

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 OBOE (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

SIMONE LAMSMA Violin (1, 7-9)

CANDIDA THOMPSON Director & Violin

AMSTERDAM SINFONIETTA

INGRID VAN DINGSTEE, 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

SIMONE LAMSMA Violin (2-3)

CANDIDA THOMPSON Director & Violin

AMSTERDAM SINFONIETTA

INGRID VAN DINGSTEE*, CANDIDA THOMPSON, ARNIEKE EHRlich,
EMMA ROIJACKERS*, NICOLINE VAN SANTEN*, KAREN SEGAL, SVENJA STAATS**,
MATTHIJS VAN DER WEL**** Violin 1

TOM HANKEY*, JACOBIE ROZEMOND, PETRA GRIFFIOEN, FRANCES THÉ,
DIET TILANUS, INKI VARGA** Violin 2

**GEORGY KOVALEV, ANNE-BARTJE FONTEIN, ERNST GRAPPERHAUS, ELS GOOSSENS*,
SOPHIE VAN DER SCHALIE**** Viola

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

YING LAI GREEN, SERVAAS JESSEN Double bass

HANS WOLTERS*** Oboe

DAVID JANSEN Prepared piano* / Harpsichord & Piano***

*only Tabula rasa **only Collage über B-A-C-H & Silouan's song ***only Pärt über Bach

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.

Sowohl die Musik von Bach als auch Pärts Musik zeichnen sich durch Tiefgründigkeit und Zeitlosigkeit aus. Beide Komponisten suchen innerhalb ihrer komplexen musikalischen Struktur nach Antworten und finden bei dieser Suche zu Reinheit und Kraft. In Pärts Musik können wir die Kontinuität von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fühlend hören. Die intensive Zeit der Covid-Pandemie brachte uns einander näher und hat uns die Musik neu erfahren lassen – gesagt wurde nur das Notwendigste. Auf dieser Aufnahme spielt Simone Lamsma auf einer Stradivarius (ein sehr strahlender Klang) und ich auf einer del Gesù (deutlich dunkler), was zu verblüffenden Dialogen führt. Die Arbeit an diesem Album mit Simone und Amsterdam Sinfonietta war für uns alle ein magisches Erlebnis.

De muziek van Bach en Pärt is diepzinnig en tijdloos. Binnen complexiteit zoeken ze naar antwoorden en belanden ze bij iets dat ongelofelijk puur en krachtig is. Je voelt de voortzetting van het verleden, het heden en de toekomst in de composities van Pärt. Het feit dat onze emoties tijdens de coronapandemie intenser waren, bracht ons nog dichter bij elkaar én bij de muziek. Er was nauwelijks behoefte aan discussies en overleg. Op dit album speelt Simone Lamsma op een Strad (zeer briljant qua klank) en ik op een del Gesù (veel donkerder), wat voor verbluffende dialogen zorgt. Het maken van deze opname samen met Simone en Amsterdam Sinfonietta was een magische belevenis voor ons allemaal.

Candida Thompson

Pärt über Bach

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 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 refractions 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 performs in the role as violinist/director 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 basis.

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 and 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

Amsterdam Sinfonietta comprises 23 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, Amsterdam Sinfonietta is considered to be the top string orchestra in the Netherlands and also enjoys international acclaim. 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. 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 Bach

VON ROELAND HAZENDONK

Die Annahme, dass Johann Sebastian Bach wenig Verständnis für die spirituelle Erfahrung hätte, die so mancher heute beim Hören der Musik Arvo Pärts erlebt, ist nicht sehr gewagt. Und doch sind sowohl Pärt als auch Bach spirituelle Komponisten. Bach verstand seine gesamte Musik als Dienst an seinem Gott, und auch Pärt glaubt, dass seine Musik über die reinen Noten hinausreicht.

Pärts Musik wirkt aufgrund ihrer resonierenden Wiederholungen wie eine religiöse Erfahrung, die manche Menschen so tief bewegt, dass sie sich mehr auf die Erfahrung des Zuhörens als auf die Musik konzentrieren, aber musikalisch hat Pärts Komponieren wenig Spirituelles an sich. Tatsächlich ist die Art und Weise, wie er sein Grundmaterial umschichtet, den mathematischen Permutationstechniken der seriellen Kompositionsweise erstaunlich nahe. Ein vergleichbares Paradoxon trifft auch auf Bach zu, der in seinen Fugen die gleichen Permutationen anwendet wie Arnold Schönberg oder Pärt.

Sinfonie aus *Ich hatte viel Bekümmernis*

Gedanken über die Endlichkeit finden sich in Bachs Kantatentexten immer wieder. Auch *Ich hatte viel Bekümmernis* (BWV 21) bezieht sich auf das Ringen mit dem vergänglichen Leben. Was die instrumentale *Sinfonia*, mit der dieses Werk beginnt, über das musikalische Gefühl hinaus ausdrücken soll, das sich nicht in philosophischen Begriffen fassen lässt, bleibt ungewiss – und blieb es wahrscheinlich sogar für Bach selbst. Dass die Musik aber eine Spiritualität ausstrahlt, die im Streben nach dem Erhabenen liegt, steht außer Frage.

Tabula rasa

Mit *Tabula rasa* erlebte Pärt 1977 seinen Durchbruch. Das Werk ist in jenem Stil geschrieben, der ihn zum meistgespielten lebenden Komponisten dieses Jahrhunderts werden ließ. Pärt bezeichnet seine Musik als *Tintinnabuli*: Glöckchen-Musik. Dies bezieht sich sowohl auf die repetitiven Muster, mit denen Glocken die Gläubigen in die Kirche rufen, als auch auf die Tonleitern und Dreiklangsbrechungen, die für Glockengeläut charakteristisch sind.

Pärt schafft Musik, die auf einer Kombination von Dreiklangsbrechungen und schrittweisen Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb einer Tonleiter derselben Tonart basiert. Von diesem asketischen Ausgangspunkt aus komponiert er Musik, die die halluzinatorische Qualität eines Mantras hat und wie eine Glocke in einer Tonart erklingt. Wenn man diese auf- und absteigenden Muster wie nebeneinander liegende Lineale gegeneinander verschiebt, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten. Die Musik mäandert jedes Mal anders, aber die grundlegende Resonanz bleibt gleich. Veränderungen in der Lautstärke, im Tempo, in der Tonhöhe sowie Pärts grandioser Einsatz von Pausen machen seine verhaltenen Stücke dennoch ungeheuer dramatisch.

Collage über B-A-C-H

Wie viele andere in der Zeit der großen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts war auch Pärt in den 1960-er Jahren ein Suchender. Festgefahren in der Abstraktion des Serialismus schrieb er verschiedene Collagen, die auf Musik basierten, die er liebte; Musik, die er nicht mit seinem Kompositionsstil vereinbaren konnte. Er wandte sich Bach zu, „... um meine Position in Bezug auf die Zwölftonkomposition zu bestimmen“, erklärte Pärt. „Ich war mit meiner Situation unglücklich und wollte mich davon überzeugen, wie schön die Musik Bachs ist. Ich war mir sicher, dadurch eine bessere Vorstellung von den Widersprüchen gewinnen zu können, mit denen ich zu kämpfen hatte.“

In der *Collage über B-A-C-H* bemühte sich Pärt um Hilfe durch Bach mit jenem Motiv, das aus den Noten seines Namens besteht. Bach hat dieses Motiv selbst häufig verwendet, unter anderem in einer Sarabande, die Pärt im langsamen Satz zitiert. 1964 war die Collage ein subversiver Ausdruck der Freude am Zitieren eines verehrten Vorbilds, an altmodischen dramatischen Kontrasten und an tonalen Techniken (zu jener Zeit allesamt Tabus bei der musikalischen Avantgarde).

Bach Doppelkonzert

Bach komponierte sein *Konzert für zwei Violinen* in c-Moll (BWV 1060R) im Auftrag von Fürst Leopold von Anhalt-Köthen für sein „divertissement et le plaisir“. Das einzige erhaltene Manuskript dieses Konzerts ist eine Version für zwei Cembali und Orchester, aber es ist wahrscheinlich, dass das Konzert ursprünglich für Oboe und Violine

geschrieben wurde. Zu Bachs Zeiten waren Partituren längst nicht so heilig wie heute. Bach verwendete in seinen Kantaten manchmal Abschnitte aus früheren Werken mit völlig anderen Texten, wenn ihm die Zeit davonlief – was der Vorstellung widerspricht, dass er in der Musik immer das ausdrückte, was im Text zu lesen ist. Auch von Konzerten fertigte Bach manchmal verschiedene Versionen an. Die Fassung für zwei Violinen und Orchester auf dieser Aufnahme basiert auf Bachs Fassung für zwei Cembali und Orchester.

Silouan's song

Silouans song ist ein in Musik gefasstes Gebet, in dem der russische Mönch Staretz Silouan seine Sehnsucht nach Gott ausdrückt. Pärt gliedert die Musik in die einfachen Phrasen seines Tintinnabuli-Stils, die zwischen zwei dunklen Dreiklängen hin und her pendeln. Pärt trennt leise Deklamationen wie die Phrasen von Silouans Gebet stets durch Stille. Dieses emotionale Lied für Streicher ist religiös inspiriert. Es drückt die Verbindung zwischen der Stille, aus der Pärts Musik hervorgeht, und seinem Gottesempfinden aus. Für Pärt ist die Stille „das Nichts, aus dem Gott die Welt geschaffen hat“, weshalb „die Stille in der Musik heilig ist; wenn man der Stille mit Liebe begegnet, kann Musik entstehen.“

Diese Erläuterungen wirken schwindelerregender als die knappe, prägnante Musik, in der sich Pärt als Komponist ausdrückt. Die formale Struktur seiner Werke ähnelt derjenigen bei Bach, da sie immer eine emotionale Reflexion des Erhabenen enthält, das in der Gottesvorstellung liegt. Pärt und Bach sind vielleicht noch stärker durch ihren Sinn für musikalische Proportionen verbunden: Die Präzision ihrer Musik innerhalb strenger formaler Strukturen ermöglicht einen immensen Reichtum an Material zum Nachdenken, das nichts mit den Noten selbst zu tun hat.

CANDIDA THOMPSON

Candida Thompson ist für ihre außergewöhnliche musikalische Kommunikationsfähigkeit und ihre aufrichtige Musikalität bekannt. Sie studierte Violine bei David Takeno an der Guildhall School of Music in London und am Banff Centre for the Arts in Kanada. Meisterkurse und Konzerte mit Isaac Stern spielten eine wichtige Rolle in ihrer musikalischen Entwicklung.

Candida Thompson leitete unter anderem Ensembles und Orchester wie dem Chamber Orchestra of Europe, der City of London Sinfonia, dem Mahler Chamber Orchestra und der Salzburg Camerata. Im Jahr 2003 übernahm sie die künstlerische Leitung der Amsterdam Sinfonietta.

Als überzeugte Befürworterin des Erbes der klassischen Musik, aber auch mit großem Interesse an den kulturellen Entwicklungen der Gegenwart, sucht sie stets den künstlerischen Dialog, aus dem faszinierende Projekte mit zeitgenössischen Komponisten, Philosophen, Streetdance-Künstlern und Schauspielern entstehen.

Im Mittelpunkt ihrer musikalischen Aktivitäten steht stets die Kammermusik. Als Kammermusikerin tritt sie bei zahlreichen Festivals auf – sie hat zahlreiche musikalische Freunde, mit denen sie regelmäßig konzertiert.

Candida spielt auf einer Guarneri del Gesù, die ihr freundlicherweise von einem privaten Sammler zur Verfügung gestellt wurde.

SIMONE LAMSMA

Die niederländische Geigerin Simone Lamsma wird von Kritikern, Kollegen und Publikum als eine der herausragendsten Musikerinnen unserer Zeit bezeichnet. Simone Lamsma war bei vielen führenden Orchestern der Welt zu Gast, von New York bis Los Angeles, London, Berlin, Paris, Wien, Sydney, Chicago, Amsterdam usw. Sie arbeitete mit Dirigentinnen und Dirigenten 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, Vasily Petrenko, Domingo Hindoyan, François-Xavier Roth, Edward Gardner, Kent Nagano und James Gaffigan zusammen. Im Jahr 2022 wurde ihre Aufnahme mit späten Werken von Rautavaara mit den Malmöer Symphonikern unter Robert Trevino mit großem Erfolg beim Label Ondine veröffentlicht. Außerdem nahm sie Schostakowitsch und Gubaidulina mit der Niederländischen Radiophilharmonie unter James Gaffigan und Reinbert de Leeuw sowie ein Recital-Album mit

dem Pianisten Robert Kulek auf, beide bei Challenge Classics. Im Jahr 2019 wurde Simone Lamsma zum Fellow der Royal Academy of Music in London ernannt, eine Ehre, die nur 300 ehemaligen Studierenden der Akademie zuteilwird, die sich in ihrem Beruf besonders profiliert haben.

AMSTERDAM SINFONIETTA

Die aus 23 hervorragenden Kammermusikern bestehende Amsterdam Sinfonietta steht für Ensemblespiel auf höchstem Niveau. Unter der Leitung seiner künstlerischen Leiterin Candida Thompson ist das Orchester in der ganzen Welt mit experimentellen Programmen unterwegs, bei denen es auch Querverbindungen zu anderen Musikgenres und Kunstformen gibt.

Amsterdam Sinfonietta, die sich durch Dynamik und Begeisterung auszeichnet, gilt als das führende Streichorchester der Niederlande und genießt auch international großes Ansehen. Amsterdam Sinfonietta konzertiert regelmäßig in Europa und war auf Tournee in Asien, Amerika und Australien, wo sie in Konzertsälen wie der Barbican Hall in London, dem National Centre of Performing Arts in Peking, dem Teatro Colón in Buenos Aires, der Hamburger Elbphilharmonie und im Wiener Konzerthaus auftrat.

Das Ensemble arbeitet mit national und international führenden Solisten zusammen. Musiker wie Janine Jansen, Sol Gabetta, Kian Soltani, Thomas Hampson, Beatrice Rana, Fazil Say und Rufus Wainwright zeichnen sich genau wie das Orchester durch ausgeprägte Neugierde und den stetigen Willen zur Innovation aus.

Amsterdam Sinfonietta ist auch für ihre innovative Programmgestaltung bekannt. Sie führt nicht nur das etablierte Streichorchesterrepertoire auf, sondern auch neue und ungewöhnliche Kombinationen von Musikwerken, die alte und neue Musik sowie bekanntes und ungewohntes Repertoire miteinander verbinden. Das Orchester geht oft überraschende Kooperationen ein und führt bahnbrechende Programme auf, bei denen auch Film, Tanz und Theater einbezogen werden.

Pärt über Bach

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).

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 verstilte 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 wordt geprezen om haar inspirerende en communicatieve muzikale expressie. Ze 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. Masterclasses en concerten met Isaac Stern speelden een belangrijke rol in haar muzikale ontwikkeling. Ze leidde orkesten als het Chamber Orchestra of Europe, City of London Sinfonia, Mahler Chamber Orchestra en Salzburg Camerata. Sinds 2003 is ze artistiek leider van Amsterdam Sinfonietta. Als pleitbezorger voor het erfgoed van de klassieke muziek en met een grote interesse in de culturele ontwikkelingen van vandaag, zoekt Candida altijd de artistieke dialoog, leidend tot veelal meeslepende projecten waarbij levende componisten, filosofen, urban dancers en acteurs betrokken zijn. Kamermuziek vormt de kern van haar muzikale activiteiten. Ze treedt regelmatig op tijdens internationale festivals en daarnaast heeft ze veel dierbare muzikale vrienden met wie ze op regelmatige basis samenwerkt. Candida bespeelt een viool van Guarneri del Gesù, die zij in bruikleen heeft van een particuliere verzamelaar.

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 23 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 15 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: *Silouan's Song*

Recorded 24th June 2023, MCO Hilversum, studio 5

Recording engineer: Jared Sacks

Design

Ad van der Kouwe, Manifesta

Cover Photo

Still from "One Zero Six Zero" by Rietveld & Corbijn
Films

Photography

Merlijn Doomernik, Marco Borggreve

Liner notes

Roeland Hazendonk

Translations

Peter Lockwood, IGTV

Copyrights

Universal Edition (Pärt: *Tabula rasa*;

Pärt: *Silouan's 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