

BIS

ECHO

RUBY HUGHES
HUW WATKINS

BACH, Johann Sebastian (1685–1750)

①	Sarabande from Partita No. 4, BWV 828	3'24
②	Gedenke doch, mein Geist, zurücke (text: anon.) (<i>Faber Music</i>)
Realized by Benjamin Britten (No. 1 from <i>Five Spiritual Songs</i> [<i>Geistliche Lieder</i>], 1969)	1'30
③	Sarabande from French Suite No. 3, BWV 814	1'44
④	Komm, süßer Tod (text: anon.) (<i>Faber Music</i>)
Realized by Benjamin Britten (No. 4 from <i>Five Spiritual Songs</i>)	3'05
⑤	Corrente from Partita No. 6, BWV 830	2'42
⑥	Liebster Herr Jesu (text: Christian Weselovius) (<i>Faber Music</i>)
Realized by Benjamin Britten (No. 3 from <i>Five Spiritual Songs</i>)	3'34

WATKINS, Huw (b. 1976)

Echo for voice and piano (2017) (*Schott Music*) WORLD PREMIÈRE RECORDING 15'17

⑦	I. Echo (text: Christina Rossetti)	4'20
⑧	II. For each ecstatic instant (text: Emily Dickinson)	1'42
⑨	III. If grief could burn out (text: Philip Larkin)	3'29
⑩	IV. When You Are Old (text: W. B. Yeats)	2'19
⑪	V. Baby Blue (text: David Harsent)	3'08

PURCELL, Henry (1659–95)

- [12] **By beauteous softness** (*text: Thomas Shadwell, adapted by Purcell*) 4'41
Realized by Thomas Adès (2017) (*Faber Music*)
- [13] **Music for a while** (*text: John Dryden*) 4'09
Realized by Sir Michael Tippett and Walter Bergmann (1949) (*Schott Music*)

Trad., arr. BRITTON, Benjamin (1913–76)

- [14] **I wonder as I wander** (c. 1941) 4'45
(*words and melody collected by John Jacob Niles*)
- [15] **Dafydd y Garreg Wen** (*text: John Ceiriog Hughes*) 3'38
from Eight Folksong Arrangements (1976) (*Faber Music*)
Piano version by Colin Matthews
- [16] **How sweet the answer (The Wren)** (*text: Thomas Moore*) 2'30
from Folksong Arrangements, Vol. 4 (1957) (*Boosey & Hawkes*)

PRITCHARD, Deborah (b. 1977)

- [17] **The World** (2021) (*text: Henry Vaughan*) (*Manuscript*) WORLD PREMIÈRE RECORDING 4'07

FRANCES-HOAD, Cheryl (b. 1980)

- [18] **Lament** (2012) (*text: Andrew Motion*) (*Chester Music*)

3'23

WALLEN, Errollyn (b. 1958)

- [19] **Peace on Earth** (2006) (*text: Errollyn Wallen*) (*Edition Peters*)

3'08

TT: 63'33

Ruby Hughes soprano

Huw Watkins piano

Instrumentarium:

Grand Piano: Steinway D

*Come back in tears,
O memory, hope, love of finished years.*

Tears, memory, hope, love: there was nothing accidental about Huw Watkins's decision to make Christina Rossetti's poem *Echo* the starting point of his latest song cycle for Ruby Hughes. Echoes call and resound across these five songs; they permeate the atmosphere, surrounding everything that follows with new, unforced depths of meaning. For a composer, like Watkins, who is also an active performer, it's impossible not to be aware of the way composers echo each other across time, or how two performers with a particularly close musical relationship reflect and enrich the other's creativity.

Especially when one of those performers has a voice like Ruby Hughes's. Watkins heard her for the first time while working on his 2012 opera *In the Locked Room*, with David Harsent (the poet whose *Baby Blue* provides the final song of *Echo*). 'I'd heard a clip of her singing a Britten folk song setting, and I was just so struck by her voice. It's pure, but not in a choirboy way – there's something about the purity, the perfect intonation, and her musical intelligence, combined with her willingness to sing unusual repertoire, to commission new things.' Hughes created the role of Ella in *In the Locked Room*, and an orchestral song-cycle – *Remember* – followed in 2014.

The performer-composer chemistry was immediate and mutual. Watkins's vocal writing, says Hughes, is 'intensely lyrical, full of feeling and heartfelt in the way that folk songs are. It's intellectual, but it's also very spiritual – the left and the right sides of the brain are both fully active.' It takes on an additional dimension when the pair come together as recitalists. 'I just get an extraordinary feeling from the way he plays', says Hughes. 'It feels like he's improvising – like he's rediscovering the music. The way that he listens to harmonies is almost compositional.'

When we perform together it just feels very, very easy – but also spontaneous.'

And yet *Echo*, inescapably, is a work centred on melancholy – on transience, remembrance, and in the final song (this recital's darkest point) a numbed cry of inconceivable loss. Was that a joint decision? 'We talked about the texts', says Watkins, and one shared echo was the choice of poems by Rossetti and Philip Larkin (both of whom featured in *Remember*). But the new cycle – a commission from Carnegie Hall and the Presteigne Festival, premièred in New York in October 2017 – has its own distinctive emotional centre.

'*Echo* is really very much about grief, different types of sadness, ending in this really searing thing – this David Harsent poem about a mother with her dead child', says Watkins. 'It puts the rest of it into perspective, I think. That's partly my nature – to be a little bit interested in that sort of thing. But also Ruby's voice seemed so beautifully suited to expressing those sorts of feelings – not in a cloying way, but very unaffected.'

'I knew his music, and I trusted his music, and I knew that he'd write something really impactful', says Hughes. 'So he went to town, choosing poems that he really wanted to set at that time in his life. It's a really interesting combination of songs. The Rossetti setting is almost like Bach in a way – there's a reconciliation of loss and grief, and it's just intensely beautiful. I love the idea that she's looking back on her love, who's not with her anymore. And I thought about the way that composers look back on the canon of music, and which composers have really influenced them. There's an echo there; something to think about and muse upon.'

The rest of the programme reflects that idea and that process. Benjamin Britten is an enduring presence for any British songwriter (and singer). But we hear his voice, initially, at one remove, in three of the Bach realisations that he created for the 1969 Aldeburgh Festival. Few composers have had a more lasting influence on their successors than Bach, and in pairing each song with a single movement from

Bach's solo keyboard suites and partitas Hughes and Watkins hope to capture something of that sense of timelessness – or more accurately, an emotional connection that transcends time. 'I feel like there's something very nostalgic about hearing Bach on the piano', says Hughes. 'There's something very reflective about these pieces: they allow for the listener to be at one with however they happen to be feeling. There's so much space in the music.'

'I know that Huw's been heavily influenced by Britten, and Britten by Bach', she adds – and Watkins, too, was keen to include some of Britten's folk settings, spanning the period 1941 (*I wonder as I wander*) to 1976 (*Dafydd y Garreg Wen* – a nod to Watkins's and Hughes's shared Welsh heritage). 'I knew we were going to be recording in Potton Hall, and there's something lovely about going up to Suffolk, and doing those songs', says Watkins. 'It feels like the right place.' Music is in the air, as Elgar might have said. 'I also wanted to have some Purcell, because his influence is huge', comments Hughes. 'We've taken Thomas Adès's and Tippett's realisations. I love how Adès has incorporated the whole spectrum of the piano. He's really gone very deep into the bass of the piano, and high up too. Tippett, I think, stayed very loyal to the original of *Music for a While* – I prefer his version to Britten's, actually.'

Finally comes a sequence of three songs by living British colleagues who are known to – and admired by – both artists. Deborah Pritchard's piece was written for Hughes: 'I find her whole sound world – her approach to harmony, especially – intensely interesting. I asked her if she would write something else for me, and *The World* is now going to form part of a song cycle.' Cheryl Frances-Hoad's *Lament* (2012), to words by Andrew Motion, was originally composed for the mezzo Jennifer Johnston, but Hughes sensed an immediate connection with *Echo*. 'Cheryl and Huw are really kindred spirits – they both adore each other's music', she says. 'This particular song really grabbed me, primarily because there was

something about the piano writing that echoes Britten. It's entirely original, but I can feel that she felt his influence, and Huw felt that as well.'

'And Errollyn Wallen, again, is heavily influenced by folk music, but her influences are very far-reaching – her brother Byron is an amazing jazz trumpeter. I love the fact that she doesn't really fit into a genre.' Yet *Peace on Earth* (2006) is part of a very specific tradition – a Christmas carol that finds hope in the bleakness of winter, and whose lucid, endlessly evocative textures evoke the music of Britten, Purcell, Watkins and (as Wallen herself has suggested) Bach. Echoes repeat, but echoes also transform. Wallen's final fade to silence doesn't so much set an end to the programme, as bring it full circle.

*And grace falls down on me
Peace on Earth...*

© Richard Bratby 2022

Recipient of a Borletti-Buitoni Trust Award and shortlisted for a 2014 Royal Philharmonic Society Music Award, **Ruby Hughes** is also a former BBC New Generation Artist. On the opera stage she has performed at the Theater an der Wien as Roggiero in *Tancredi* conducted by René Jacobs and 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, Schwetzinger 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). She performs regularly with many of the UK and Europe's leading symphony and baroque orchestras.

Ruby Hughes has broadcast and recorded extensively, and has sung under many

leading conductors; she is also a keen recitalist working particularly closely with pianist Joseph Middleton. A champion of women composers, she recorded 'Heroines of Love and Loss' (BIS-2248), with lutenist Jonas Nordberg and cellist Mime Brinkmann, 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 the Minnesota Orchestra conducted by Osmo Vänskä, a disc of songs for soprano and orchestra by Mahler and Berg and Rhian Samuel's monodrama *Clytemnestra*, and 'Renewal', an album with the United Strings of Europe featuring Osvaldo Golijov's Three Songs for soprano and orchestra.

www.rubyhughes.com

Composer and pianist **Huw Watkins** is in demand with ensembles including the BBC orchestras, Britten Sinfonia and the London Sinfonietta. Strongly committed to the performance of new music, he has given the first performances of many works, including piano concertos by Tansy Davies, John Woolrich and Michael Zev Gordon. Huw Watkins has established strong partnerships with Mark Padmore, Ruby Hughes, Ben Goldsneider, Carolyn Sampson, Tamsin Waley-Cohen, the cellist Paul Watkins (his brother) and the Emerson String Quartet. In the UK he has appeared at the Wigmore Hall, as well as in Aldeburgh, Hay and Petworth Festivals, the Sage in Newcastle and in Cambridge. Internationally he has performed in Canada, Germany (including at the Heimbach Festival), Italy, Mexico, the Netherlands and in the USA (including at the Lincoln Center).

Huw Watkins teaches at the Royal Academy of Music. He has been composer-in-association with BBC National Orchestra of Wales, and composer-in-residence at the Two Moors Festival and at Wigmore Hall. He was awarded the Chamber Music Society of Lincoln Center's Elise L. Stoeger Prize in 2016 and an MBE for services to music in 2021.

*Come back in tears,
O memory, hope, love of finished years.
(In Tränen kehr zurück,
O Erinn'rung, Hoffnung, fernes Liebesglück.)*

Tränen, Erinnerung, Hoffnung, Liebe: Huw Watkins' Entscheidung, Christina Rossettis Gedicht *Echo* zum Ausgangspunkt seines neuesten Liederzyklus für Ruby Hughes zu machen, war nicht zufällig. Echos hallen in sämtlichen fünf Liedern nach; sie prägen die Stimmung und umgeben alles, was folgt, mit neuer, unerwungener Bedeutungstiefe. Ein auch als Interpret so aktiver Komponist wie Watkins ist sich natürlich bewusst, wie Komponisten über die Zeiten hinweg Echos auslösen, oder wie zwei Interpreten mit einer besonders engen musikalischen Beziehung die Kreativität des anderen widerspiegeln und bereichern.

Vor allem, wenn einer dieser Interpreten eine Stimme hat wie die von Ruby Hughes. Watkins hörte sie zum ersten Mal während der Arbeit an seiner 2012 entstandenen Oper *In the Locked Room* mit David Harsent (dem Dichter, dessen *Baby Blue* das Schlusslied von *Echo* bildet). „Ich hörte sie in einer Volksliedbearbeitung von Britten und war von ihrer Stimme einfach so beeindruckt. Sie ist rein, aber nicht wie die eines Chorknaben – ihre Reinheit hat etwas ganz Besonderes, ebenso wie ihre perfekte Intonation, ihre musikalische Intelligenz, kombiniert mit ihrer Bereitschaft, ungewöhnliches Repertoire zu singen und neue Sachen in Auftrag zu geben“. Hughes kreierte die Rolle der Ella in *In the Locked Room*, und 2014 folgte der Orchesterliedzyklus *Remember*.

Die Chemie zwischen Interpretin und Komponist stimmte sofort, und das auf beiden Seiten. Watkins' Vokalstil, so Hughes, ist „hochlyrisch, gefühlvoll und von Herzen kommend, so wie Volkslieder es sind. Er ist intellektuell, aber auch sehr spirituell – linke und rechte Gehirnhälften sind gleichermaßen aktiv“. Eine zusätz-

liche Dimension erhält das Ganze, wenn die beiden gemeinsame Liederabende geben. „Die Art und Weise, wie er spielt, finde ich einfach außerordentlich“, erzählt Hughes. „Es wirkt, als ob er improvisiert, als ob er die Musik neu entdeckt. Gleichsam komponierend lauscht er den Harmonien. Wenn wir zusammen musizieren, fühlt sich das einfach sehr, sehr mühelos an – aber auch spontan.“

Und doch ist *Echo* zwangsläufig ein Werk, in dessen Mittelpunkt die Melancholie steht – Vergänglichkeit, Erinnerung und, im letzten Lied (dem düstersten Moment des Albums), ein erstarrter Schrei angesichts unvorstellbaren Verlusts. War das eine gemeinsame Entscheidung? „Wir haben über die Texte gesprochen“, sagt Watkins, und wir waren uns einig, Gedichte von Rossetti und Philip Larkin (die beide auch in *Remember* vorkommen) auszuwählen. Gleichwohl hat der neue Zyklus – ein Auftragswerk der Carnegie Hall und des Presteigne Festivals, das im Oktober 2017 in New York uraufgeführt wurde – sein eigenes, unverwechselbares emotionales Zentrum.

„In *Echo* geht es wirklich vor allem um Trauer, um verschiedene Arten von Traurigkeit, und es endet mit diesem wahrlich erschütternden Stück – einem Gedicht von David Harsent über eine Mutter mit ihrem toten Kind“, erklärt Watkins. „Ich glaube, es sorgt für die rechte Perspektive. Das liegt zum Teil in meiner Natur – ich habe schon Interesse an solchen Dingen. Aber auch Rubys Stimme schien so wunderbar geeignet, dieser Art von Gefühlen Ausdruck zu verleihen – nicht auf eine süßliche Weise, sondern sehr ungekünstelt“.

„Ich kannte seine Musik und vertraute ihr, und ich wusste, dass er etwas wirklich Eindrucksvolles schreiben würde“, sagt Hughes. „Also stürzte er sich in die Arbeit und wählte Gedichte aus, die er in dieser Zeit seines Lebens tatsächlich vertonen wollte. Es ist eine wirklich interessante Kombination von Liedern. Die Rossetti-Vertonung ist in gewisser Weise fast wie Bach – Verlust und Trauer werden aufgehoben, und es ist einfach wunderschön. Ich liebe die Vorstellung, dass sie auf ihren

Liebsten zurückblickt, der von ihr gegangen ist. Und ich dachte daran, wie Komponisten auf den musikalischen Kanon zurückblicken, und welche Komponisten sie wirklich beeinflusst haben. Da gibt es eine Art Echo; Stoff zum Nachdenken und Sinnieren“.

Das übrige Programm spiegelt diesen Gedanken und diesen Vorgang wider. Benjamin Britten ist für jeden britischen Liedkomponisten (und Sänger) allgegenwärtig. Aber wir hören seine Stimme zunächst nur indirekt, in drei der Bachbearbeitungen, die er 1969 für das Aldeburgh Festival schuf. Wenige Komponisten haben ihre Nachfolger so nachhaltig beeinflusst wie Bach, und indem sie jedem Lied einen einzelnen Satz aus Bachs Solo-Klaviersuiten und -partiten an die Seite stellen, möchten Hughes und Watkins etwas von diesem Gefühl der Zeitlosigkeit einfangen – oder besser gesagt, eine emotionale, die Zeiten überwindende Verbindung herstellen. „Bach auf dem Klavier zu hören, hat für mich etwas sehr Nostalgisches“, sagt Hughes. „Diese Stücke haben etwas sehr Reflektiertes: Sie erlauben es dem Zuhörer, ganz eins zu werden mit ihren Emotionen. Es gibt so viel Raum in dieser Musik“.

„Ich weiß, dass Huw stark von Britten und Britten von Bach beeinflusst wurde“, fügt sie hinzu – und auch Watkins selber legte Wert auf einige von Brittens Volksliedbearbeitungen der Jahre 1941 (*I wonder as I wander*) bis 1976 (*Dafydd y Garreg Wen* – eine Anspielung auf die gemeinsame walisische Herkunft von Watkins und Hughes). „Ich wusste, dass wir in Potton Hall aufnehmen würden, und es ist eine schöne Vorstellung, nach Suffolk zu fahren und diese Lieder einzuspielen“, sagt Watkins. „Es fühlt sich an wie der richtige Ort“. Musik liegt in der Luft, wie Elgar gesagt haben würde. „Ich wollte auch etwas Purcell dabei haben, denn sein Einfluss ist enorm“, ergänzt Hughes. „Wir haben uns für Bearbeitungen von Thomas Adès und Tippett entschieden. Ich liebe es, wie Adès das gesamte Spektrum des Klaviers einbezieht. Er geht wirklich sehr tief in den Bass des Klaviers, aber auch in die Höhe. Tippett hat sich meiner Meinung nach eng an das Original von *Music for a While*

gehalten – ich ziehe seine Fassung derjenigen Brittens sogar vor.“

Zu guter Letzt erklingen drei Lieder lebender britischer Kolleginnen, die beide Künstler kennen – und bewundern. Das Stück von Deborah Pritchard wurde für Hughes komponiert: „Ich finde ihre ganze Klangwelt – vor allem ihren Umgang mit Harmonik – äußerst interessant. Ich habe sie gefragt, ob sie noch etwas anderes für mich schreiben könne, und *The World* wird nun Teil eines Liederzyklus sein“. Cheryl Frances-Hoads *Lament* (2012) nach einem Text von Andrew Motion wurde ursprünglich für die Mezzosopranistin Jennifer Johnston komponiert, aber Hughes spürte einen direkten Zusammenhang mit *Echo*. „Cheryl und Huw sind wirklich Seelenverwandte voll gegenseitiger Bewunderung für ihre Musik“, sagt sie. „Dieses Lied hat es mir wirklich angetan, vor allem weil der Klaviersatz auf eigentümliche Weise an Britten erinnert. Er ist ganz und gar eigenständig, aber ich spüre, dass sie seinen Einfluss gespürt hat, und Huw hat das auch gespürt“.

„Auch Errollyn Wallen ist stark von der Volksmusik beeinflusst, aber ihre Einflüsse sind sehr weitreichend – ihr Bruder Byron ist ein erstaunlicher Jazztrompeter. Ich mag es, dass sie nicht wirklich in ein Genre passt. *Peace on Earth* (2006) steht jedoch in einer ganz bestimmten Tradition – ein Weihnachtslied, das in der Rauheit des Winters Hoffnung findet und dessen klare, ungemein suggestive Texturen an die Musik von Britten, Purcell, Watkins und (wie Wallen selbst sagt) Bach denken lassen. Echos wiederholen sich, aber Echos verwandeln sich auch. Wallens abschließende Stille beendet das Programm nicht nur, sondern schließt auch den Kreis.

And grace falls down on me

Peace on Earth ...

(Und Gnade sinkt herab auf mich

Friede auf Erden ...)

Die Sopranistin **Ruby Hughes**, Preisträgerin des Borletti-Buitoni Trust Award, war BBC New Generation Artist und wurde 2014 für den Royal Philharmonic Society Music Award nominiert. Auf der Opernbühne war sie am Theater an der Wien als Roggiero in *Tancredi* unter der Leitung von René Jacobs und als Fortuna in *L'Incoronazione di Poppea* zu erleben. 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 Schwetzinger Festspielen, an der Scottish Opera und der Opéra de Toulon sowie in Jonathan Millers szenischer Aufführung von Bachs *Matthäus-Passion* am National Theatre in London. Regelmäßig tritt sie mit führenden britischen und europäischen Symphonie- und Barockorchestern auf.

Ruby Hughes hat zahlreiche Rundfunkaufnahmen und Aufnahmen vorgelegt und unter vielen führenden Dirigenten gesungen; darüber hinaus ist sie eine passionierte Liedersängerin, die insbesondere mit dem Pianisten Joseph Middleton zusammenarbeitet. Sie setzt sich sehr für Musik von Komponistinnen ein und hat mit dem Lautenisten Jonas Nordberg und der Cellistin Mime Brinkmann das Album „Heroines of Love and Loss“ (BIS-2248) aufgenommen, das von *Gramophone* als „Editor's Choice“ ausgewählt und mit einem „Diapason d'or“ ausgezeichnet wurde. Bei BIS ist sie außerdem in Mahlers Zweiter Symphonie mit dem Minnesota Orchestra unter der Leitung von Osmo Vänskä zu hören, auf einem Album mit Liedern für Sopran und Orchester von Mahler und Berg sowie Rhian Samuels Monodram *Clytemnestra* und auf „Renewal“, einem Album der United Strings of Europe, das u.a. die Drei Lieder für Sopran und Orchester von Osvaldo Golijov enthält.

www.rubyhughes.com

Der Komponist und Pianist **Huw Watkins** ist ein gefragter Guest von Ensembles wie den Orchestern der BBC, der Britten Sinfonia und der London Sinfonietta. Er engagiert sich sehr für die Aufführung neuer Musik und hat zahlreiche Werke uraufgeführt, darunter Klavierkonzerte von Tansy Davies, John Woolrich und Michael Zev Gordon. Enge Partnerschaften verbinden Huw Watkins mit Mark Padmore, Ruby Hughes, Ben Goldsneider, Carolyn Sampson, Tamsin Waley-Cohen, dem Cellisten Paul Watkins (seinem Bruder) und dem Emerson String Quartet. In Großbritannien ist er in der Wigmore Hall sowie bei den Festivals von Aldeburgh, Hay und Petworth, im Sage in Newcastle und in Cambridge aufgetreten. International konzertierte er in Kanada, Deutschland (u.a. beim Heimbach Festival), Italien, Mexiko, den Niederlanden und den USA (u.a. im Lincoln Center).

Huw Watkins lehrt an der Royal Academy of Music. Er war Composer-in-Association des BBC National Orchestra of Wales und Composer-in-Residence beim Two Moors Festival und in der Wigmore Hall. 2016 erhielt er den Elise L. Stoeger-Preis der Chamber Music Society des Lincoln Center, 2021 wurde er für seine Verdienste um die Musik in den Orden des British Empire (MBE) aufgenommen.

*Come back in tears,
O memory, hope, love of finished years.
(Reviens en larmes,
Ô mémoire, espoir; amour des années révolues.)*

Larmes, mémoire, espoir, amour : ce n'est pas par hasard que Huw Watkins a décidé de faire du poème *Echo* de Christina Rossetti le point de départ de son dernier cycle de mélodies composé pour Ruby Hughes. Les échos appellent et résonnent à travers ces cinq mélodies : ils imprègnent l'atmosphère, entourant tout ce qui suit d'une profondeur nouvelle et imprévue. Pour un compositeur comme Watkins, qui est également un interprète actif, il est impossible de ne pas être conscient de la façon dont les compositeurs se font écho à travers le temps ou de la manière dont deux interprètes ayant une relation musicale particulièrement étroite reflètent et enrichissent la créativité de l'autre.

Surtout quand l'un de ces interprètes possède une voix comme celle de Ruby Hughes. Watkins l'a entendue pour la première fois alors qu'il travaillait sur son opéra composé en 2012, *In the Locked Room*, avec David Harsent (l'auteur de *Baby Blue*, la dernière mélodie d'*Echo*). « J'avais entendu un clip d'elle où elle chantait l'adaptation de Britten d'une chanson folklorique et j'ai été frappé par sa voix. Elle est pure, mais pas à la manière d'un enfant choriste – il y a quelque chose dans cette pureté, cette intonation parfaite et son intelligence musicale, combinée à sa volonté de chanter un répertoire inhabituel, de commander de nouvelles choses. » Hughes a créé le rôle d'Ella de *In the Locked Room* et un cycle de mélodies avec orchestre, *Remember*, a suivi en 2014.

L'alchimie entre l'interprète et le compositeur a été immédiate et mutuelle. L'écriture vocale de Watkins, dit Hughes, est « intensément lyrique, pleine de sentiments et sincère comme le sont les chansons folks. C'est intellectuel, mais c'est

aussi très spirituel – les côtés gauche et droit du cerveau sont tous deux pleinement actifs. » Le duo prend une dimension supplémentaire lorsqu'il se produit en récital. « La façon dont il joue me procure une sensation extraordinaire, dit Hughes. On a l'impression qu'il improvise, qu'il redécouvre la musique. La façon dont il écoute l'harmonie est presque compositionnelle. Lorsque nous jouons ensemble, cela semble très, très facile – mais aussi spontané. »

Et pourtant, *Echo* est inévitablement une œuvre axée sur la mélancolie - sur la fugacité, le souvenir et, dans la dernière mélodie (le point le plus sombre de ce récital), un cri engourdi devant une perte incommensurable. S'agissait-il d'une décision commune ? « Nous avons discuté des textes », déclare Watkins, et le choix de poèmes de Rossetti et de Philip Larkin (tous deux présents dans *Remember*) a constitué un écho commun. Mais le nouveau cycle – une commande du Carnegie Hall et du Presteigne Festival et créé à New York en octobre 2017 – a son propre centre émotionnel distinct.

« *Echo* est vraiment très axé sur le deuil, sur les différents types de tristesse et se termine par cette chose vraiment déchirante, ce poème de David Harsent sur une mère et son enfant mort, explique Watkins. Cela met le reste en perspective, je pense. C'est en partie ma nature – être un peu intéressé par ce genre de choses. Mais aussi, la voix de Ruby semblait si bien adaptée à l'expression de ce genre de sentiments – pas d'une manière larmoyante, mais plutôt sans affectation. »

« Je connaissais sa musique, j'avais confiance en lui, et je savais qu'il écrirait quelque chose de très marquant, dit Hughes. Il s'est donc mis au travail, choisissant des poèmes qu'il voulait vraiment utiliser à ce moment de sa vie. C'est une combinaison de mélodies vraiment intéressante. La version de Rossetti est presque comme Bach d'une certaine manière – il y a une réconciliation face à la perte et au chagrin, et c'est tout simplement intensément beau. J'aime l'idée qu'elle se remémore son amour, qui n'est plus avec elle. Et j'ai pensé à la façon dont les com-

positeurs considèrent le canon de la musique, et quels compositeurs les ont vraiment influencés. Il y a là un écho, quelque chose qui donne à réfléchir et à méditer. »

Le reste du programme reflète cette idée et ce processus. Benjamin Britten est une présence incontournable pour tout auteur-compositeur (et chanteur) britannique. Mais nous entendons sa voix, initialement, à distance, dans trois des réalisations de Bach qu'il a créées pour le Festival d'Aldeburgh de 1969. Peu de compositeurs ont exercé une influence plus durable sur leurs successeurs que Bach, et en associant chaque mélodie à un mouvement isolé de ses suites pour clavecin seul et de ses partitas, Hughes et Watkins espèrent capturer quelque chose de ce sentiment d'intemporalité – ou plus exactement, un lien émotionnel qui transcende le temps. « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très nostalgique à entendre Bach au piano, dit Hughes. Il y a quelque chose de très réfléchi dans ces pièces : elles permettent à l'auditeur de ne faire qu'un avec ce qu'il ressent. Il y a tellement d'espace dans la musique. »

« Je sais que Huw a été fortement influencé par Britten, et Britten par Bach », ajoute-t-elle, et Watkins, lui aussi, tenait à inclure certains des arrangements folkloriques de Britten réalisés entre 1941 (*I wonder as I wander*) et 1976 (*Dafydd y Garreg Wen* – un clin d'œil à l'héritage gallois commun de Watkins et de Hughes). « Je savais que nous allions enregistrer à Potton Hall, et il y a quelque chose d'agréable dans le fait d'aller dans le Suffolk et d'y chanter ces mélodies, dit Watkins. C'est l'endroit idéal. » La musique est dans l'air, comme l'aurait dit Edward Elgar. « Je voulais aussi avoir un peu de Purcell, car son influence est énorme, commente Hughes. Nous avons pris les réalisations de Thomas Adès et de Tippett. J'adore la façon dont Adès a incorporé tout le spectre du piano. Il est allé très loin dans les basses du piano ainsi que dans les aigus. Tippett, je pense, est resté très fidèle à l'original de *Music for a While* – en fait, je préfère sa version à celle de Britten. »

Vient enfin une séquence de trois mélodies composées par des collègues britan-

niques contemporains que les deux musiciens connaissent et admirent. La pièce de Deborah Pritchard a été composée pour Hughes : « Je trouve tout son univers sonore – son approche de l’harmonie, en particulier – intensément intéressant. Je lui ai demandé si elle voulait composer autre chose pour moi, et *The World* va maintenant faire partie d’un cycle de mélodies. » *Lament* (2012) de Cheryl Frances-Hoad, sur un texte d’Andrew Motion, a été composé à l’origine pour la mezzo Jennifer Johnston mais Hughes a senti une connexion immédiate avec *Echo*. « Cheryl et Huw sont vraiment des âmes sœurs – ils adorent tous deux la musique de l’autre, dit-elle. Cette mélodie en particulier m’a vraiment interpellée, principalement parce qu’il y a quelque chose dans l’écriture du piano qui fait écho à Britten. C’est tout à fait original, mais je peux sentir qu’elle a ressenti son influence, et Huw aussi. »

« Et Errollyn Wallen, encore une fois, est fortement influencée par la musique folklorique, mais ses influences sont très étendues – son frère Byron est un trompettiste de jazz extraordinaire. J’aime le fait qu’elle n’entre pas vraiment dans un genre. » Pourtant, *Peace on Earth* (2006) s’inscrit dans une tradition très spécifique – un chant de Noël qui trouve de l’espoir dans la morosité de l’hiver, et dont les textures lucides et infiniment évocatrices évoquent la musique de Britten, Purcell, Watkins et, comme Wallen l’a elle-même suggéré, Bach. Les échos se répètent, mais les échos se transforment aussi. Le fondu au silence final de Wallen ne met pas tant un terme au programme qu’il boucle la boucle.

*And grace falls down on me
Peace on Earth...
(Et la grâce s’abat sur moi
Paix sur terre...)*

© Richard Brathy 2022

Lauréate du Borletti-Buitoni Trust Award et sélectionnée pour le Royal Philharmonic Society Music Award 2014, **Ruby Hughes** est également une ancienne artiste de la BBC New Generation. À l'opéra, elle s'est produite au Theater an der Wien à Vienne dans les rôles de Roggiero de *Tancredi* dirigé par René Jacobs et celui de Fortuna de *L'Incoronazione di Poppea*. Elle a chanté des rôles importants au Festival d'Aix-en-Provence, au Festival de Buxton, au Festival international d'Édimbourg, au Festival Handel de Londres, à l'English National Opera, au Garsington Opera, au Musikfestspiele Potsdam, au Schwetzinger Festspiele, au Scottish Opera et à l'Opéra de Toulon, ainsi que dans la production saluée de Jonathan Miller de la *Passion selon saint Matthieu* de Bach au National Theatre (Londres). Elle chante régulièrement avec les principaux orchestres symphoniques et baroques du Royaume-Uni et d'Europe.

En plus de ses nombreux enregistrements, Ruby Hughes est également une présence régulière à la radio et a chanté sous la direction de nombreux chefs d'orchestre de premier plan. Elle se produit également régulièrement en récital et travaille en étroite collaboration avec le pianiste Joseph Middleton. Soucieuse de mettre en valeur la musique de compositrices, elle a enregistré « Heroines of Love and Loss » [BIS-2248] en compagnie du luthiste Jonas Nordberg et de la violoncelliste Mime Brinkmann, un enregistrement qui a été sélectionné par le magazine *Gramophone* en tant qu'« Editor's Choice » et qui a reçu un Diapason d'or. Chez BIS, elle apparaît également sur un enregistrement de la Deuxième Symphonie de Gustav Mahler avec l'Orchestre du Minnesota dirigé par Osmo Vänskä [BIS-2296]. Enfin, elle a enregistré un récital de lieder pour soprano et orchestre de Mahler et d'Alban Berg en compagnie du monodrame *Clytemnestra* de Rhian Samuel [BIS-2408], ainsi que « Renewal » [BIS-2549], réalisé en compagnie des United Strings of Europe et qui inclut notamment *Three Songs* pour soprano et orchestre d'Osvaldo Golijov.

www.rubyhughes.com

Le compositeur et pianiste **Huw Watkins** est très demandé par des ensembles tels que les orchestres de la BBC, le Britten Sinfonia et le London Sinfonietta. Fortement engagé dans l'interprétation de la musique nouvelle, il a assuré les créations de nombreuses œuvres dont les concertos pour piano de Tansy Davies, John Woolrich et Michael Zev Gordon. Huw Watkins a établi de solides partenariats avec Mark Padmore, Ruby Hughes, Ben Goldsneider, Carolyn Sampson, Tamsin Waley-Cohen, le violoncelliste Paul Watkins (son frère) ainsi que le quatuor à cordes Emerson. Au Royaume-Uni, il s'est produit au Wigmore Hall ainsi qu'aux festivals d'Aldeburgh, de Hay et de Petworth, au Sage de Newcastle et à Cambridge. Sur le plan international, il s'est produit au Canada, en Allemagne (notamment au festival Heimbach), en Italie, au Mexique, aux Pays-Bas et aux États-Unis (notamment au Lincoln Center).

En 2022, Huw Watkins enseignait à la Royal Academy of Music. Il a été compositeur associé à l'Orchestre national du Pays de Galles de la BBC et compositeur en résidence au Two Moors Festival et au Wigmore Hall. Il a reçu le prix Elise L. Stoeger de la Chamber Music Society of Lincoln Center en 2016 et l'Ordre de l'Empire britannique pour services rendus à la musique en 2021.

Johann Sebastian Bach

② Gedenke doch, mein Geist, zurücke

Gedenke doch, mein Geist, zurücke
Ans Grab und an den Glockenschlag,
Da man mich zur Ruh begleiten,
Auf dass ich klüglich sterben mag.
Schreib dieses Wort in Herz und Brust:
Gedenke, dass du sterben mußt.

Text: anon.

Remember then, my soul, and ponder

Remember then, my soul, and ponder
On the grave and on the tolling bell,
When I am taken to my rest,
So that I may die with prudence.
Write these words in heart and breast:
Remember that you too must die.

④ Komm, süßer Tod

Komm, süßer Tod, komm sel'ge Ruh!
Komm, und füre mich in Friede,
Weil ich der Welt bin müde,
Ach komm! ich wart auf dich,
Komm bald und füre mich,
Drück mir die Augen zu.
Komm, sel'ge Ruh!

Komm, süßer Tod, komm sel'ge Ruh!
Ich will nun Jesum sehen
Und bei den Engeln stehen.
Es ist ja nur vollbracht,
Welt, darum gute Nacht,
Mein' Augen schließ' ich zu.
Komm, sel'ge Ruh!

Text: anon.

Come, sweet death

Come, sweet death, come blessed rest!
Come and lead me to peace
For I am weary of this world,
Oh come! I wait for you,
Come soon and lead me,
Close my eyes.
Come, blessed rest!

Come, sweet death, come blessed rest!
I will now meet my Jesus
And stand beside the angels.
For now it is fulfilled,
So World, I bid good night,
My eyes, I close them shut.
Come, blessed rest!

6 Liebster Herr Jesu

Liebster Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange,
Komm doch und nimm mich, wenn dir es gefällt,
Von der beschwerlichen, angstvollen Welt,
Komm doch, Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange.

Es ist genug, Herr, darum komm zu erlösen
Meine bedrängete Seele vom Bösen,
Ich bin von Klagen und Seufzen so matt,
Und meine bitteren Tränen so satt,
Komm doch, Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange.

Text: Christian Weselovius

Dearest Lord Jesus

Dearest Lord Jesus, where do you linger?
Come, I grow so afraid here on earth.
Come and take me, if it should please you,
From the troublesome, frightening world.
Come, Lord Jesus, where do you linger?
Come, I grow so afraid here on earth.

It is enough, Lord, so come to redeem
My oppressed soul from evil;
I am tired of moans and of sighs
And weary of my bitter tears.
Come, Lord Jesus, where do you linger?
Come, I grow so afraid here on earth.

Huw Watkins

Echo

7 I. Echo

Come to me in the silence of the night;
Come in the speaking silence of a dream;
Come with soft rounded cheeks and eyes as bright
As sunlight on a stream;
Come back in tears,
O memory, hope, love of finished years.

Oh dream how sweet, too sweet, too bitter sweet,
Whose wakening should have been in Paradise,
Where souls brimfull of love abide and meet;
Where thirsting longing eyes
Watch the slow door
That opening, letting in, lets out no more.

Yet come to me in dreams, that I may live
My very life again tho' cold in death:
Come back to me in dreams, that I may give
Pulse for pulse, breath for breath:
Speak low, lean low,
As long ago, my love, how long ago.

Text: Christina Rossetti (1830–94)

For each beloved hour
Sharp pittances of years,
Bitter contested farthings
And coffers heaped with tears.

Text: Emily Dickinson (1830–86)

9 III. If grief could burn out

*Text: Philip Larkin (1922–85)
(not included for copyright reasons)*

10 IV. When you are old

When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;

And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.

Text: William Butler Yeats (1865–1939)

8 II. For each ecstatic instant

For each ecstatic instant
We must an anguish pay
In keen and quiv'ring ratio
To the ecstasy.

11 V. Baby blue

*Text: David Harsent (b. 1942)
(not included for copyright reasons)*

Henry Purcell

12 By beauteous softness

By beauteous softness mix'd with majesty,
An empire over ev'ry heart she gains;
And from her awful pow'r, none would be free,
She with such sweetness and such justice reigns.

*Text: Thomas Shadwell (c. 1642–92),
adapted by Purcell*

13 Music for a while

Music for a while
Shall all your cares beguile:
Wond'ring how your pains were eas'd
And disdaining to be pleas'd
Till Alecto free the dead
From their eternal bands,
Till the snakes drop from her head,
And the whip from out her hands.
Music for a while...

Text: John Dryden (1631–1700)

Trad. arr. Benjamin Britten

14 I wonder as I wander

I wonder as I wander out under the sky,
How Jesus our Saviour did come for to die.
For poor or'n'ry people like you and like I,
I wonder as I wander out under the sky.

When Mary birthed Jesus 'twas in a cow stall,
With wise men and shepherds and farmers and all.
On high from God's heaven the star's light did fall,
And the promise of the ages it did then recall.

If Jesus had wanted for any wee thing,
A star in the sky, or a bird on the wing;
Or all of God's angels in heav'n for to sing,
He surely could've had it for he was the King!

*Text: John Jacob Niles (1892–1980) (after trad.).
© 1934 G. Schirmer Inc. Printed by permission of
Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen.*

15 Dafydd y Garreg Wen

‘Cariwch’, medd Dafydd, ‘fy nhelyn i mi,
Ceisiaf cyn marw roi tân arni hi.
Codwch fy nwylo i gyraedd y tant;
Dwu a’ch bendithio, fy ngweddw a’m plant.’

‘Llifai’r alawon o’r tannau yn lli,
Melys oedd ceinciau fy nhelyn i mi.
Nid oes a erys o’r afiaith a’r tân;
Gwyddod yr awen, a thawodd y gân.’

‘Neithiwr mi glywais lais angel fel hyn:
“Dafydd, tyrd adref, a chana trwy’r glyn!”
Delyn fy mebyd, ffarwel i dy dant.
Dwu a’ch bendithio, fy ngweddw a’m plant.’

Text: John Ceiriog Hughes (1832–87)

‘Bring me my harp’, called David,
‘So that I may play it ere I pass away.
Place my hands upon the strings.
May God bless my widow and my family.’

‘Tunes once flowed from the strings to the sea –
Sweetly in the air, but no longer.
No fire remains within me, no exuberance,
My muse, my playing and my sing are fading.’
‘Last night, in my dream, an angel told me:
“David, come, play as you pass through the valley.”
For the last time the harp sounds in my hands.
May God bless my widow and my family.’

16 How sweet the answer (The Wren)

How sweet the answer Echo makes
To Music at night,
When, roused by lute or horn, she wakes,
And far away, o'er lawns and lakes,
Goes answering light!

Yet Love hath echoes truer far,
And far more sweet,
Than e'er beneath the moonlight's star,
Of horn or lute, or soft guitar,
The songs repeat.

'Tis when the sigh, in youth sincere,
And only then
The sigh that's breathed for one to hear,
Is by that one, that only dear,
Breath'd back again!

Text: Thomas Moore (1779–1852)

Deborah Pritchard

17 The World

I saw Eternity the other night,
Like a great ring of pure and endless light,
All calm, as it was bright;
And round beneath it, Time in hours, days, years,
Driv'n by the spheres
Like a vast shadow mov'd; in which the world
And all her train were hurl'd.

Text: Henry Vaughan (1621–95)

Cheryl Frances-Hoad

18 Lament

*Text: Andrew Motion (b. 1952)
(not included for copyright reasons)*

Errollyn Wallen

19 Peace on Earth

Peace on Earth
And snow falls down on me,
Peace on Earth.
The night is dark and soft,
Peace on Earth.
The lights that sparkle in the square,
The smoke that lingers in the air,
Peace on Earth.
And grace falls down on me,
Peace on Earth.
The dark will turn aside,
Peace on Earth.
The fires that burn in every hearth
Do sing our praise of Christmas past,
Peace on Earth.
Hear them singing
Peace on Earth.

*Text: Errollyn Wallen (b. 1958)
© 2006 by Peters Edition Limited, London
All rights reserved. Reproduced by permission.*

Also from Ruby Hughes:

'Songs for New Life and Love'

Gustav Mahler:

Kindertotenlieder

Lieder eines fahrenden Gesellen

Helen Grime:

Bright Travellers

Charles Ives:

The Children's Hour; The Housatonic

at Stockbridge; Mists; Serenity;

Songs my mother taught me

Traditional:

Suo Gân

with Joseph Middleton piano

BIS-2468 SACD

Disco excepcional Scherzo

Editor's Choice – '[Hughes] and the excellent Joseph Middleton create a remarkable sound world of intense intimacy, captured by BIS in demonstration-quality sound.' *Gramophone*

'A song recital of the best sort.' *allmusic.com*

'An imaginative recital, beautifully executed.' *The Guardian*

'Utterly beguiling performances that will surely make for one of this year's most rewarding and repeatedly played recordings.' *OperaToday.com*

10/10/10 – „Wie es die Sängerin versteht, mit subtilen künstlerischen Mitteln den Hörer an ihrem persönlichen Erleben teilhaben zu lassen, ist sehr berührend und klingt lange nach.“ *klassik-heute.de*

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

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:	28th April–1st May 2021 at Potton Hall, Westleton, Suffolk, England
Producer:	Robert Suff
Sound engineer:	Dave Rowell
Piano technician:	Chris Vesty
Equipment:	Brüel & Kjaer / DPA & Neumann microphones; Merging Technologies Horus 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: Matthias Spitzbarth Mixing: Dave Rowell
Executive producer:	Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text:	© Richard Bratby 2022
Translations:	Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Photos of Ruby Hughes:	© Phil Sharp
Photo of Huw Watkins:	© Benjamin Ealovega
Session photo:	© Dave Rowell
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-2568 © & © 2022, BIS Records AB, Sweden.

BIS-2568