall, den Musikverein und das Konzerthaus in Wien sowie die Carnegie Hall in New York. Das kostenlose Streaming-Angebot Bergenphilive wurde 2015 eingerichtet und ist als App erhältlich. Das Orchester hat zahlreiche hochgelobte Aufnahmen eingespielt, die Auszeichnungen wie Spellemannprisen, *BBC Music Magazine Award*, Diapason d'Or de l'année und Empfehlung des Monats (*Fono Forum*) sowie zwei *Gramophone Awards* erhielten. 2007 wurde es von der Grieg Society of Great Britain mit einem besonderen Preis für seine Einspielung der gesamten Orchestermusik Edvard Griegs ausgezeichnet.

<https://harmonien.no/en>

Für seine natürliche Leichtigkeit und sein überzeugendes musikalisches Können gepriesen, gilt **James Gaffigan** heute als einer der herausragendsten amerikanischen Dirigenten. Internationale Aufmerksamkeit erregte er für sein Geschick als Dirigent sowohl in der Oper als auch im Symphoniekonzert. 2011–2021 war er Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters und hat das Profil des Orchesters stark geprägt. Er ist erster Gastdirigent des Trondheim Symphony Orchestra & Opera und ist musicalischer Leiter des Verbier Junior Orchestra und des Palau de les Arts Reina Sofia in Valencia. Ab 2023 wird er Generalmusikdirektor der Komischen Oper in Berlin sein.

Das nördlich des Polarkreises in Bodø und Tromsø beheimatete **Arctic Philharmonic** ist das nördlichste professionelle Orchester der Welt. Es bestellt regelmäßig neue Werke und hat sich zum Ziel gesetzt, zeitgenössische Musik mit besonderem Fokus auf den Hohen Norden zu präsentieren. Es ist bekannt für seine lebhaften und spielfreudigen Aufführungen und gibt etwa 200 Konzerte im Jahr, wobei die Formate von kleineren Kammermusik-Ensembles bis hin zur vollen Symphonieorchester-Besetzung reichen.

Eine stetig wachsende Diskografie enthält Aufnahmen für BIS mit Solisten wie Christian Lindberg, Anna Larsson und Roland Pöntinen. Das Orchester erfreut sich auch genreübergreifender Zusammenarbeiten mit hochkarätigen norwegischen Künstlern wie der legendären Popgruppe a-ha und der avantgardistischen Black Metal-Band Ulver. Mit Tourneen nach China und Japan sowie Auftritten in den renommiertesten Konzerthäusern Europas erwarb sich das Arctic Philharmonic auch internationale Aufmerksamkeit.

www.arcticphilharmonic.com

Tim Weiss ist der künstlerische Leiter der Sinfonietta des Arctic Philharmonic. Sein Repertoire der zeitgenössischen Musik ist breitgefächert und frei von Be- rührungsängsten; er hat an zahlreichen Uraufführungen, Auftragswerken und Aufnahmen mitgewirkt. Drei Jahrzehnte lang hat er als musikalischer Leiter des Oberlin Contemporary Music Ensembles gearbeitet, und er leitete weitere Ensembles wie das Grossman Ensemble, International Contemporary Ensemble, BBC Scottish Symphony Orchestra und Melbourne Symphony Orchestra. Er ist darüber hinaus Dirigent des Aspen Contemporary Ensemble beim Aspen Music Festival. Als leidenschaftlicher Lehrer ist er seit 1992 als Professor für Dirigieren am Oberlin Conservatory of Music tätig.

Applaudie pour son « imagination apocalyptique », (Alex Ross, *The New Yorker*), la compositrice Missy Mazzoli habite un monde sonore exquis et mystérieux qui fusionne des sensibilités du rock indie à des traditions classiques. Elle est un membre établi de la scène musicale et son talent attire le public également dans les salles de concert, les maisons d'opéra et les clubs de rock.

Sa musique a été présentée par des festivals et organisations dont l'Edinburgh International Festival, Festival d'Adelaide, Proms de la BBC, Opéra de Los Angeles et Opéra d'Écosse. Parmi les orchestres et ensembles qui ont promu ses œuvres se trouvent la Philharmonie de New York, l'Orchestre de Philadelphie, l'Orchestre symphonique de Détroit, l'Orchestre du Minnesota, l'Orchestre symphonique de Sydney, l'Orchestre symphonique de la BBC, l'Orchestre de chambre de l'Australie, Britten Sinfonia et le Quatuor Kronos, ainsi que des solistes dont Emanuel Ax et Jennifer Koh.

Mazzoli fut nommée « 2022 Composer of the Year » par *Musical America* ; elle a été Mead Composer-in-Residence avec l'Orchestre symphonique de Chicago (2018–21) et « composer-in-residence » à l'Opéra de Philadelphie (2012–15). Mazzoli est la toute première femme à recevoir une commande de l'Opéra Métropolitain, en compagnie de Jeanine Tesori. Elle compose pour la télévision et de la musique pour films et, en 2019, elle a été mise en nomination pour un prix Grammy dans la catégorie de Meilleure composition classique.

Elle-même pianiste et claviériste, Missy Mazzoli joue souvent avec Victoire, un groupe qu'elle a fondé en 2008 et qui se dédie à ses propres compositions. Récipiendaire de nombreux prix, bourses et distinctions prestigieuses, Missy Mazzoli fréquenta l'École de musique de Yale, le Conservatoire royal de La Haye et l'Université de Boston. Parmi ses professeurs et mentors se trouvent Meredith Monk, David Lang, Louis Andriessen, Aaron Jay Kernis et John Harbison. Depuis 2013, Mazzoli est membre de la faculté de composition au Mannes College of Music et,

en 2022, elle se joignit à la faculté du Bard College. Sa musique est publiée par G. Schirmer.

<https://missymazzoli.com/>

Dark with Excessive Bright commença sa vie comme concerto pour contrebasse et orchestre à cordes, une commande de l'Orchestre de chambre d'Australie et de l'Orchestre Aurora à Londres. En 2019, à la demande du soliste Peter Herresthal, j'ai transformé cette pièce en un concerto pour violon et orchestre à cordes, tournant essentiellement l'œuvre originale à l'envers. Dans les deux versions, j'imagine que l'instrument solo a recueilli la musique des siècles passés dans les replis de sa crosse et les fibres de son bois, émergeant finalement dans la lumière du 21e siècle pour chanter le tout dans le monde. Avec une base lâche dans les idiomes baroques, cette pièce glisse entre des techniques de cordes de plusieurs siècles, tout en tordant un motif d'accords répétés au-delà de toute reconnaissance. « *Dark with excessive bright* », une phrase tirée de *Paradise Lost* de Milton, est une description surréaliste et évocatrice des vêtements de Dieu, écrite par un aveugle. J'aime l'impossibilité de cette phrase et la perfection avec laquelle elle décrit le son fantomatique et déchirant des cordes. En 2019, toujours à la demande de Peter Herresthal, j'ai arrangé la pièce pour soliste et quintette à cordes. L'arrangement fut généreusement commandé par Herresthal, le chef Tim Weiss, l'Orchestre philharmonique Arctique et le conservatoire de musique du collège d'Oberlin.

Sinfonia (for Orbiting Spheres) est de la musique dans la forme d'un système solaire, une collection de boucles roccos qui s'enroulent les unes autour des autres dans une orbite plus large. Le mot « *Sinfonia* » se réfère à des œuvres baroques pour orchestre de chambre mais aussi au vieux terme italien pour une velle à roue, un instrument médiéval à cordes avec des drones sifflants constants lancés sous

des mélodies jouées sur un clavier attaché. C'est une pièce qui tourne et roule, qui se rapproche de l'auditeur seulement pour sauter au loin à une vitesse vertigineuse, transformant ce faisant l'ensemble en une vielle à roue de fortune, jetée imprudemment dans l'espace. *Sinfonia (for Orbiting Spheres)* est une commande de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, retravaillée ensuite pour l'Orchestre philharmonique de Boulder grâce à une « Music Alive Composer Residency » de New Music USA.

Le titre ***These Worlds in Us*** provient du poème *The Lost Pilot* de James Tate, une méditation sur la mort de son père à la Deuxième Guerre mondiale :

(extrait :)

*My head cocked towards the sky,
I cannot get off the ground,
and you, passing over again,
fast, perfect and unwilling
to tell me that you are doing
well, or that it was a mistake
that placed you in that world,
and me in this; or that misfortune
placed these worlds in us.*

*Ma tête est penchée vers le ciel,
Je ne peux pas m'élever du sol,
et toi, qui repasses au-dessus de moi,
rapide, parfait et ne voulant pas
me dire que tu vas bien,
ou que c'est une erreur
qui t'a placé dans ce monde,
et moi, dans celui-ci ; ou que l'infortune
a placé ces mondes en nous.*

Cette pièce est dédiée à mon père, qui était soldat à la guerre du Vietnam. J'aime l'idée que la musique puisse refléter des sentiments douloureux et heureux dans une seule note ou un seul geste, et j'ai cherché à créer une palette sonore que j'espérais à la fois complètement nouvelle et étrangement familière à l'auditeur.

Orpheus Undone est une suite pour orchestre commandée par l'Orchestre symphonique de Chicago. Cette œuvre est un arrêt sur image de seize minutes d'un

seul instant dans la vie d'Orphée, dans les conséquences immédiates de la mort de sa femme Eurydice. J'ai utilisé le mythe d'Orphée, exploité *ad nauseam* par des artistes au cours des siècles, dans un moment de présent éternel où le passé et le futur n'ont pas de signification au-delà d'une perpétuelle répétition, juste comme nous vivons à plusieurs reprises le traumatisme de cette histoire dans l'opéra, en peinture et au théâtre. À travers ces deux mouvements reliés – « Behold the Machine, O Death » et « We of Violence, We Endure » (titres tirés des *Sonnets à Orphée* de Rilke) – l'auditeur ressent le sens d'intemporalité et d'aliénation qui le joint dans ce que Nietzsche appela « le sablier de l'existence qui tourne et se retourne toujours ». Des fragments de *Orpheus Undone* proviennent d'*Orpheus Alive*, un ballet que j'ai créé avec Robert Binet pour en 2019 pour Le Ballet national du Canada.

Orpheus Undone a été commandé par l'Association de l'Orchestre symphonique de Chicago (Riccardo Muti, Zell Music Director) et fut rendu possible grâce au généreux soutien d'Helen Zell.

Vespers for Violin pour violon amplifié et électronique, vit le jour comme une réinvention de ma composition *Vespers for a New Dark Age*. J'ai échantillonné des claviers, des orgues des décennies précédentes, des voix et des cordes de cette composition, je les ai trempés dans le passé et la distorsion et les ai retravaillés en une pièce qui puisse être jouée par un soliste. Le résultat est quelque chose de complètement distinct de l'œuvre originale avec des liens seulement distants et nostalgiques avec le matériel de source. *Vespers for Violin* fut composé pour Monica Germino et Frank van der Weij, et créé au Sounds of Music Festival à Groningen en octobre 2014. En 2019, l'œuvre fut mise en nomination pour un Grammy Award dans la catégorie Best Classical Composition.

© Missy Mazzoli 2023

Le violoniste prisé **Peter Herresthal** s'est produit avec des orchestres et ensembles partout au monde, dont l'Orchestre symphonique de Melbourne, l'Orchestre symphonique de la radio de Vienne, l'Orchestre philharmonique de la BBC et la London Sinfonietta, en plus de donner de nombreux concerts avec d'importants orchestres scandinaves dont les orchestres philharmoniques d'Oslo, Copenhague et l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm.

Herresthal a jusqu'à présent enregistré plus de vingt concertos pour violon et a été mis de nombreuses fois en nomination pour le prix Spellemann (le « Grammy Norvégien ») qu'il a gagné cinq fois. Sorti chez BIS, son disque des concertos de Per Nørgård a été présélectionné pour un prix *Gramophone* et s'est distingué dans *The Strad* (« The Strad Recommends ») et l'*International Record Review* (« IRR Outstanding »). Herresthal a fait des tournées en Europe et aux États-Unis avec le concerto pour violon *Graal Théâtre* de Kaija Saariaho, en donnant plus de vingt concerts et en en filmant une exécution pour la BBC. Son enregistrement du concerto fut mis en nomination pour un Grammy Award aux États-Unis et un International Classical Music Award ; il fut nommé « Concerto Choice of the Month » dans le *BBC Music Magazine*. Peter Herresthal enseigne à l'Académie de Musique de la Norvège et il est professeur invité au Royal College of Music à Londres et au NYU Steinhardt School à New York.

www.peterherresthal.com/

Une série de sorties

Au cours de plus de deux décennies, Peter Herresthal a prouvé son dévouement infatigable pour la musique contemporaine, lançant et exécutant sur plusieurs enregistrements de la musique de compositeurs vivants norvégiens et internationaux – souvent en étroite collaboration avec les compositeurs eux-mêmes : Arne Nordheim, Olav Anton Thommessen, Per Nørgård, Thomas Adès, Henrik Hellstenius,

Ørjan Matre, Rolf Wallin, Eivind Buene et Kaija Saariaho. L'initiative de Herresthal a reçu l'acclamation de la critique avec des disques gagnant le Spellemannprisen norvégien ainsi que des nominations à des prix Grammy et *Gramophone*.

L'Orchestre philharmonique de Bergen date de 1765 et jouit du statut d'Orchestre national norvégien. Andrew Litton en fut directeur musical de 2003 à 2015. Edward Gardner prit la relève comme chef attitré en 2015 et il a encore renforcé le profile international de l'orchestre. Dans ses tournées régulières, il joue dans de grandes salles de concert comme le Concertgebouw, Royal Albert Hall, Musikverein et Konzerthaus de Vienne et Carnegie Hall de New York. Bergenphilive, un service de diffusion gratuite en continu, fut établi en 2015 et est disponible sous forme d'application. L'orchestre a enregistré plusieurs disques acclamés qui ont reçu des distinctions dont Spellemannprisen, *BBC Music Magazine Award*, Diapason d'Or de l'année et Empfehlung des Monats (*Fono Forum*) ainsi que deux prix *Gramophone*. Il reçut un prix spécial en 2007 pour son enregistrement de toute la musique pour orchestre de Grieg de la Société Grieg de Grande-Bretagne.

<https://harmonien.no/en>

Salué pour son aisance naturelle et sa musicalité irrésistible, **James Gaffigan** est considéré comme l'un des chefs d'orchestre américains les plus exceptionnels du jour. Il s'est attiré l'attention internationale pour ses prouesses comme chef d'orchestre d'opéra et d'orchestre symphonique. Il a été chef principal de l'Orchestre symphonique de Lucerne de 2011 à 2021 et a fait un fort impact sur le profile de l'orchestre. Il a aussi été principal chef invité de l'Orchestre symphonique et de l'Opéra de Trondheim et directeur musical de l'Orchestre junior de Verbier et du Palau de les Arts Reina Sofia à Valence. Il est directeur général de la musique du Komische Oper Berlin à partir de 2023.

Basé au nord du cercle Arctique à Bodø et Tromsø, l'**Orchestre philharmonique Arctique** est l'orchestre professionnel le plus nordique du monde. Il commande régulièrement de nouvelles œuvres et vise à présenter de la musique contemporaine avec un accent particulier sur le grand Nord. Bien connu pour ses concerts dynamiques et enjoués, l'orchestre donne environ 200 concerts chaque année, dans des formats passant de moindres groupes de chambre au grand orchestre symphonique complet.

Une discographie qui va en augmentant compte des enregistrements sur BIS d'artistes comme Christian Lindberg, Anna Larsson et Roland Pöntinen. L'orchestre prend aussi plaisir à collaborer avec des artistes norvégiens de haut niveau dans plusieurs genres, du légendaire a-ha au groupe avant-garde de black metal Ulver. L'Orchestre philharmonique Arctique a fait sentir sa présence sur la scène internationale avec des tournées en Chine et au Japon, ainsi qu'avec des concerts dans les plus prestigieuses salles de concert de l'Europe.

www.arcticphilharmonic.com

Tim Weiss est directeur artistique de la Sinfonietta de l'Orchestre philharmonique Arctique. Son répertoire en musique contemporaine est vaste et audacieux comprenant un nombre impressionnant de créations, commandes et enregistrements. Il a travaillé comme directeur musical de l'Ensemble de Musique Contemporaine d'Oberlin pendant trois décennies et dirigé entre autres le Grossman Ensemble, l'International Contemporary Ensemble, l'Orchestre symphonique écossais de la BBC et l'Orchestre symphonique de Melbourne. Il est également chef de l'Ensemble contemporain d'Aspen au festival de musique d'Aspen. Un éducateur engagé, il enseigne la direction au Conservatoire de musique d'Oberlin depuis 1992.

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.

Special thanks to Peggy Monastra

This recording has received support from the Grieg Foundation

MUSIC NORWAY

Norges
musikkhøgskole
Norwegian Academy
of Music

Recording Data

Dark with Excessive Bright, orchestral version:

Recording: 4th June 2021 at Grieghallen, Bergen, Norway
Producer: Jørn Pedersen

Equipment: Sound engineer: Gunnar Herleif Nilsen
DPA, Schoeps and Neumann microphones; Merging Technologies Horus microphone pre-amplifier and high-resolution A/D converter; Pyramix digital audio workstation; B&W loudspeakers
Original format: 24-bit/96 kHz
Post-production: Editing and mixing: Jørn Pedersen

All other works:

Recording: March 2022 at the Stormen Concert Hall, Bodø, Norway
Producer: Hans Kipfer (Take5 Music Production)

Equipment: Sound engineer: Håkan Ekman
BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit/96 kHz

Post-production: Editing: Selim M'rød & Hans Kipfer
Mixing: Hans Kipfer

Executive producers: Robert Suff, Peter Herresthal

Booklet and Graphic Design

Cover texts: © Garth Greenwell 2022; © Missy Mazzoli 2022

Translations: Anna Lamberti (German); Arlette Lemieux-Chéné (French)

Cover photography: © Mats Bäcker

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-2572 ® & © 2023, BIS Records AB, Sweden.

BIS-2572