

UNITED STRINGS OF EUROPE
STRAVINSKY · MUSTONEN · GOLIJOV · TABAKOVA

hommages

JULIAN AZKOUL
director

TABAKOVA, Dobrinka (b. 1980)

- 1 **Organum Light** (2014) (*Valonius Press*) 5'30
World Première Recording

GOLIJOV, Osvaldo (b. 1960)

- Last Round** (1996) (*Boosey & Hawkes*) 12'25
2 Movido, urgente 6'37
3 Muertes del Angel (Deaths of the Angel) 5'48

STRAVINSKY, Igor (1882–1971), arr. Julian Azkoul

- Apollon musagète** (1928) (*Manuscript/Boosey & Hawkes*) 29'22
World Première Recording of this arrangement
- Premier tableau (prologue)**
- 4 Naissance d'Apollon 4'46
- Second tableau**
- 5 Variation d'Apollon (Apollon et les Muses) 2'55
6 Pas d'action (Apollon et les trois Muses :
Calliope, Polymnie et Terpsichore) 4'17
7 Variation de Calliope (l'Alexandrin) 1'26
8 Variation de Polymnie 1'16

9	Variation [de] Terpsichore	1'29
10	Variation d'Apollon	2'20
11	Pas de deux (Apollon et Terpsichore)	3'41
12	Coda (Apollon et les Muses)	3'28
13	Apothéose	3'14

MUSTONEN, Olli (b. 1967)

Nonetto II (2000) *(Schott)* 15'32

14	I. <i>Inquieto</i> –	1'35
15	II. <i>Allegro impetuoso</i>	3'18
16	III. <i>Adagio</i>	7'49
17	IV. <i>Vivacissimo</i>	2'43

18 **Apotheosis** for four cellos (2022) *(Schott)* 4'12

In memoriam Pablo Casals

World Première Recording

TT: 68'06

United Strings of Europe

Julian Azkoul *director*

Bringing together works by composers from Europe and the Americas, *Hommages* is inspired by dreams and recollections of the past. From the myth of Apollo and the muses of Greek Antiquity to the living legends of the 20th century Carlos Gardel and Astor Piazzolla, this album celebrates musical traditions rendered new by contemporary voices.

Dobrinka Tabakova: *Organum Light*

Dobrinka Tabakova's *Organum Light* draws disparate elements into a seductive sound world. The composer writes that she was inspired by Einstein's theory of quantum light – the idea that light exists as tiny particles, or photons: 'musically the instruments weave their individual lines to create one whole, as the individual photons combine to make light'. The timbres and harmonies are also reminiscent of the idea of organum singing 'where a core melody is shadowed in consonant intervals'. This is the first recording of the work.

Julian Azkoul

Osvaldo Golijov: *Last Round*

Astor Piazzolla, the last great tango composer, was at the peak of his creativity when his career was ended by a stroke in 1990. He left us, in the words of the old tango, 'without saying goodbye', and that day the musical face of Buenos Aires was abruptly frozen. The creation of that face had started a hundred years earlier from the unlikely combination of African rhythms underlying gauchos' couplets, sung in the style of Sicilian canzonettas over an accompanying Andalusian guitar. As the years passed all converged towards the bandoneon, a small accordion-like instrument without keyboard that was invented in Germany in the 19th century to serve as a portable church organ and which, after finding its true home in the bordellos of Buenos Aires's slums in the 1920s, went back to Europe to conquer Paris's high society in the 1930s. Since then it has reigned as the essential instrument for any tango ensemble.

I composed *Last Round* in 1996, prompted by Geoff Nuttall and Barry Shiffman. They heard a sketch of the second movement, which I had written in 1991 upon hearing the news of Piazzolla's stroke, and encouraged me to finish it and write another movement to complement it. The title is borrowed from a short story on boxing by Julio Cortázar, the metaphor for an imaginary chance for Piazzolla's spirit to fight one more time (he used to get into fistfights throughout his life). The piece is conceived as an idealized bandoneon. The first movement represents the act of a violent compression of the instrument and the second a final, seemingly endless opening sigh (it is actually a fantasy over the refrain of the song *Mi Buenos Aires querido* [My Beloved Buenos Aires], composed by the legendary Carlos Gardel in the 1930s). But *Last Round* is also a sublimated tango dance. Two quartets confront each other, separated by the focal bass, with violins and violas standing up as in the traditional tango orchestras. The bows fly in the air as inverted legs in crisscrossed choreography, always attracting and repelling each other, always in danger of clashing, always avoiding it with the immutability that can only be acquired by transforming hot passion into pure pattern.

Oswaldo Golijov

Igor Stravinsky, arr. Julian Azkouli: *Apollon musagète*

In his *Poetics of Music* (1942) Stravinsky wrote: 'Summing up: what is important for the lucid ordering of the work – for its crystallization – is that all the Dionysian elements which set the imagination of the artist in motion and make the life-sap rise must be properly subjugated before they intoxicate us, and must finally be made to submit to the law: Apollo demands it.' *Apollon musagète* (or more simply *Apollo*, as it came to be known) was Stravinsky's first collaboration proper with American dancer and choreographer George Balanchine, the start of a fruitful and long-lasting partnership. Writing the music between 1927 and 1928, Stravinsky conceived *Apollo* as a *ballet blanc* – a 'white ballet' with classical choreography and monochromatic

attire (the costumes for the original production were designed by Coco Chanel). The scenario is basic, stripped of any particularly meaningful narrative. What remains is a kind of abstract meditation on classical themes, figures and dances. Following the *Premier tableau* depicting the birth of Apollo, the three muses Calliope, Polyhymnia and Terpsichore are introduced, before the work proceeds through a series of conventional variations entirely in keeping with the traditions of the classical ballet. A *Coda* is reached for all four dancers before the final triumphal yet melancholic *Apotheosis* in which Apollo leads the three muses towards Parnassus.

Distilling the work further, here we present a new version for single strings transcribed by United Strings of Europe artistic director and lead violinist Julian Azkoul. Given that the work's aesthetic calls for a pure, rarefied sound, the piece lends itself surprisingly well to a more intimate chamber-music reduction. Very few changes were necessary to the original score, with only some of the musical material having to be redistributed in the *Variation de Calliope* and *Variation d'Apollon*.

The adaptation was originally conceived for our show *Apollo Resurrected* (2022) which combines string playing, juggling and dance. In the first recording of Azkoul's transcription for string sextet, the positioning of the instruments (the bass in the centre of the ensemble's semicircle with, from left to right violin 1 – cello 1 – viola – bass – cello 2 – violin 2) creates an open and pure sound with each line having its own space. It is our hope that this version of *Apollon musagète* for chamber forces will enable the work to be performed and shared more widely with audiences in a range of settings.

Julian Azkoul, based on notes by Joseph Horowitz and Jonathan Cross

Olli Mustonen: *Nonetto II*

Olli Mustonen's Second Nonet, scored for two string quartets and a double bass, was composed at the turn of the millennium. The first movement, *Inquieto*, opens

with piercing discords and stunted rhythms, which nevertheless conspire to create an irregular pulse reminiscent of traditional Balkanese music. The brief and concise movement is imbued with an anguished feeling.

The second movement, *Allegro impetuoso*, is Romantically opulent and passionate. These themes are joined by a noble hymn-like idea (in the manner of Schumann or Brahms) which also supports the Beethovenian galloping rhythms. In the development, the music proceeds in a Sibelius-like direction, towards the mysterious pastoral mood of the Sixth Symphony. The climax of the movement sees a return to the irregular hocketed metre and anxious motivic material from the first movement. The movement eventually concludes on a tranquil note, although the ostinato rhythm never relents.

The slow movement, *Adagio*, is deeply moving. The main theme is again a brief motif, and the slow harmonic rhythm at the start creates a meditative feeling reminiscent of the slow movement of Schubert's famous String Quintet. As the rate of repetition of the opening motif increases between the different instrumental voices, the mood becomes rather more desperate, and the brief virtuoso figures cascade. Despite occasional moments in the minor key, the movement maintains a radiant, almost unreal aura, as if reaching for the heavens above.

The finale, *Vivacissimo*, is full of white light and tremolo, as Karelian kanteles and bell effects proclaim a Slavic feast. Virtuoso passages overtake one another and get snagged by the block-like, pounding rhythms. The anxiety-inducing motivic material from the first movement makes a ghostly reappearance towards the middle of the finale, but this dissipates towards the end with virtuosic writing reaching the apex of instrumental ecstasy.

Mustonen dedicated his Second Nonet to his parents.

Adapted from notes by Antti Häyrynen, translated by Jaakko Mäntyjärvi

Olli Mustonen: *Apotheosis*

I gave my *Apotheosis* the subtitle ‘in memoriam Pablo Casals’. It is written for four cellos *a cappella* and was commissioned by the Kronberg Academy in Germany, to be premièred at the opening of its new concert hall, the Casals Forum. It is a dialogue of two thematic worlds: one in my mind associates strongly with Casals’ roots in Catalonia, the other draws its inspiration from the musical language of Bach’s chorale preludes. The character of this work is very dramatic and powerful – through darkness and struggle it finds its way to its dissonant, but heroic conclusion. This is the world première recording of the work.

Olli Mustonen

Anglo-Lebanese violinist **Julian Azkoul** is in demand as an ensemble leader, soloist and collaborator, appearing as guest director of the Britten Sinfonia, Camerata Nordica and Archets du Léman, and guest leader of the Ulster Orchestra, Façade Ensemble, Chineke!, Riot Ensemble, Camerata Venia and Nexus Orchestra. He has appeared as first violinist of the Jubilee and Piatti string quartets and co-led UK orchestras including the Scottish Chamber Orchestra, Hallé, Royal Philharmonic Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra and Manchester Collective.

He is the artistic director of the multinational string ensemble United Strings of Europe, curating programmes and arranging music for the ensemble. Since 2020, the group has released four critically acclaimed albums on BIS Records and collaborated with the SANSARA Choir on the album *in the midst* released on Platoon in 2024. Almost all of the USE’s albums feature his arrangements and transcriptions, many of which have also been performed by other groups including the Scottish Ensemble, Orpheus Chamber Orchestra, Kaleidoscope Chamber Orchestra, Ebony Ensemble, Lapland Chamber Orchestra and the Dutch national ballet com-

pany Nederlands Dans Theater. His transcription of Gareth Farr's *Mondo Rondo* is available from Promethean Editions.

Julian Azkoul has a keen interest in Middle Eastern music, which can be heard in some of the material he has arranged for the ensemble. For this recording he is grateful to have been loaned a fine violin by Joseph Rocca and he is fortunate to play with bows by Nicolas Maline and Christopher Graves.

The **United Strings of Europe** (USE) creates musical experiences that celebrate diversity and bridge cultural divides. Praised for its original programming and 'virtuosically expressive' playing (*The Times*), the London-based ensemble commissions and arranges music, performing regularly in Europe and the Middle East. A strong partnership with BIS Records sees the ensemble release a new album each year. Past albums have been praised for their 'compelling programmes' (*BBC Music Magazine*), and characterised as 'superb' (*Gramophone*) and 'supremely executed' (*Stereophile*). The ensemble's second album *Renewal* (BIS-2549) was the Editor's Choice at Presto Music and one of Apple Music's '10 Albums You Must Hear'. Its third album *Tchaikovsky* (BIS-2569) was *BBC Music Magazine*'s Orchestral Choice in February 2023.

USE's collaborators include renowned soloists, composers, actors, dancers and theatrical directors. The ensemble's lockdown film *send back the echo* commissioned from composer/director Jasmin Kent Rodgman explored themes of disability and social alienation with deaf actor Vilma Jackson. It was released on BBC Arts in late 2020 before being selected for the London Short Film Festival in 2021. The following year USE partnered with four juggler-acrobats, director Bill Barclay and choreographer Sean Gandini to create the show *Apollo Resurrected* featuring a bespoke arrangement of Stravinsky's ballet *Apollon musagète* and a new commission from Joanna Marsh. The ensemble has performed at The Night With Festival

in Glasgow, Festival on the Close, the Byline and Southrepps Festivals in England, been artist-in-residence at Hatfield House, and made its débuts at St Martin-in-the-Fields, Snape Maltings, the Wigmore Hall, the Barbican (with the BBC Singers), the Victoria Hall in Geneva and Antwerp's De Singel.

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

www.unitedstringseurope.com

United Strings of Europe

Tabakova

Golijov

Stravinsky

Mustonen *Apotheosis*

Mustonen *Nonetto*

Violin

Julian Azkoul
Eleanor Fagg

Violin

Julian Azkoul
Eleanor Fagg
Ariel Lang
Marie Schreer

Violin

Julian Azkoul
Eleanor Fagg

Cello

Raphael Lang
Nathaniel Boyd
Sébastien Van Kuijk
Deni Teo

Viola

Kay Stephen
Lorena Cantó Woltèche

Viola

Kay Stephen
Lorena Cantó Woltèche

Viola

Kay Stephen

Cello

Raphael Lang
Nathaniel Boyd

Cello

Raphael Lang

Cello

Raphael Lang
Nathaniel Boyd

Double bass

Lucía Polo Moreno

Double bass

Lucía Polo Moreno

Hommages vereint Werke von Komponisten aus Europa und Amerika und ist von Träumen und Erinnerungen an die Vergangenheit inspiriert. Vom Mythos des Apollo und den Musen der griechischen Antike bis zu den lebenden Legenden des 20. Jahrhunderts Carlos Gardel und Astor Piazzolla feiert dieses Album musikalische Traditionen, die von zeitgenössischen Stimmen neu interpretiert werden.

Dobrinka Tabakova: *Organum Light*

Dobrinka Tabakovas *Organum Light* verbindet unterschiedliche Elemente zu einer verführerischen Klangwelt. Die Komponistin schreibt, dass sie von Einsteins Theorie des Quantenlichts inspiriert wurde – der Idee, dass Licht aus winzigen Teilchen, den Photonen, besteht: „Musikalisch verweben die Instrumente ihre einzelnen Linien zu einem Ganzen, so wie die einzelnen Photonen sich zu Licht verbinden“. Die Klangfarben und Harmonien erinnern auch an die Idee des Organum-Gesangs, „bei dem eine Kernmelodie von konsonanten Intervallen überschattet wird“. Dies ist die erste Aufnahme des Werks.

Julian Azkoul

Osvaldo Golijov: *Last Round*

Astor Piazzolla, der letzte große Tangokomponist, war auf dem Höhepunkt seiner Kreativität, als seine Karriere 1990 durch einen Schlaganfall beendet wurde. Er verließ uns, in den Worten des alten Tangos, „ohne sich zu verabschieden“, und an diesem Tag wurde das musikalische Gesicht von Buenos Aires abrupt eingefroren. Die Entstehung dieses Gesichts hatte hundert Jahre zuvor begonnen mit der unwahrscheinlichen Kombination afrikanischer Rhythmen mit den Couplets der Gauchos, die im Stil sizilianischer Canzonetten gesungen und von einer andalusischen Gitarre begleitet wurden. Im Laufe der Jahre erhielt das Bandoneon eine immer größere Bedeutung – ein kleines akkordeonähnliches Instrument ohne Tas-

tatur, das im 19. Jahrhundert in Deutschland erfunden wurde, um als tragbare Kirchenorgel zu dienen. Nachdem es in den 1920er Jahren in den Bordellen der Elendsviertel von Buenos Aires seine wahre Heimat gefunden hatte, kehrte es in den 1930er Jahren nach Europa zurück, um die Pariser High Society zu erobern. Seitdem ist es das unverzichtbare Instrument jedes Tango-Ensembles.

Last Round habe ich 1996 auf Anregung von Geoff Nuttall und Barry Shiffman komponiert. Sie hörten eine Skizze des zweiten Satzes, den ich 1991 nach der Nachricht von Piazzollas Schlaganfall geschrieben hatte, und ermutigten mich, ihn fertigzustellen und einen weiteren Satz dazu zu schreiben. Der Titel ist einer Kurzgeschichte von Julio Cortázar über das Boxen entlehnt, die Metapher für eine imaginäre Chance für Piazzollas Geist, noch einmal zu kämpfen (er war sein Leben lang immer wieder in Faustkämpfe verwickelt gewesen). Das Stück ist als idealisiertes Bandoneon konzipiert. Der erste Satz stellt den Akt einer gewaltsamen Komprimierung des Instruments dar und der zweite einen letzten, scheinbar endlosen Seufzer (in Wirklichkeit handelt es sich um eine Fantasie über den Refrain des Liedes *Mi Buenos Aires querido*, das der legendäre Carlos Gardel in den 1930er Jahren komponierte). *Last Round* ist aber auch ein sublimierter Tango-Tanz. Zwei Quartette stehen sich gegenüber, getrennt durch den zentralen Bass, wobei die Geigen und Bratschen wie in den traditionellen Tango-Orchestern stehen. Die Bögen fliegen in der Luft wie umgekehrte Beine in einer kreuz und quer verlaufenden Choreographie, immer anziehend und abstoßend, immer in der Gefahr, aufeinander zu prallen, dies immer vermeidend mit der Unverrückbarkeit, die nur durch die Umwandlung heißer Leidenschaft in ein reines Muster erreicht werden kann.

Oswaldo Golijov

Igor Strawinsky, arr. Julian Azkoul: *Apollon musagète*

In seiner *Musikalische Poetik* (1942) schrieb Strawinsky: „Alles in allem: für den klaren Aufbau eines Werkes – für seine Kristallisation – ist es entscheidend, dass alle dionysischen Elemente, welche die Vorstellungskraft des Schöpfers anregen und den nährenden Saft hochtreiben, rechtzeitig, bevor sie Fieber in uns hervorrufen, gezähmt und schließlich dem Gesetz unterworfen werden: dies ist Apollons Befehl!“ (aus dem Französischen übertragen von Heinrich Strobel). *Apollon musagète* (oder einfach *Apollo*, wie es später genannt wurde) war Strawinskys erste richtige Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Tänzer und Choreografen George Balanchine, der Beginn einer fruchtbaren und lang anhaltenden Partnerschaft. Strawinsky, der die Musik zwischen 1927 und 1928 schrieb, konzipierte *Apollo* als *Ballet blanc* – ein „weißes Ballett“ mit klassischer Choreografie und monochromer Kleidung (die Kostüme für die Originalproduktion wurden von Coco Chanel entworfen). Das Szenario ist einfach, ohne eine besonders bedeutungsvolle Erzählung. Was bleibt, ist eine Art abstrakte Meditation über klassische Themen, Figuren und Tänze. Nach dem *Premier Tableau*, das die Geburt Apollos darstellt, werden die drei Musen Kalliope, Polyhymnia und Terpsichore vorgestellt, bevor das Werk eine Reihe von konventionellen Variationen durchläuft, die ganz in der Tradition des klassischen Balletts stehen. Vor der triumphalen und doch melancholischen *Apotheose*, in der Apollo die drei Musen zum Parnass führt, wird eine *Coda* für alle vier Tänzer erreicht.

Hier präsentieren wir eine neue Version für einzelne Streicher, transkribiert von Julian Azkoul, dem künstlerischen Leiter und Konzertmeister der United Strings of Europe. In Anbetracht der Tatsache, dass die Ästhetik des Werks einen reinen, dünnen Klang verlangt, eignet sich das Stück erstaunlich gut für eine intimere kammermusikalische Reduktion. Es waren nur sehr wenige Änderungen an der Originalpartitur erforderlich, lediglich in der *Variation de Calliope* und der *Variation d'Apollon* musste ein Teil des musikalischen Materials neu verteilt werden.

Die Bearbeitung wurde ursprünglich für unsere Show *Apollo Resurrected* (2022) konzipiert, die Musik, Jonglage und Tanz kombiniert. In der ersten Aufnahme von Azkoul's Transkription für Streichsextett entsteht durch die Positionierung der Instrumente (der Bass in der Mitte des Halbkreises des Ensembles mit, von links nach rechts, Violine 1 – Cello 1 – Bratsche – Bass – Cello 2 – Violine 2) ein offener und reiner Klang, bei dem jede Linie ihren eigenen Raum hat. Wir hoffen, dass diese Version von *Apollon musagète* für Kammermusikbesetzung es ermöglicht, das Werk aufzuführen und einem breiteren Publikum in einer Reihe von Kontexten zugänglich zu machen.

Julian Azkoul, basierend auf Texten von Joseph Horowitz und Jonathan Cross

Olli Mustonen: *Nonetto II*

Das zweite Nonett von Olli Mustonen für zwei Streichquartette und einen Kontrabass entstand um die Jahrtausendwende. Der erste Satz, *Inquieto*, beginnt mit durchdringenden Diskorden und verkümmerten Rhythmen, die sich jedoch zu einem unregelmäßigen Puls zusammenfügen, der an die traditionelle Musik des Balkans erinnert. Der kurze und prägnante Satz ist von einem beklemmenden Gefühl durchdrungen.

Der zweite Satz, *Allegro impetuoso*, ist romantisch opulent und leidenschaftlich. Zu diesen Themen gesellt sich ein edler hymnischer Gedanke (in der Art von Schumann oder Brahms), der auch die galoppierenden, an Beethoven erinnernden Rhythmen unterstützt. In der Durchführung bewegt sich die Musik in eine Sibelius-ähnliche Richtung, hin zu der geheimnisvollen pastoralen Stimmung der Sechsten Symphonie. Auf dem Höhepunkt des Satzes kehrt die Musik zu dem unregelmäßigen, hakenförmigen Metrum und dem ängstlichen motivischen Material aus dem ersten Satz zurück. Der Satz endet schließlich ruhig, wobei der Ostinato-Rhythmus nie nachlässt.

Der langsame Satz, *Adagio*, ist tief bewegend. Das Hauptthema ist wieder ein kurzes Motiv, und der langsame harmonische Rhythmus zu Beginn erzeugt ein meditatives Gefühl, das an den langsamen Satz von Schuberts berühmtem Streichquintett erinnert. Mit zunehmender Wiederholungsrate des Anfangsmotivs zwischen den verschiedenen Instrumentalstimmen wird die Stimmung etwas verzweifelter, und die kurzen virtuellen Figuren überschlagen sich. Trotz gelegentlicher Momente in der Molltonart behält der Satz eine strahlende, fast unwirkliche Aura, als ob er nach dem Himmel strebt.

Das Finale, *Vivacissimo*, ist voll von weißem Licht und Tremolo, während karelsche Kantele- und Glocken-Effekte ein slawisches Fest ankündigen. Virtuose Passagen überholen sich gegenseitig und werden von den blockartigen, stampfenden Rhythmen aufgefangen. Das angstausslösende motivische Material des ersten Satzes taucht gegen Mitte des Finales gespenstisch wieder auf, löst sich aber gegen Ende auf und die virtuose Komposition erreicht den Gipfel der instrumentalen Ekstase.

Mustonen widmete sein zweites Nonett seinen Eltern.

Nach einem Text von Antti Häyrynen

Olli Mustonen: *Apotheosis*

Ich habe meiner *Apotheosis* den Untertitel „in memoriam Pablo Casals“ gegeben. Es ist für vier Celli *a cappella* geschrieben und wurde von der Kronberg Academy in Deutschland in Auftrag gegeben, um bei der Eröffnung ihres neuen Konzertsaaes, dem Casals Forum, uraufgeführt zu werden. Es ist ein Dialog zweier thematischer Welten: die eine ist meiner Meinung nach stark mit Casals' Wurzeln in Katalonien verbunden, die andere lässt sich von der musikalischen Sprache der Choralvorspiele Bachs inspirieren. Der Charakter dieses Werks ist sehr dramatisch und kraftvoll – durch Dunkelheit und Kampf findet es seinen Weg zu seinem dissonanten, aber heroischen Schluss. Dies ist die Weltersteinspielung des Werkes.

Olli Mustonen

Der anglo-libanesische Geiger **Julian Azkoul** ist ein gefragter Ensembleleiter, Solist und Kammermusiker, der als Gastdirigent der Britten Sinfonia, der Camerata Nordica und der Archets du Léman sowie als Gastkonzertmeister des Ulster Orchestra, des Façade Ensemble, Chineke! und Riot Ensemble, der Camerata Venia und des Nexus Orchestra auftritt. Er war Primarius der Streichquartette Jubilee und Piatti und Konzertmeister britischer Orchester wie des Scottish Chamber Orchestra, Hallé, Royal Philharmonic Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra und Manchester Collective.

Er ist künstlerischer Leiter des multinationalen Streicherensembles United Strings of Europe, kuratiert Programme und arrangiert Musik für das Ensemble. Seit 2020 haben die Musiker vier von der Kritik hochgelobte Alben bei BIS Records veröffentlicht und mit dem SANSARA Choir an dem Album *in the midst* zusammengearbeitet, das 2024 bei Platoon erschien. Fast alle Alben der USE enthalten Azkouls Arrangements und Transkriptionen, von denen viele auch von anderen Ensembles aufgeführt wurden, darunter das Scottish Ensemble, das Orpheus Chamber Orchestra, das Kaleidoscope Chamber Orchestra, das Ebony Ensemble, das Lapland Chamber Orchestra und das niederländische Nationalballett Nederlands Dans Theater. Seine Transkription von Gareth Farris *Mondo Rondo* ist bei Prometheus Editions erhältlich.

Julian Azkoul hat ein großes Interesse an der Musik des Nahen Ostens, was in einigen seiner Arrangements für das Ensemble zum Ausdruck kommt. Für diese Aufnahme hat er dankenswerterweise eine schöne Geige von Joseph Rocca geliehen bekommen, und er hat das Glück, mit Bögen von Nicolas Maline und Christopher Graves zu spielen.

Die **United Strings of Europe** (USE) schaffen musikalische Erlebnisse, die die Vielfalt zelebrieren und kulturelle Unterschiede überbrücken. Das in London ansässige Ensemble, das für seine originelle Programmgestaltung und sein „virtuos ausdrucksstarkes“ Spiel gelobt wird (*The Times*), vergibt Kompositionsaufträge, arrangiert Musik und tritt regelmäßig in Europa und im Nahen Osten auf. Dank der engen Zusammenarbeit mit BIS Records veröffentlicht das Ensemble jedes Jahr ein neues Album. Frühere Alben wurden für ihre „fesselnden Programme“ (*BBC Music Magazine*) gelobt und als „großartig“ (*Gramophone*) und „hervorragend ausgeführt“ (*Stereophile*) bezeichnet. Das zweite Album des Ensembles, *Renewal* (BIS-2549), wurde von Presto Music zum Editor's Choice gekürt und gehörte zu den „10 Alben, die Sie sich anhören müssen“ von Apple Music. Sein drittes Album *Tchaikovsky* (BIS-2569) wurde im Februar 2023 vom *BBC Music Magazine* als „Orchestral Choice“ ausgezeichnet.

Zu den Partnern von USE gehören renommierte Solisten, Komponisten, Schauspieler, Tänzer und Theaterregisseure. Der vom Ensemble bei der Komponistin/Regisseurin Jasmin Kent Rodgman in Auftrag gegebene Lockdown-Film *send back the echo* erforschte mit der gehörlosen Schauspielerin Vilma Jackson Themen wie Behinderung und soziale Entfremdung. Der Film wurde Ende 2020 auf BBC Arts veröffentlicht, bevor er für das Londoner Kurzfilmfestival 2021 ausgewählt wurde. Im darauffolgenden Jahr schlossen sich USE mit vier Jongleur-Akrobaten, dem Regisseur Bill Barclay und dem Choreographen Sean Gandini zusammen, um die Show *Apollo Resurrected* zu kreieren, die ein maßgeschneidertes Arrangement von Strawinskys Ballett *Apollon musagète* und eine neue Auftragsarbeit von Joanna Marsh enthält. Das Ensemble trat bereits beim The Night With Festival in Glasgow, dem Festival on the Close, dem Byline und dem Southrepps Festival in England auf, war Artist-in-Residence in Hatfield House und debütierte in St. Martin-in-the-Fields, Snape Maltings, der Wigmore Hall, dem Barbican (mit den BBC Singers),

der Victoria Hall in Genf und dem Antwerpener De Singel.

Aus der Überzeugung heraus, dass Musik und Ensemblespiel das Leben der Menschen bereichern und das interkulturelle Verständnis fördern können, engagiert sich das Ensemble dafür, durch Bildungsarbeit und Initiativen, die junge Menschen, Flüchtlinge und Randgruppen einbeziehen, ein neues Publikum zu erreichen.

www.unitedstringseurope.com

Réunissant des œuvres de compositeurs d'Europe et des Amériques, *Homages* s'inspire des rêves et des souvenirs du passé. Du mythe d'Apollon et des muses de l'Antiquité grecque aux légendes vivantes du XXe siècle que sont Carlos Gardel et Astor Piazzolla, cet album célèbre les traditions musicales remises au goût du jour par des voix d'aujourd'hui.

Dobrinka Tabakova : *Organum Light*

Organum Light de Dobrinka Tabakova réunit des éléments disparates en un univers sonore séduisant. La compositrice écrit qu'elle s'est inspirée de la théorie des quanta de lumière d'Einstein – l'idée que la lumière existe sous forme de minuscules particules, ou photons : « musicalement, les instruments tissent leurs lignes individuelles pour créer un tout, comme les photons individuels se combinent pour faire la lumière ». Les timbres et les harmonies rappellent également l'idée du genre de l'organum « où une mélodie centrale est accompagnée par des intervalles consonants ». Il s'agit du premier enregistrement de cette œuvre.

Julian Azkoul

Oswaldo Golijov : *Last Round*

Astor Piazzolla, le dernier grand compositeur de tango, était au sommet de sa créativité lorsque sa carrière fut interrompue par un accident vasculaire cérébral en 1990. Il nous a quittés, comme le dit le vieux tango, « sans dire au revoir », et ce jour-là, le visage musical de Buenos Aires s'est brusquement figé. La création de ce visage avait commencé cent ans auparavant par la combinaison improbable de rythmes africains sous-tendant des couplets de gauchos, chantés dans le style des canzonettas siciliennes sur un accompagnement de guitare andalouse. Au fil des années, tout a convergé vers le bandonéon, un petit instrument sans clavier, proche de l'accordéon, inventé en Allemagne au XIXe siècle pour servir d'orgue d'église portatif et qui, après avoir trouvé sa vraie place dans les bordels des bas-fonds de

Buenos Aires dans les années 1920, est retourné en Europe pour conquérir la haute société parisienne dans les années 1930. Depuis lors, il est devenu l'instrument fondamental de tout ensemble de tango.

J'ai composé *Last Round* en 1996, à l'initiative de Geoff Nuttall et de Barry Shiffman. Ils ont entendu une esquisse du deuxième mouvement, que j'avais écrite en 1991 à l'annonce de l'attaque cérébrale de Piazzolla, et m'ont encouragé à le terminer et à écrire un autre mouvement pour le compléter. Le titre provient d'une nouvelle de Julio Cortázar abordant le thème de la boxe, une métaphore de la possibilité fictive pour l'esprit de Piazzolla de se battre une dernière fois, lui qui avait fréquemment fait usage de ses poings tout au long de sa vie. La pièce est conçue comme un bandonéon idéalisé. Le premier mouvement représente la compression violente de l'instrument et le second évoque un soupir final, apparemment sans fin. Il s'agit en fait d'une fantaisie sur le refrain de la chanson *Mi Buenos Aires querido* [Ma chère Buenos Aires] composée par le légendaire Carlos Gardel dans les années 1930. Mais *Last Round* est aussi une danse tango sublimée. Deux quatuors s'affrontent, séparés par la basse au centre, les violons et les altos jouent debout comme dans les orchestres de tango traditionnels. Les archets volent dans les airs comme des jambes inversées dans une chorégraphie entrelacée, s'attirant et se repoussant sans cesse, risquant constamment de s'entrechoquer, l'évitant toujours avec l'immuabilité que l'on ne peut acquérir qu'après avoir transformé une passion brûlante en un pur motif.

Oswaldo Golijov

Igor Stravinsky, arr. Julian Azkoul : *Apollon musagète*

Dans sa *Poétique de la musique* (1942), Stravinsky écrit : « En résumé, ce qui compte pour la claire ordonnance de l'œuvre – pour sa cristallisation, c'est que tous les éléments dionysiaques qui ébranlent l'imagination du créateur et font monter la sève nourricière soient domptés à propos, avant de nous donner la fièvre, et fi-

nalement soumis à la loi : c'est Apollon qui l'ordonne. » *Apollon musagète* fut la première collaboration à proprement parler de Stravinsky avec le danseur et chorégraphe américain George Balanchine, le début d'un partenariat fructueux qui allait durer de nombreuses années. Alors qu'il en écrivait la musique en 1927 et 1928, Stravinsky eut l'idée d'un « ballet blanc », avec une chorégraphie classique et des vêtements monochromes (les costumes de la production originale ont été dessinés par Coco Chanel). Le scénario est sommaire, dépourvu de toute action dramatique et de toute intrigue. Ce qui reste, c'est une sorte de méditation abstraite sur des thèmes, des figures et des danses classiques. Après le premier tableau décrivant la naissance d'Apollon, les trois muses Calliope, Polymnie et Terpsichore sont présentées, avant que l'œuvre ne passe par une série de variations conventionnelles tout à fait conformes aux traditions du ballet classique. Après la coda à laquelle parviennent les quatre danseurs, suit l'apothéose finale, à la fois triomphale et mélancolique, dans laquelle Apollon conduit les trois muses vers le Parnasse.

Nous présentons ici une nouvelle version de l'œuvre pour un ensemble à cordes réduit, un musicien par partie, réalisée par le directeur artistique et premier violon de United Strings of Europe, Julian Azkoul. Comme l'esthétique de l'œuvre réclame une sonorité pure et raréfiée, la pièce se prête étonnamment bien à une réduction des effectifs vers une musique de chambre plus intime. Très peu de changements ont été nécessaires par rapport à la partition originale, seule une partie du contenu musical a dû être redistribuée dans la *Variation de Calliope* et la *Variation d'Apollon*.

L'adaptation a été initialement conçue pour notre spectacle *Apollo Resurrected* (2022) qui combinait la musique jouée par les cordes, l'art de la jonglerie et la danse. Dans ce premier enregistrement de la transcription d'Azkoul pour sextuor à cordes, la position des instruments (la basse se trouve au centre du demi-cercle de l'ensemble avec, de gauche à droite, le violon I – le violoncelle I – l'alto – la basse – le violon-

celle 2 – le violon 2) créé une sonorité ouverte et pure, chaque ligne ayant son propre espace. Nous espérons que cette version d'*Apollon musagète* pour ensemble de chambre permettra à l'œuvre d'être jouée plus souvent dans de multiples contextes.

Julian Azkoul, d'après des textes de Joseph Horowitz et Jonathan Cross

Olli Mustonen : *Nonetto II*

Le second Nonetto d'Olli Mustonen, écrit pour deux quatuors à cordes et une contrebasse, a été composé au tournant du millénaire. Le premier mouvement, *Inquieto*, s'ouvre sur des dissonances perçantes et ces rythmes embryonnaires, qui concourent néanmoins à créer une pulsation irrégulière rappelant la musique traditionnelle des Balkans. Ce mouvement bref et concis est empreint d'un sentiment d'angoisse.

Le deuxième mouvement, *Allegro impetuoso*, est romantiquement opulent et passionné. Les thèmes sont rejoints par une noble idée hymnique (à la manière de Schumann ou de Brahms) qui soutient également les rythmes galopants de Beethoven. Dans le développement, la musique évolue dans une direction semblable à celle de Sibelius, vers le mystérieux climat pastoral de sa Sixième Symphonie. Le point culminant du mouvement voit un retour à la métrique irrégulière en hoquet et au matériau motivique anxieux du premier mouvement. Le mouvement se termine enfin sur une impression de tranquillité, bien que l'ostinato rythmique ne se relâche jamais.

Le mouvement lent, *Adagio*, est profondément émouvant. Le thème principal est à nouveau un bref motif, et le rythme harmonique lent du début crée un sentiment méditatif qui rappelle le mouvement lent du célèbre quintette à cordes de Schubert. Au fur et à mesure que le degré de répétition du motif d'ouverture augmente entre les différentes voix instrumentales, l'humeur devient plus désespérée, et les brèves figurations virtuoses se succèdent. Malgré quelques passages dans des tonalités mineures, le mouvement conserve une aura radieuse, presque irréaliste, comme s'il tendait vers les cieux.

Le finale, *Vivacissimo*, est plein de lumière blanche et de trémolos, tandis que des effets de *kantele* (un instrument à cordes pincées traditionnel de Finlande et de Carélie) et de cloche annoncent une fête slave. Les passages virtuoses se succèdent et se font happer par les rythmes martelés, semblables à des blocs. Le matériau motivique anxiogène du premier mouvement fait une réapparition fantomatique vers le milieu du finale, mais il se dissipe vers la fin, l'écriture virtuose atteignant l'apogée de l'extase instrumentale.

Mustonen a dédié son second Nonette à ses parents.

Adapté d'un texte d'Antti Häyrynen

Olli Mustonen : *Apotheosis*

J'ai donné à *Apotheosis* le sous-titre « in memoriam Pablo Casals ». La pièce a été écrite pour quatre violoncelles *a cappella* suite à une commande de l'Académie de Kronberg en Allemagne, pour être créée lors de l'ouverture de sa nouvelle salle de concert, le Forum Casals. Elle consiste en un dialogue entre deux univers thématiques : l'un, dans mon esprit, s'associe fortement aux racines catalanes de Casals, l'autre s'inspire du langage musical des préludes de chorals de Bach. Le caractère de cette œuvre est très dramatique et puissant – à travers l'obscurité et la lutte, elle trouve son chemin jusqu'à sa conclusion dissonante, mais héroïque. Il s'agit ici du premier enregistrement de cette œuvre.

Olli Mustonen

Le violoniste anglo-libanais **Julian Azkoul** est très en demande en tant que premier violon, soliste et collaborateur. Il s'est produit en tant que directeur invité du Britten Sinfonia, de la Camerata Nordica et des Archets du Léman, et en tant que premier violon invité de l'Ulster Orchestra, du Façade Ensemble, de Chineke !, du Riot Ensemble, de la Camerata Venia et de l'orchestre Nexus. Il s'est produit en tant que

premier violon des quatuors à cordes Jubilee et Piatti ainsi que d'orchestres britanniques tels que le Scottish Chamber Orchestra, le Hallé Orchestra, le Royal Philharmonic Orchestra, le City of Birmingham Symphony Orchestra et le Manchester Collective.

Il est le directeur artistique de l'ensemble à cordes multinational United Strings of Europe pour lequel il réalise des arrangements et organise des projets. Depuis 2020, l'ensemble a publié chez BIS quatre albums salués par la critique et a collaboré avec le SANSARA Choir sur l'album *in the midst* publié chez Platoon en 2024. Presque tous les albums de l'USE se composent d'arrangements et de transcriptions dont beaucoup ont également été interprétés par d'autres ensembles, notamment le Scottish Ensemble, l'Orpheus Chamber Orchestra, le Kaleidoscope Chamber Orchestra, l'Ebony Ensemble, l'Orchestre de chambre de Laponie et la compagnie de ballet nationale néerlandaise Nederlands Dans Theater. Sa transcription de *Mondo Rondo* de Gareth Farr est disponible aux éditions Promethean.

Julian Azkoul manifeste un vif intérêt pour la musique du Moyen-Orient, comme en témoignent certains des arrangements qu'il a réalisés pour l'ensemble. Pour cet enregistrement, il remercie Joseph Rocca de lui avoir prêté un excellent violon. Enfin, il a le privilège de jouer avec des archets réalisés par Nicolas Maline et Christopher Graves.

L'**United Strings of Europe** (USE) crée des expériences musicales qui célèbrent la diversité et comblent les fossés culturels. Salué pour sa programmation originale et son jeu « expressif et virtuose » (*The Times*), l'ensemble londonien se consacre à de nouvelles œuvres qu'il commande et à des arrangements, se produisant régulièrement en Europe et au Moyen-Orient. Un étroit partenariat avec BIS permet la parution d'un nouvel enregistrement à chaque année. Les albums précédents ont été salués pour leurs « programmes irrésistibles » (*BBC Music Magazine*), et quali-

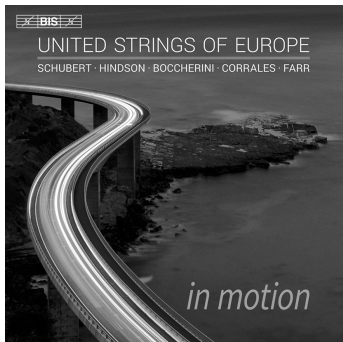
fiés de « superbes » (*Gramophone*) et « suprêmement exécutés » (*Stereophile*). Le deuxième album de l'ensemble, *Renewal* (BIS-2549), a été nommé « Editor's choice » par Presto Music et l'un des « 10 Albums You Must Hear » par Apple Music. Son troisième album, *Tchaikovsky* (BIS-2569), a été « Orchestral Choice » du *BBC Music Magazine* en février 2023.

Les collaborateurs de l'USE comptent des solistes, des compositeurs, des acteurs, des danseurs et des metteurs en scène renommés. Le film mettant l'ensemble en vedette, *send back the echo*, une commande au compositeur et réalisateur Jasmin Kent Rodgman, explore les thèmes du handicap et de l'aliénation sociale avec l'actrice sourde Vilma Jackson. Il a été diffusé sur BBC Arts fin 2020 avant d'être sélectionné pour le London Short Film Festival en 2021. L'année suivante, USE s'est associé à quatre jongleurs-acrobates, au metteur en scène Bill Barclay et au chorégraphe Sean Gandini pour le spectacle *Apollo Resurrected*, qui incluait un arrangement du ballet *Apollon musagète* de Stravinsky et une nouvelle œuvre de commande de Joanna Marsh. L'ensemble s'est produit au festival The Night With à Glasgow, au Festival on the Close, aux festivals Byline et Southrepps en Angleterre, a été artiste en résidence à Hatfield House et a fait ses débuts à St Martin-in-the-Fields, à Snape Maltings, au Wigmore Hall, au Barbican (avec les BBC Singers) à Londres, au Victoria Hall de Genève et au De Singel d'Anvers.

Convaincu que la musique et le jeu d'ensemble peuvent enrichir la vie des gens et promouvoir la compréhension entre les cultures, l'ensemble s'engage dans la recherche de nouveaux publics par le biais d'un travail éducatif et d'initiatives qui impliquent les jeunes, les réfugiés et les groupes marginalisés.

www.unitedstringseurope.com

Also available from the United Strings of Europe and Julian Azkoul

BIS-2529

BIS-2549

BIS-2569

BIS-2589

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: 29th January – 2nd February 2024 at the Church of St Silas the Martyr, Kentish Town, London, England
Producer: Matthew Bennett
Sound engineer: Dave Rowell
Assistant engineers: Caitlin Pittol-Neville, Alexander Sermon
Equipment: Microtech Gefell, Schoeps & Sennheiser microphones; Merging Technologies pre-amplifiers and high resolution A/D converter; Pyramix digital audio workstation; Dynaudio Contour loudspeakers, Focal headphones
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, Osvaldo Golijov, Antti Häyrynen & Olli Mustonen 2025
Translations: Anna Lamberti (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover image: ADragan / iStock
Photo of Julian Azkoul: © Alexandre Favez
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett

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-2739 © & © 2025, BIS Records AB, Sweden

BIS-2739

Julian Azkoul