

CHANNEL
CLASSICS

Pärt über Bach

AMSTERDAM
SINFONIETTA

SIMONE LAMSMA
CANDIDA THOMPSON

MENU

- > TRACKLIST**
- > ENGLISH**
- > DEUTSCH**
- > NEDERLANDS**

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

- 1 SINFONIA FROM CANTATA “ICH HATTE VIEL BEKÜMMERNIS”,
BWV 21 FOR VIOLIN, STRING ORCHESTRA AND BASSO CONTINUO** 3'24

*Arvo Pärt (*1935)*

**TABULA RASA (1977)
DOUBLE CONCERTO FOR 2 VIOLINS, STRING ORCHESTRA
AND PREPARED PIANO**

- 2 I. LUDUM** 9'53
3 II. SILENTIUM 17'13

**COLLAGE ÜBER B-A-C-H (1964) FOR OBOE, STRING ORCHESTRA,
HARPSICHORD AND PIANO**

- 4 I. TOCCATA** 2'49
5 II. SARABANDE 2'53
6 III. RICERCARE 1'40

Johann Sebastian Bach

**DOUBLE CONCERTO IN C MINOR, BWV 1060R FOR VIOLIN,
OBOE (VIOLIN) AND STRING ORCHESTRA**

- 7 I. ALLEGRO** 4'54
8 II. ADAGIO 5'28
9 III. ALLEGRO 3'17

Arvo Pärt

- 10 SILOUAN'S SONG (1991) FOR STRING ORCHESTRA** 5'42

TOTAL TIME: 58'13

JOHANN SEBASTIAN BACH (1, 7-9)

SIMONE LAMSMA Violin

CANDIDA THOMPSON Violin & Director

AMSTERDAM SINFONIETTA

INGRID VAN DINGSTEE (double concerto), **NICOLINE VAN SANTEN**,

KAREN SEGAL Violin 1

JACOBIE ROZEMOND, **DIET TILANUS**, **INKI VARGA** Violin 2

GEORGY KOVALEV, **ANNE-BARTJE FONTEIN**, **ELS GOOSSENS** Viola

ALEXANDER KOVALEV, **ÖRS KÖSZEGHY** Cello

YING LAI GREEN Double bass

DAVID JANSEN Harpsichord / Chest organ

ARVO PÄRT (2-6, 10)

CANDIDA THOMPSON Violin & Director

AMSTERDAM SINFONIETTA

CANDIDA THOMPSON, **ARNIEKE EHRLICH**, **KAREN SEGAL**, **SVENJA STAATS**,

MATTHIJS VAN DER WEL Violin 1

JACOBIE ROZEMOND, **PETRA GRIFFIOEN**, **FRANCES THÉ**, **DIET TILANUS**,

INKI VARGA Violin 2

GEORGY KOVALEV, **ANNE-BARTJE FONTEIN**, **ERNST GRAPPERHAUS**,

SOPHIE VAN DER SCHALIE Viola

TIM POSNER, **ÖRS KÖSZEGHY**, **MICHIEL WEIDNER** Cello

YING LAI GREEN, **SERVAAS JESSEN** Double bass

HANS WOLTERS Oboe

DAVID JANSEN Harpsichord & Piano

The music of Bach and Pärt is profound and timeless. They search within complexity to find answers, and arrive at something so pure and powerful. You feel the continuation of the past, present and future within Pärt's compositions. The fact that our emotions were intensified during covid, brought us even closer to each other and the music. Our discussions were minimal in the best sense. Simone Lamsma plays a Strad on this recording (very brilliant in sound) and I play a Del Gesù (much darker), which creates startling dialogues. Recording this album with Simone and Amsterdam Sinfonietta was a magical sensation for us all.

Die Musik Bachs wie Pärts ist tiefgründig und zeitlos. Beide suchen in der Komplexität nach Antworten und finden so zu derartiger Reinheit und Ausdrucksfülle. Das Continuum aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird in Pärts Kompositionen fühlbar. Unsere gesteigerte Empfindsamkeit aus Pandemiezeiten hat uns einander und auch der Musik noch näher gebracht, während sich unsere Gespräche auf das Minimale im besten Wortsinn beschränkten. Simone Lamsma spielt in ihren Aufnahmen eine Strad (sehr heller und strahlender Klang) und ich eine Del Gesù (deutlich dunkler), was zu ergreifenden Dialogen führt. Die Arbeit an diesem Album mit Simone und dem Amsterdam Sinfonietta war für uns alle ein magisches Erlebnis.

De muziek van Bach en Pärt is diepzinnig en tijdloos. In hun zoektocht naar antwoorden schuwen ze de complexiteit niet en komen ze uit bij iets dat zo puur en krachtig is. Je voelt de bestending van het verleden, het heden en de toekomst doorheen de composities van Pärt. Het feit dat onze emoties tijdens de coronapandemie alleen maar intenser werden, bracht ons nog dichter bij elkaar én bij de muziek. Onze discussies bleven minimaal in de beste zin van het woord. Simone Lamsma speelt op deze opname op een Strad (zeer briljant qua klank) en ik op een Del Gesù (veel donkerder), wat voor verbluffende dialogen zorgt. De opname van dit album met Simone en Amsterdam Sinfonietta was een magische belevenis voor ons allemaal.

Candida Thompson

Pärt on Pärt

BY ROELAND HAZENDONK

It is not particularly daring to assume that Johann Sebastian Bach would understand very little of the spiritual experience that many people today undergo when they hear Arvo Pärt's music, although Pärt and Bach are both spiritual composers. Bach regarded all his music as serving his God and Pärt is also a believer: his music contains more than the notes themselves.

Pärt's use of resonant repetition in his music creates an aura of religious experience that moves some people to such an extent that they focus more on the experience of listening than on the music itself, although in terms of musical technique there is little that is spiritual about Pärt's way of writing: the manner in which he shuffles his basic material around is surprisingly close to the mathematical permutation techniques of serial composition. The same paradox also applies to Bach, whose fugues contain the same permutations employed by Arnold Schoenberg as well as by Pärt.

Sinfonia from *Ich hatte viel Bekümmernis*

Thoughts on finity abound in the texts of Bach's cantatas. *Ich hatte viel Bekümmernis* (BWV 21) too refers to the struggle with a life that is fleeting. What this instrumental sinfonia at the start of the cantata would express beyond a musical emotion that cannot be captured in philosophical terms is uncertain — and was probably so to Bach himself. What remains true, however, is that the music breathes a spirituality that is resolute in its pursuit of the sublime.

Tabula Rasa

Tabula Rasa, the piece with which Pärt's made his breakthrough in 1977, is written in the style that was to make him the most played living composer of this century. Pärt calls his music *tintinnabuli*: a music of small bells: this refers not only to the repeated patterns with which bells call the faithful to church but also to the scales and triads that make up bell ringing.

Pärt's music is based on a combination of triadic refrains and the stepwise movement up or down a scale in the same key. He composes music from an ascetic starting point that has the hallucinatory quality of a mantra and also resonates like the single note of a bell. When you then shift the ascending and descending patterns that stand in relation to each other like parallel lines, the possibilities are enormous. The music meanders differently each time, but the fundamental resonance remains the same. Changes in volume, in tempo and in register as well as Pärt's grandiose use of silence nonetheless make his hushed pieces enormously dramatic.

Collage über B-A-C-H

Like many composers during the 20th century, the time of great musical upheavals, Pärt sought a new musical language during the 1960s. He had run aground in the abstractions of serialism and made a number of collages based on music that he loved and which he could not reconcile with his compositional style. He turned to Bach "... to determine my position in relation to twelve-tone composition; I was unhappy with my situation and wanted to convince myself how beautiful Bach's music is. I was sure that this would give me a better idea of the contradictions I was battling."

Pärt sought Bach's support in the *Collage über B-A-C-H* by using a theme consisting of the notes that correspond to the letters of his name: German musicians use B to indicate B flat and H to indicate B natural. Bach himself had employed that motif on several occasions, one of which is in a sarabande that Pärt quotes in his slow movement. By 1964 the collage had become a subversive expression of the pleasure taken in quoting a favourite musical excerpt, in the use of old-fashioned dramatic contrast and in tonal techniques: all of these features were taboo among the members of the musical avant-garde at the time.

A double concerto by Bach

Bach composed the Concerto for two violins in C minor BWV 1060r in fulfilment of a commission from Prince Leopold of Anhalt-Köthen for his '*divertissement et le plaisir*'. The only surviving manuscript for this concerto is a version for two harpsichords and orchestra, but it is likely that the original concerto was for oboe and violin. Scores were

less sacred in Bach's day than they are today: Bach would sometimes use parts of earlier works in his cantatas and give them completely different texts when he ran out of time, thus undermining the idea that he always expressed the text with great clarity in the music. Bach also sometimes made several versions of one concerto: the version for two violins and orchestra recorded here refers back to Bach's earlier version for two harpsichords and orchestra.

Silouan's song

Silouan's Song is a prayer that has taken concrete form in music, a work in which the Russian monk Staretz Silouan expressed his longing for God. Pärt structured the music in the simple phrases of his *tintinnabuli* style that shuttle back and forth between two sombre triads. Pärt has always separated hushed declamations such as the phrases of Silouan's prayer by moments of silence. This emotional song for strings is filled with religious inspiration; it expresses the connection between the silence from which Pärt's music emerges and his own sense of God. Silence, for Pärt, is the "nothing from which God created the world"; this is why "musical silence is sacred; if you meet silence with love, then music can arise".

This sounds more dizzying than the tersely concise music in which Pärt expresses himself as a composer. The formal structure of his work is similar to Bach's in that it always contains an emotional reflection of the sublime that lies in the idea of a God. Pärt and Bach are perhaps even more connected by their sense of musical proportions: the precision of their music within strict formal structures gives us an immense amount of material to ponder that has nothing to do with the notes themselves.

CANDIDA THOMPSON

Candida Thompson is known for her extraordinary musical communication and honest musicianship. Candida studied violin with David Takeno at the Guildhall School of Music in London and at the Banff Centre for the Arts in Canada. Masterclasses and concerts with Isaac Stern played an important role in her musical development. Candida is invited in a play/direct role with groups such as the Chamber Orchestra of Europe, City of London Sinfonia, Mahler Chamber Orchestra and Salzburg Camerata. In 2003, she became artistic director of Amsterdam Sinfonietta.

As a strong advocate for the heritage of classical music but also with a keen interest in today's cultural developments Candida always seeks artistic dialogue, leading to compelling projects involving living composers, philosophers, urban dancers and actors.

Chamber music is always at the core of her musical activities, performing at numerous festivals and she has many close musical friends that she performs with on a more regular base.

Candida plays on a Guarneri, del Gesù, kindly on loan from a private collector.

SIMONE LAMSMA

Dutch violinist Simone Lamsma is respected by critics, peers and audiences as one of today's most striking musical personalities.

Simone has been the guest of many of the world's leading orchestras from New York to Los Angeles, London, Berlin, Paris, Vienna, Sydney, Chicago, Amsterdam and many other places with such conductors as Jaap van Zweden, Antonio Pappano, Paavo Järvi, Gianandrea Noseda, Yannick Nézet-Séguin, Louis Langrée, Gustavo Gimeno, Karina Canellakis, Stanislav Kochanovsky, Marc Albrecht, Stéphane Denève, Vassily Petrenko, Domingo Hindoyan, François-Xavier Roth, Edward Gardner, Kent Nagano, James Gaffigan.

In 2022 her most recent recording was released to great acclaim, featuring late works by Rautavaara with the Malmö Symphony and Robert Trevino for the Ondine label. Other recordings include Shostakovich and Gubaidulina with the Netherlands Radio Philharmonic under James Gaffigan and Reinbert de Leeuw and a recital album with pianist Robert Kulek, both on Challenge Classics.

In 2019, Simone was made a Fellow of the Royal Academy of Music in London, an honour limited to 300 former Academy students, and awarded to those musicians who have distinguished themselves within the profession.

AMSTERDAM SINFONIETTA

The Amsterdam Sinfonietta comprises 22 gifted chamber musicians and embodies ensemble playing at the highest level. Led by its artistic director Candida Thompson, the orchestra tours the world with adventurous programmes that include crossovers with other music genres and art forms. Characterised by drive and dedication, the Amsterdam Sinfonietta is considered to be the top string orchestra in the Netherlands and also enjoys international acclaim. The Amsterdam Sinfonietta performs regularly in Europe and has toured through Asia, America, and Australia, performing in concert halls such as the Barbican Hall in London, the National Centre of Performing Arts in Beijing, the Teatro Colón in Buenos Aires, the Elbphilharmonie in Hamburg and the Konzerthaus in Vienna. The ensemble works with top national and international soloists. Musicians such as Janine Jansen, Sol Gabetta, Kian Soltani, Thomas Hampson, Beatrice Rana, Fazil Say and Rufus Wainwright share their curiosity and constant drive for innovation with us. The Amsterdam Sinfonietta is also known for its innovative programming, performing not only the established string repertoire but also original and exciting combinations of musical works, connecting old music to new music and familiar to unfamiliar repertoire. The orchestra is a partner to unexpected collaborations and performs groundbreaking programmes that often involve film, dance and theatre.

Pärt über Pärt

VON ROELAND HAZENDONK

Johann Sebastian Bach hätte vermutlich wenig Verständnis für das spirituelle Erlebnis gehabt, das heute viele Hörer*innen bei Arvo Pärts Musik erfahren. Und doch sind beide, Pärt und Bach, spirituelle Komponisten. Bach schuf seine Musik zur Ehre Gottes, und auch Pärt, ein gläubiger Mensch, komponiert mehr als Notengefüge.

Pärts Musik strahlt mit ihrer resonierenden Repetition eine Aura der religiösen Erfahrung aus, die manchen derart berührt, dass die Aufmerksamkeit eher dem Hörerlebnis an sich als der Musik gilt, auch wenn Pärts Kompositionen rein musiktechnisch wenig Spirituelles an sich haben. Die Art und Weise, wie er sein Grundmaterial handhabt, kommt sogar den mathematischen Permutationstechniken des seriellen Komponierens überraschend nahe. Ein solches Paradox gilt auch für Bach, in dessen Fugen sich ähnliche Permutationen wie bei Arnold Schönberg oder Pärt abspielen.

Sinfonie aus *Ich hatte viel Bekümmernis*

Gedanken über die Endlichkeit finden sich in den Texten von Bachs Kantaten zuhauf. Auch *Ich hatte viel Bekümmernis* (BWV 21) greift den inneren Kampf mit der Flüchtigkeit des Lebens auf. Was die instrumentale Sinfonie, mit der dieses Werk beginnt, neben der nicht mit philosophischen Begriffen fassbaren musikalischen Emotion ausdrücken will, ist ungewiss – und war es vermutlich auch für Bach selbst. Dass die Musik Spiritualität verströmt und nach höherem strebt, ist hingegen Fakt.

Tabula Rasa

Tabula Rasa, Pärts Durchbruchstück aus dem Jahr 1977, ist in dem Stil geschrieben, der ihn zum meistgespielten lebenden Komponisten dieses Jahrhunderts machte. Pärt bezeichnet seine Musik als *Tintinnabuli*: „Glöckchen“-Musik. Damit verweist er sowohl auf die wiederholten Muster, mit denen Glocken die Gläubigen zur Kirche bitten, als auch die Tonleitern und Dreiklangbrechungen, aus denen Glockengeläut besteht.

Pärts Musik basiert auf einer Kombination aus Dreiklangbrechungen und der schrittweisen Auf- oder Abwärtsbewegung entlang einer Tonleiter derselben Tonart. Von einem asketischen Ausgangspunkt komponiert er Musik mit der halluzinierenden Wirkung eines Mantras, ähnlich einer Glocke, die in einer bestimmten Tonart wiederhallt. Verschiebt man die auf- und absteigenden Muster wie nebeneinander liegende Lineale zueinander, ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten. Der Verlauf ist stets ein anderer, doch die Grundresonanz bleibt die gleiche. Wechselnde Lautstärken, Tempi und Register sowie Pärts grandioser Einsatz der Stille verleihen den verträumten Werken trotz allem eine gehörige Dramatik.

Collage über B-A-C-H

In den sechziger Jahren war Pärt auf der Suche, wie so viele andere in dieser Zeit der großen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts. Er fuhr sich fest in der Abstraktion des Serialismus und schuf mehrere Collagen auf der Grundlage von Musik, die ihm lieb war, doch seinem Komponierstil nicht gelegen kam. So wandte er sich Bach zu, „... um meinen Platz in der Zwölftonkomposition zu finden“, erklärte Pärt. „Ich war unglücklich mit meiner Situation und wollte zu meiner eigenen Überzeugung spüren, wie sinnberückend Bachs Musik ist. Ich wusste, dass ich auf diesem Weg ein besseres Bild von den Widersprüchlichkeiten erhalte, mit denen ich zu kämpfen habe.“

In der *Collage über B-A-C-H* fand Pärt Eingebung bei Bach mit einem Thema, dessen Noten seinen Namen bilden. Bach verwendete dieses Motiv auch selbst, unter anderem in einer Sarabande, die Pärt in dem langsamen Teil zitiert. Die Collage war 1964 ein subversiver Ausdruck des Vergnügens, ein geliebtes Vorbild zu zitieren, in altertümlich dramatischem Kontrast und in tonalen Techniken (allesamt Tabus bei der damaligen musikalischen Avantgarde).

Die Amsterdam Sinfonietta steht mit ihren 22 Spitzenmusikerinnen und -musikern für ein Ensemblespiel höchster Güte. Unter der Kunstleitung von Candida Thompson tourt das Orchester durch die ganze Welt mit aufregenden Programmen und Crossovers zu anderen Musikgenres und Kunstformen. Mit Talent und Tatendrang ist die Amsterdam Sinfonietta zum wohl bekanntesten Streichorchester der Niederlande und zu einem Ensemble von Weltformat avanciert.

Bach Doppelkonzert

Bach komponierte das *Konzert für zwei Violinen in c-Moll* (BWV 1060r) im Auftrag des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen zu dessen „divertissement et plaisir“. Das einzige Manuskript, das von diesem Konzert existiert, ist eine Version für zwei Cembali und Orchester, doch war das ursprüngliche Konzert wahrscheinlich für Oboe und Violine geschrieben. Partituren waren zu Bachs Zeiten noch kein fester Usus. Bach verwendete in seinen Kantaten hin und wieder Teile aus früheren Werken mit gänzlich anderem Text, wenn er in Zeitnot geriet – was die Vorstellung untergräbt, dass er stets in der Musik ausdrückte, was er aus dem Text deutete. Außerdem schuf Bach manchmal mehrere Versionen ein und desselben Konzerts. Die Version für zwei Violinen und Orchester auf dieser CD geht auf Bachs Version für zwei Cembali und Orchester zurück.

Silouan's Song

Silouan's Song ist ein in Musik gefasstes Gebet, in dem der russische Mönch Staretz Silouan seinem Verlangen nach Gott Ausdruck verlieh. Pärt strukturierte die Musik in einfache Phrasen seines Tintinnabuli-Stils, die zwischen zwei dunklen Dreiklängen hin und her pendeln. Seine stillen Deklamationen trennte er wie die Sätze von Silouans Gebet stets durch stille Momente. Dieses gefühlsbetonte Lied für Streicher ist leidenschaftlich religiös. Es bringt die Verbindung zwischen der Stille, der Pärts Musik entspringt, und seiner Gotteserfahrung zum Ausdruck. Stille ist für Pärt das „Nichts, aus dem Gott die Welt erschuf“ und der Grund, warum „musikalische Stille heilig ist; dort, wo Stille und Liebe zusammentreffen, kann Musik entstehen.“

Dies klingt verklärter als die schlichte Musik, in der Pärt sich als Komponist ausdrückt. Die Konstruktion seines Werks ist wie bei Bach stets ein unsentimentales Spiegelbild des Erhabenen, das sich in der Gottesvorstellung verkörpert. Vielleicht noch enger verbunden sind Pärt und Bach durch ihr Gespür für musikalische Proportionen und durch die Präzision, mit der ihre Musik innerhalb streng abgesteckter Rahmen derart viele Betrachtungen anregt, jenseits aller Notationen.

CANDIDA THOMPSON

Candida Thompson ist seit 2003 Kunstleiterin der Amsterdam Sinfonietta. International berühmt wurde sie durch ihre inspirierenden Auftritte und eklektischen Kooperationen mit anderen Künstler*innen. Candida studierte Geige bei David Takeno an der Guildhall School of Music and Drama in London und setzte ihre Ausbildung am Banff Centre for the Arts in Kanada fort. Als Solistin und Gast-Konzertmeisterin trat Candida mit dem Chamber Orchestra of Europe, der City of London Sinfonia, dem Guildhall String Ensemble, der Camerata Nordica, dem Moscow Chamber Orchestra und dem English Symphony Orchestra auf. Ihre jüngsten Solistinnenauftritte feierte sie unter anderem mit den Duisburger Philharmonikern und dem Phion. Als Kammermusikerin performte sie auf dem Kuhmo Festival in Finnland, dem Ernen Festival in der Schweiz, bei La Musica, Sarasota und auf dem Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht. Sie war regelmäßig zu Gast auf Harriet Krijghs Sommerfestival „Harriet & Friends“ in Österreich und trat unlängst bei der Schubertiade Hohenems auf, zusammen mit der Pianistin Magda Amara. Sie ist zudem Mitglied des Hamlet Piano Trio, das sie mit Paolo Giacometti und Xenia Jankovic gründete. Das Trio brachte unter anderem CDs mit den Klaviertrios von Mendelssohn, Schubert und Beethoven beim Premium-Label Channel Classics heraus. Candida spielt eine Guarneri del Gesù (1698-1744).

SIMONE LAMSMA

Die niederländische Violonistin Simone Lamsma zählt zu den beeindruckendsten Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit und genießt großen Respekt unter Kritikern, Kollegen und Konzertgängern. Simone war Gastviolonistin in zahlreichen Orchestern der Weltspitze, von New York bis Los Angeles, London, Berlin, Paris, Wien, Sydney, Chicago, Amsterdam und vielen weiteren Städten, unter berühmten Dirigent*innen wie Jaap van Zweden, Antonio Pappano, Paavo Järvi, Gianandrea Noseda, Yannick Nézet-Séguin, Louis Langrée, Gustavo Gimeno, Karina Canellakis, Stanislav Kochanovsky, Marc Albrecht, Stéphane Denève, Vassily Petrenko, Domingo Hindoyan, François-Xavier Roth, Edward Gardner, Kent Nagano oder James Gaffigan. Ihre jüngste Aufnahme, späte Werke Rautavaaras mit dem Malmö Symphony und Robert Trevino für das Ondine-Label, erschien 2022 und stieß auf große Resonanz. Zu ihren weiteren Aufnahmen gehören Schostakowitsch und Gubaidulina mit dem niederländischen Radio Filharmonisch Orkest unter James Gaffigan und Reinbert de Leeuw sowie ein Rezital-Album mit dem Pianisten Robert Kulek, beide auf Challenge Classics.

2019 wurde Simone zur Fellow der Royal Academy of Music in London ernannt, eine Ehre, die sich auf 300 Academy-Absolvent*innen beschränkt und nur in Anerkennung besonderer Verdienste um den Berufsstand verliehen wird.

AMSTERDAM SINFONIETTA

Die Amsterdam Sinfonietta steht mit ihren 22 Spitzenmusikerinnen und -musikern für ein Ensemblespiel höchster Güte. Unter der Kunstleitung von Candida Thompson tourt das Orchester durch die ganze Welt mit aufregenden Programmen und Crossovers zu anderen Musikgenres und Kunstformen. Mit Talent und Tatendrang avancierte die Amsterdam Sinfonietta zum wohl bekanntesten Streichorchester der Niederlande und zu einem Ensemble von Weltformat. So entwickelte sich die Amsterdam Sinfonietta zu einer festen Performance-Größe europäischer Konzertsäle, tourte durch Asien, Amerika und Australien und spielte in Konzertsälen wie der Barbican Hall in London, dem National Centre of Performing Arts in Beijing, dem Teatro Colón in Buenos Aires, der Elbphilharmonie in Hamburg und dem Wiener Konzerthaus.

Das Ensemble arbeitet mit nationalen und internationalen Top-Solisten zusammen. Musiker*innen wie Janine Jansen, Sol Gabetta, Kian Soltani, Thomas Hampson, Beatrice Rana, Fazil Say und Rufus Wainwright lassen uns teilhaben an ihrer Neugier und unermüdlichen Innovationstriebigkeit. Kennzeichnend für die Amsterdam Sinfonietta ist ihre innovative Programmierung. Neben dem festen Streicher-Repertoire bringt das Orchester originelle und spannende Kombinationen von Musikwerken. Es verbindet alte und neue Musik, bekanntes und unbekanntes Repertoire. Das Orchester geht unerwartete Kooperationen ein und führt bahnbrechende Programme auf, unter anderem mit Film, Tanz und Theater.

Pärt on Pärt

DOOR ROELAND HAZENDONK

Het is niet heel gewaagd te veronderstellen dat Johann Sebastian Bach weinig zou begrijpen van de spirituele beleving die velen vandaag ervaren bij het horen van Arvo Pärts muziek. En toch zijn Pärt en Bach beiden spirituele componisten. Bach beschouwde al zijn muziek als dienstbaar aan zijn god, ook Pärt gelooft en ook zijn muziek is meer dan alleen de noten.

Pärts muziek heeft door de resonerende herhaling een aura van religieuze beleving dat sommigen zó raakt, dat ze zich meer op de ervaring van het luisteren richten dan op de muziek, maar muziektechnisch beschouwd is er weinig spiritueels aan Pärts componeren. De manier waarop hij met zijn basismateriaal schuift, ligt zelfs verbazend dicht bij de wiskundige permutatietechnieken van het seriële componeren. Zo'n paradox geldt ook voor Bach in wiens fuga's dezelfde permutaties plaatsvinden als bij Arnold Schönberg én bij Pärt.

Sinfonia uit *Ich hatte viel Bekümmernis*

Gedachten over de eindigheid zijn er te over in de teksten van Bachs cantates. Ook *Ich hatte viel Bekümmernis* (BWV 21) verwijst naar de worsteling met het vluchtige leven. Wat de instrumentale sinfonia waarmee dat werk begint, wil uitdrukken buiten de niet in filosofische betekenis te vangen muzikale emotie is ongewis – waarschijnlijk zelfs voor Bach. Dat de muziek een spiritualiteit ademt die in een streven naar het sublieme is besloten, blijft overigens overeind.

Tabula Rasa

Tabula Rasa, Pärts doorbraakstuk uit 1977, is geschreven in de stijl die hem de meest gespeelde levende componist van deze eeuw maakte. Pärt noemt zijn muziek *tintinnabuli*: muziek van kleine klokken. Dat verwijst zowel naar de herhaalde patronen waarmee klokken de gelovigen ter kerke manen, als naar de toonladders en drieklankbrekingen waaruit klokgelui bestaat.

Pärt maakt muziek op basis van een combinatie van drieklankbrekingen en de stapsgewijze beweging omhoog of omlaag langs een toonladder in dezelfde toonsoort. Vanuit dat ascetische vertrekpunt componeert hij muziek die de hallucinerende kwaliteit heeft van een mantra en als een klok in één toonsoort resoneert. Wanneer je de stijgende en dalende patronen als naast elkaar gelegen linialen ten opzichte van elkaar verschuift, zijn de mogelijkheden enorm. Het meandert steeds anders, maar de grondresonantie blijft gelijk. Wisselingen in volume, in tempo, in register en Pärts grandioze gebruik van stilte maken zijn verstilde stukken toch enorm dramatisch.

Collage über B-A-C-H

In de jaren zestig was Pärt zoekende, zoals velen ten tijde van de grote omwentelingen in de twintigste eeuw. Hij liep vast in de abstractie van het seriëlisme en maakte een aantal collages op basis van muziek die hem lief was; muziek die hij niet kon rijmen met zijn componeerstijl. Hij wendde zich tot Bach "... om mijn plaats te bepalen ten opzichte van het twaalftoons-componeren," verklaarde Pärt. "Ik was ongelukkig met mijn situatie en wilde mezelf overtuigen hoe mooi de muziek van Bach is. Ik was er zeker van zo een beter beeld te krijgen van de tegenstrijdigheden waarmee ik worstelde."

In de *Collage über B-A-C-H* zocht Pärt steun bij Bach met een thema dat uit de noten van diens naam bestaat (de Duitse B is gelijk aan onze bes; de H komt overeen met de b). Bach gebruikte dat motief zelf ook, onder meer in een sarabande die Pärt in het langzame deel citeert. De collage was in 1964 een subversieve uiting van het plezier in het citeren van een geliefd voorbeeld, in ouderwets dramatisch contrast en in tonale technieken (allemaal taboe bij toenmalige muzikale avant-garde).

Amsterdam Sinfonietta bestaat uit 22 musici van topniveau die samenspelen als één. Geleid door artistiek leider Candida Thompson maakt het orkest tournees over de hele wereld met avontuurlijke programma's en cross-overs met andere muziekgenres en kunstvormen. Met een enorme drive heeft Amsterdam Sinfonietta zich ontwikkeld tot hét strijkorkest van Nederland en orkest van wereldklasse.

Dubbelconcert van Bach

Bach componeerde het Concert voor twee violen in c (BWV 1060r) in opdracht van vorst Leopold van Anhalt-Köthen voor diens 'divertissement et le plaisir'. Het enige manuscript dat er van dit concert bestaat is een versie voor twee klavecimbels en orkest, maar waarschijnlijk was het oorspronkelijke concert voor hobo en viool. Partituren waren in Bachs dagen minder heilig dan vandaag. Bach gebruikte in zijn cantates soms delen uit eerdere werken met een heel andere tekst wanneer hij in tijdnood raakte – wat de gedachte ondergraaft dat hij altijd in de muziek uitdrukte wat hij in de tekst las. Ook maakte Bach soms verschillende versies van één concert. De versie voor twee violen en orkest op deze cd gaat terug op Bachs versie voor twee klavecimbels en orkest.

Silouan's song

Silouan's Song is een tot muziek gestold gebed waarin de Russische monnik Staretz Silouan zijn verlangen naar God uitte. Pärt structureerde de muziek in de eenvoudige frasen van zijn tintinnabuli-stijl die tussen twee donkere drieklanken heen en pendelen. Hij scheidde zijn verstilde declamaties als de zinnen van Silouans gebed steeds door stiltes. Dit geëmotioneerde lied voor strijkers is religieus bevlogen. Het geeft uitdrukking aan het verband tussen de stilte waaruit Pärts muziek voortkomt en zijn godsbesef. Stilte is voor Pärt het 'niets waaruit God de wereld schiep', dat is waarom, 'muzikale stilte heilig is; als je stilte met liefde tegemoet treedt, kan er muziek ontstaan.'

Dat klinkt zweveriger dan de geserreerde muziek waarin Pärt zich als componist uitdrukt. De constructie van zijn werk is als dat van Bach altijd een onsentimentele afspiegeling van het sublieme dat in het idee van een god schuilt. Pärt en Bach zijn misschien nog meer verbonden door hun gevoel voor muzikale verhoudingen; door de precisie waarmee hun muziek binnen strikte kaders zo veel te overdenken geeft dat niets met de noten te maken heeft.

CANDIDA THOMPSON

Candida Thompson is artistiek leider van Amsterdam Sinfonietta sinds 2003. Ze wordt internationaal geroemd om haar inspirerende optredens en eclectische samenwerkingen met andere artiesten. Candida studeerde viool bij David Takeno aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen en bekwaamde zich verder aan het Banff Centre for the Arts in Canada. Als solist en gast-concertmeester heeft Candida opgetreden met het Chamber Orchestra of Europe, City of London Sinfonia, Guildhall String Ensemble, Camerata Nordica, Moscow Chamber Orchestra en het English Symphony Orchestra. Recentelijk soleerde ze onder andere met Duisburger Philharmoniker en Phion. Als kamermusicus heeft ze opgetreden op het Kuhmo Festival in Finland, het Ernen Festival in Zwitserland, La Musica, Sarasota en het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht. Ze was regelmatig te gast bij Harriet Krijgh's zomerfestival 'Harriet & Friends' in Oostenrijk en onlangs trad ze op bij de Schubertiade Hohenems, samen met de pianiste Magda Amara. Ze is ook lid van het Hamlet Piano Trio, dat ze met Paolo Giacometti en Xenia Jankovic oprichtte. Het trio bracht cd's uit met onder meer de pianotrio's van Mendelssohn, Schubert en Beethoven bij het kwaliteitslabel Channel Classics. Candida speelt op een Guarneri del Gesù (1698-1744).

SIMONE LAMSMA

De Nederlandse violiste Simone Lamsma wordt door critici, collega's en publiek beschouwd als een van de meest markante muzikale persoonlijkheden van deze tijd.

Simone was te gast bij een groot aantal van 's werelds vooraanstaande orkesten, van New York tot Los Angeles, Londen, Berlijn, Parijs, Wenen, Sydney, Chicago, Amsterdam en tal van andere plaatsen met dirigenten als Jaap van Zweden, Antonio Pappano, Paavo Järvi, Gianandrea Noseda, Yannick Nézet-Séguin, Louis Langrée, Gustavo Gimeno, Karina Canellakis, Stanislav Kochanovsky, Marc Albrecht, Stéphane Denève, Vassily Petrenko, Domingo Hindoyan, François-Xavier Roth, Edward Gardner, Kent Nagano en James Gaffigan.

In 2022 werd haar meest recente opname met veel bijval onthaald, met late werken van Rautavaara met de Malmö Symphony en Robert Trevino voor het Ondine-label. Andere opnames omvatten onder andere Shostakovich en Gubaidulina met het Nederlands Radio Filharmonisch Orkest onder James Gaffigan en Reinbert de Leeuw, en een recitalalbum met pianist Robert Kulek, beide op Challenge Classics.

In 2019 werd Simone benoemd tot Fellow van de Royal Academy of Music in Londen, een eer die slechts 300 voormalige Academy-studenten te beurt valt en die wordt toegekend aan musici die zich hebben weten te onderscheiden binnen het vakgebied.

AMSTERDAM SINFONIETTA

Amsterdam Sinfonietta bestaat uit 22 musici van topniveau die samenspelen als één. Geleid door artistiek leider Candida Thompson maakt het orkest tournees over de hele wereld met avontuurlijke programma's en cross-overs met andere muziekgenres en kunstvormen. Met een enorme drive heeft Amsterdam Sinfonietta zich ontwikkeld tot hét strijkorkest van Nederland en orkest van wereldklasse. Amsterdam Sinfonietta is uitgegroeid tot een vaste bespeler van de Europese concertzalen, maakte tournees door Azië, Amerika en Australië, en speelde in concertzalen als Barbican Hall in Londen, National Centre of Performing Arts in Beijing, Teatro Colón in Buenos Aires, Elbphilharmonie in Hamburg en Konzerthaus in Wenen.

Het ensemble werkt met nationale en internationale topsolisten. Musici als Janine Jansen, Sol Gabetta, Kian Soltani, Thomas Hampson, Beatrice Rana, Fazil Say and Rufus Wainwright delen met ons de nieuwsgierigheid en constante drang naar vernieuwing. Kenmerkend voor Amsterdam Sinfonietta is de innovatieve programmering. Naast het gevestigde strijkersrepertoire brengt het orkest originele en spannende combinaties van muziekwerken. Het verbindt oude en nieuwe muziek, bekend en onbekend repertoire. Het orkest gaat onverwachte samenwerkingen aan en voert grensverleggende programma's uit, met onder andere film, dans en theater.

Production

Channel Classics Records

Producer

Jared Sacks

Mastering

Jared Sacks

**Recording engineers/Recording location/
Recording dates:**

Pärt: *Tabula Rasa*

Recorded 15th October 2020, Muziekgebouw
aan het IJ, Amsterdam

Recording engineer: Everett Porter

Bach: *Sinfonia*

Bach: Double concerto, BWV 1060R

Recorded 7th and 8th January 2021, PHIL Haarlem

Recording engineer: Guido Tichelman

Arvo Pärt: *Collage über B-A-C-H*

Arvo Pärt: *Silouans Song*

Recorded 24th June 2023, MCO Hilversum, studio 5

Recording engineer: Jared Sacks

Design

Ad van der Kouwe, Manifesta

Photography

Merlijn Doomernik, Marco Borggreve

Liner notes

Roeland Hazendonk

Translations

Peter Lockwood, IGTV

Copyrights

Universal Edition (Pärt: *Tabula Rasa*;

Pärt: *Silouans Song*)

Bärenreiter (Bach)

Sikorski (Pärt: *Collage über B-A-C-H*)

*Technical information***Microphones**

Brüel & Kjær 4006, Schoeps

Digital converter

Horus / Merging Technologies (DSD256)

Editing software

Pyramix Workstation / Merging Technologies

Cables*

Van den Hul

Pre amplifiers

Rens Heijnis, custom design

*Mastering Room***Speakers**

Grimm LS1

Cables*

Van den Hul

*exclusive use of Van den Hul 3T cables

www.sinfonietta.nl

www.channelclassics.com

ALSO AVAILABLE

CCS 4331

CCS 36620

CCS 37119

CCS 37518

CCS 38917

CCS SA 33014