

BRETT DEAN
Rooms of Elsinore

DEAN, Brett (b. 1961)

And once I played Ophelia 20'10

for soprano and string orchestra (2018)

Text: Matthew Jocelyn, after William Shakespeare

1	I. Fast, breathless –	2'31
2	II. Hushed, distant, mysterious –	7'48
3	III. Fast, agitated –	4'20
4	IV. Extremely still –	3'18
5	V. Slow, austere	2'12

Jennifer France *soprano*

Swedish Chamber Orchestra · **Brett Dean** *conductor*

Rooms of Elsinore for viola and piano (2016) 21'10

6	I. The Dark Gate –	3'54
7	II. The Four Gate Courtyard	1'19
8	III. The Platform	2'42
9	IV. The King's Chamber	4'01
10	V. The Chapel	2'58
11	VI. The Queen's Chamber –	2'55
12	VII. The Trumpeter's Tower	3'11

Brett Dean *viola* · **Juho Pohjonen** *piano*

Gertrude Fragments

5'54

for mezzo-soprano and guitar (2016)

Text: Matthew Jocelyn and Brett Dean, after William Shakespeare

13	I. Cast thy knighted colour off	1'37
14	II. Wring from him the cause	1'16
15	III. My too much changed son	1'21
16	IV. How is't with you?	0'35
17	V. If words be made of breath	0'55

Lotte Betts-Dean *mezzo-soprano* · **Andrey Lebedev** *guitar*

18	Confessio for bass clarinet solo (2019)	11'16
- Volker Hemken** *bass clarinet*

The Players

19'19

Concerto for accordion and small orchestra (2018–19)

19	I. Prelude –	3'00
20	II. Look, look! Look where my abridgement comes! –	3'00
21	III. Fanfare. The players arrive –	2'06
22	IV. Pantomime –	9'08
23	V. Postlude	2'02

James Crabb *accordion*

Swedish Chamber Orchestra · **Brett Dean** *conductor*

All works published by Boosey & Hawkes

TT: 79'18

The five pieces featured on this recording are the result of an extended fascination and confrontation with Shakespeare's *Hamlet*, initiated by a request in 2010 from Glyndebourne Opera for a full-evening music-theatre work. After much deliberation – and some hesitation – about tackling this most iconic of literary masterpieces, I approached the Canadian librettist and theatre director Matthew Jocelyn to join me on this adventure. The title of the recording, *Rooms of Elsinore*, is taken from my work for viola and piano which is included here and best encapsulates the spirit and intention of this collection: a sonic exploration of the spaces, atmospheres and archetypes of emotion and character in which, and through which, the tragedy of Hamlet unfolds. The start of our *Hamlet* expedition was greatly assisted by two of the thematically-related commissions on this recording. *And once I played Ophelia* and *Gertrude Fragments* were both conceived as preparatory studies for particular characters within the opera and written before work on the opera itself had even begun. *Rooms of Elsinore* was composed while I was still working on the opera and first performed only days before the opera rehearsals began in Glyndebourne. Still caught in the formidable wake of Shakespeare's great work even after the opera was premièred in the UK in June 2017, *The Players* and *Confessio* were completed in 2018 and 2019 respectively.

And once I played Ophelia was initially commissioned and premièred in 2013 by the Britten Sinfonia as a work for soprano and string quartet and is presented on this recording in its later arrangement for string orchestra. Matthew Jocelyn's text utilizes not only Ophelia's own words from the play but also words directed towards, or said about her, from the confronting invective of Hamlet's 'Get thee to a nunnery' or his exalted love poem 'Doubt thou the stars are fire' through to the condescending life directives handed out by her brother, Laertes ('Best safety lies in fear', 'Do not believe his vows') and her father, Polonius ('You speak like a green girl') as well as Gertrude's moving description of her death ('There is a willow...'). Through a suite

of five movements performed without a break, a concise portrait of Shakespeare's troubled and elusive young character emerges. As we discussed the significance of this secondary, yet utterly pivotal role, Matthew posed the question: 'What remains in our memory after all the Ophelias have played Ophelia?' This work is our attempt to answer that question. Though she is traditionally portrayed as a meek, even weak character, often dressed in flowing white robes and unable to defend herself before the pressures of Elsinore cause her to snap, I've often felt that much of what Ophelia says betrays a far feistier personality than the one often presented. ('And I, that sucked the honey of his musicked vows...') And perhaps, just perhaps, she drowns not from a romantically-fed whim or madness, but simply because of the pure weight of the words others say about her, caught irrevocably in her pockets. Hence, I sensed that the drama of strings, complemented by a high soprano voice, at times in combat with the forces around her, at times lulled, accompanied, even defeated by them, formed a suitable musical metaphor for this 'ministering angel' and the strange, beguiling spell she casts over us.

The title work, *Rooms of Elsinore* for viola and piano, was co-commissioned by the Library of Congress in Washington and the Santa Fe Chamber Music Festival. Inspired by a visit to the so-called 'Hamlet' castle of Kronborg in the Danish town of Helsingør, this work is my attempt to 'fly a drone' over the play's supposed setting, moving from room to room, reimagining the dark, covert drama of *Hamlet* unfolding in a real space, replete with tapestries, furnishings, concealed doors and narrow corridors. This work in seven movements is my personal summary of the intense experience of living and breathing *Hamlet* for several years, and was composed at a point where work on the opera was approaching completion. It was premièred by Finnish pianist Juho Pohjonen and myself in Washington, DC shortly before production rehearsals began. Using motifs from the operatic score, but transferred from large orchestral and vocal forces to the forensic privacy of chamber

music, we undertake a tour: from the entry point of the Dark Gate, through courtyards, private chambers and chapel, finishing atop the Trumpeter's Tower from where we look down on where Shakespeare's bloody dénouement has unfolded.

It may strike some listeners as odd that the two preparatory works on this recording that use texts and singers don't examine Hamlet himself but rather the two more peripheral female characters in the play. To me however, it made sense to examine more closely these two characters about whom we know much less, not only from the text itself but also from the accompanying literature. There are theories, studies and books galore about Hamlet; they pore over his every word, examine who he is, what his motivations might be, the nature of his character, his madness, etc. This made his character somehow easier to imagine. In preparing for the entire work, I felt a strong need to shine a light on some of the other characters; to get to grips with what their musical voices might be. The suite of brief songs, *Gertrude Fragments*, was written for mezzo soprano and guitar, in a tribute to the Elizabethan lute song tradition (thinking especially of Shakespeare's great contemporary, John Dowland). They were written for my daughter, Lotte Betts-Dean and guitarist Andrey Lebedev and premièred by them at the Royal Academy of Music, London in early 2016. These five miniatures attempt to illuminate the guilt-ridden yet tragically helpless figure of Hamlet's mother, Gertrude, as she tries to mark sense of her 'too much changed' son's behaviours and actions. Like *And once I played Ophelia*, this work also gave me an opportunity to explore the nature of the vocal style or styles I wished to pursue in the opera itself; in this instance a lyricism coloured by semi-spoken and at times guttural gestures.

Confessio for solo bass clarinet was commissioned by the Gewandhausorchester Leipzig and premièred in January 2020, by its principal bass clarinetist, Volker Hemken. In a single movement of about 10 minutes, it examines a momentous entrance point of Hamlet's uncle, Claudius. In the castle's chapel, he holds a monologue – less prayer, more confessional reflection. Claudius reveals to himself the

deep fear he has of the consequences of his murderous actions – and a vague, if scarcely justifiable hope for forgiveness. In music that explores the full extent of the instrument’s capabilities in terms of tessitura, dynamics and virtuosity, the telling, flexible baritone of the bass clarinet struck me as the instrument of choice to realise these emotional depths in this operatic ‘scena’ without words.

Among the first sketches that I made when work on the opera itself began in earnest were various ideas for solo accordion. I sensed instinctively that this instrument would be the perfect on-stage musical accompaniment for the scenes featuring the group of travelling theatrical players. Their performance of a specially modified text before the assembled court in the middle of Shakespeare’s play convinces Hamlet of Claudius’s guilt of his father’s murder. It thereby serves as a significant catalyst for the work’s tragic final scenes.

I discussed these sketches at length with Scottish-born accordion virtuoso James Crabb, who was later to join the cast for the opera’s first season and brought this travelling minstrel vividly to life on stage. It was always my intention to create some form of solo or concertante work for James from this material and what emerged is *The Players*, a 20-minute concerto with mid-sized orchestra that revisits the players’ scenes from the first act of the *Hamlet* opera in a suite of five connected movements. Alongside a reworking of the music for the players’ largely mimed performance of *The Murder of Gonzago*, this concerto features newly-composed opening and closing sections that further explore and contextualise the musical material, bookending the often manic journey of fevered madness amidst Hamlet’s growing lust for revenge. James Crabb premièred the work together with its commissioners, the Swedish Chamber Orchestra, in 2019.

I am thrilled that these works have been brought together for this project, a protracted labour of love that had more than its fair share of Covid-related postponements. I’m also very happy that the original performers and commissioners of the

works are featured on these, their first-ever recordings. My sincere thanks to all who have made this possible.

© **Brett Dean 2024**

Brett Dean was born and studied viola in Australia before moving to Germany, where he was a member of the Berliner Philharmoniker for fourteen years and began composing. His music gained international recognition through works like his clarinet concerto *Ariel's Music* (1995), which won a UNESCO Composers Award, and *Carlo* (1997). In 2009 Dean won the Grawemeyer Award for his violin concerto *The Lost Art of Letter Writing*, and in June 2017 his opera *Hamlet* was premièred at Glyndebourne Festival Opera, winning several international awards. It has since been staged in Australia, Germany and at the New York Met.

Much of Dean's work draws from literary, political, environmental and visual stimuli, and is championed by leading conductors worldwide, including Sir Simon Rattle, Daniel Harding, Simone Young, Vladimir Jurowski and Marin Alsop. Dean also appears with the world's leading orchestras, ensembles and festivals as a conductor and as a violist, performing his Viola Concerto and chamber music.

Winner of the 2018 Critics' Circle Emerging Talent Award, **Jennifer France** was part of the Emerging Artists programme at Scottish Opera. Her other awards include the Song Prize (Kathleen Ferrier Awards) and the Leonard Ingrams Award (Garsington Opera, 2014). She has sung at leading opera houses across the world including the Royal Opera House (Covent Garden), English National Opera, Opera North, Dutch National Opera and at the Nederlandse Reisopera where she was nominated for a Schaunard Award. A prolific concert artist, Jennifer France has sung with major orchestras and conductors and made her débuts at the BBC Proms, Salzburg Festival and Edinburgh International Festival.

The **Swedish Chamber Orchestra** (SCO), based in the city of Örebro, Sweden, was founded in 1995. Thomas Dausgaard was chief conductor from 1997 until 2019, a collaboration which placed the SCO on the international arena. Since 2019 the orchestra's chief conductor has been Martin Fröst, with whom it continues its touring and recording activities. The ensemble of 39 regular members is internationally established as a unique voice with a wide range of repertoire and styles. The orchestra made its UK and USA débuts in 2004, performing at the BBC Proms and the Lincoln Center's Mostly Mozart Festival. Since then, the SCO has toured regularly throughout Europe and the USA, made its début in Japan, and has been invited to festivals including Bergen, Schleswig Holstein, Rheingau and Salzburg. For BIS, the orchestra has recorded complete Schumann, Brahms and Schubert symphony cycles with Dausgaard, as well as acclaimed discs of contemporary works in collaboration with conductor/composers HK Gruber and Brett Dean.

www.orebrokonserterhus.com/svenska-kammarorkestern

The Finnish pianist **Juho Pohjonen** is regarded as one of today's most exciting instrumentalists and performs widely in Europe, Asia and North America, collaborating with symphony orchestras and playing in recital and chamber settings. Pohjonen has appeared as a soloist with orchestras including the Cleveland Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Philharmonia Orchestra and San Francisco Symphony, and has collaborated with today's foremost conductors, including Marin Alsop, Marek Janowski, Osmo Vänskä and Pinchas Zukerman. Pohjonen was selected by Sir András Schiff as the winner of the 2009 Klavier Festival Ruhr Scholarship and has won prizes at international and Finnish competitions.

<https://juhopohjonen.com>

Australian mezzo-soprano **Lotte Betts-Dean** has a wide-ranging repertoire and a passion for curation, programming and collaborative project development. Praised by *The Guardian* for her ‘irrepressible sense of drama and unmissable, urgent musicality’, she is equally at home in chamber music, art song, contemporary repertoire of all kinds, early music, opera and narration. Lotte Betts-Dean is an associate of the Royal Academy of Music and an ambassador for the charity Donne, Women in Music; she was named Young Artist of the Year at the 2024 Royal Philharmonic Society Awards. She appears regularly at major festivals across the UK, Australia and Europe, and in baroque, 20th-century and contemporary opera with, for example, the Grand Théâtre de Genève, Bayerische Staatsoper and State Opera of South Australia. She was raised in Berlin and Melbourne and studied at the Melbourne Conservatorium of Music and Royal Academy of Music in London.

www.lottebettsdean.com

Australian-Russian guitarist **Andrey Lebedev**’s curiosity and broad interests have led to a wide-ranging career marked by collaboration and innovation. He has worked closely with composers including Sir Harrison Birtwistle, Brett Dean, Leo Brouwer and Peter Sculthorpe, for whom he has given world première performances of solo and chamber works, and Julian Bream and John Williams, with whom he worked to curate and perform solo and chamber concerts. Andrey Lebedev has toured extensively with artists including Lotte Betts-Dean, Emily Sun, and accordionists Iosif Purits and Bartosz Glowacki, performing a wide repertoire from Radiohead to Bach and John Adams. Andrey Lebedev is a prizewinner of the ARD and Guitar Foundation of America Competitions. He was raised in Adelaide and studied at the Australian National University and Royal Academy of Music in London.

The German bass clarinetist **Volker Hemken** received his training in Hamburg, Amsterdam and Basel. With numerous works dedicated to him – from solo pieces to concertos for bass clarinet and orchestra – he enjoys regular success as a soloist. Hemken has worked with musicians from different horizons such as Michael Nyman, Alfred Schnittke, Éliane Radigue, Claus-Steffen Mahnkopf and Tom Waits. He has been principal bass clarinetist of the Gewandhausorchester Leipzig since 1992, and his playing has been documented on numerous recordings and broadcasts.

Scottish-born **James Crabb** is widely regarded as one of the world's leading classical accordionists. He studied at the Royal Danish Academy of Music, Copenhagen with accordion pioneer Mogens Ellegaard and later became professor there for 15 years as well as guest professor at the University of Music and Performing Arts Graz, Austria. James Crabb was a recipient of the prestigious Carl Nielsen Music Prize in Denmark, and international critics continually praise him for his breathtaking virtuosity and versatile musicianship. He regularly directs orchestras from the instrument, often with his own arrangements and significant works written for him by leading composers. He enjoys a busy career as a chamber musician, soloist and music educator.

www.jamescrabb.com

Die fünf Stücke auf dieser Aufnahme sind das Ergebnis einer langen Faszination und Auseinandersetzung mit Shakespeares *Hamlet*, die durch eine Anfrage der Glyndebourne Opera im Jahr 2010 für ein abendfüllendes Musiktheaterwerk ausgelöst wurde. Nach reiflicher Überlegung – und einigem Zögern –, dieses ikonischste aller literarischen Meisterwerke in Angriff zu nehmen, wandte ich mich an den kanadischen Librettisten und Theaterregisseur Matthew Jocelyn, um mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Der Titel der Aufnahme, *Rooms of Elsinore*, stammt aus meinem hier enthaltenen Werk für Bratsche und Klavier und fasst den Geist und die Absicht dieser Sammlung am besten zusammen: eine klangliche Erkundung der Räume, Atmosphären und Archetypen von Gefühlen und Charakteren, in denen und durch die sich die Tragödie von Hamlet entfaltet. Der Beginn unserer *Hamlet*-Expedition wurde durch zwei der thematisch verwandten Auftragswerke auf dieser Aufnahme erheblich unterstützt. *And once I played Ophelia* und *Gertrude Fragments* wurden beide als vorbereitende Studien für bestimmte Figuren in der Oper konzipiert und geschrieben, bevor die Arbeit an der Oper selbst überhaupt begonnen hatte. *Rooms of Elsinore* wurde komponiert, während ich noch an der Oper arbeitete, und nur wenige Tage vor Beginn der Proben in Glyndebourne uraufgeführt. Auch nach der Uraufführung der Oper im Juni 2017 im Vereinigten Königreich standen *The Players* und *Confessio* noch immer im gewaltigen Sog von Shakespeares großem Werk und wurden 2018 bzw. 2019 fertiggestellt.

And once I played Ophelia wurde ursprünglich 2013 von der Britten Sinfonia als Werk für Sopran und Streichquartett in Auftrag gegeben und uraufgeführt und ist auf dieser Aufnahme in der späteren Bearbeitung für Streichorchester zu hören. Matthew Jocelyns Text verwendet nicht nur Ophelias eigene Worte aus dem Stück, sondern auch Worte, die an sie gerichtet sind oder über sie gesagt werden, von der konfrontativen Invektive Hamlets „Geh in ein Nonnenkloster“ oder seinem erha-

benen Liebesgedicht „Zweifle nicht, dass die Sterne Feuer sind“ bis hin zu den herablassenden Lebensanweisungen ihres Bruders, Laertes („Die beste Sicherheit liegt in der Angst“, „Glaube seinen Schwüren nicht“) und ihres Vaters Polonius („Du sprichst wie ein grünes Mädchen“) sowie Gertruds bewegende Beschreibung ihres Todes („Es gibt eine Weide ...“). In einer Suite aus fünf Sätzen, die ohne Pause aufgeführt werden, entsteht ein prägnantes Porträt von Shakespeares unruhiger und schwer fassbarer junger Figur. Als wir über die Bedeutung dieser zweitrangigen und doch so zentralen Rolle diskutierten, stellte Matthew die Frage: „Was bleibt in unserer Erinnerung, nachdem alle Ophelias Ophelia gespielt haben?“ Das vorliegende Werk ist unser Versuch, diese Frage zu beantworten. Obwohl sie traditionell als sanftmütige, sogar schwache Figur dargestellt wird, die oft in fließende weiße Gewänder gekleidet ist und sich nicht wehren kann, bevor sie unter dem Druck von Elsinore zusammenbricht, habe ich oft das Gefühl, dass vieles von dem, was Ophelia sagt, eine weitaus kämpferischere Persönlichkeit verrät als die, die oft dargestellt wird. Und vielleicht, nur vielleicht, ertrinkt sie nicht aus einer romantischen Laune oder aus Wahnsinn, sondern einfach wegen des reinen Gewichts der Worte, die andere über sie sagen und die unwiderruflich in ihren Taschen stecken. Daher hatte ich das Gefühl, dass das Drama der Streicher, ergänzt durch eine hohe Sopranstimme, die mal mit den Kräften um sie herum kämpft, mal von ihnen eingelullt, begleitet oder sogar besiegt wird, eine geeignete musikalische Metapher für diesen „dienenden Engel“ und den seltsamen, betörenden Zauber, den sie auf uns ausübt, darstellt.

Das titelgebende Werk *Rooms of Elsinore* für Bratsche und Klavier wurde von der Library of Congress in Washington und dem Santa Fe Chamber Music Festival gemeinsam in Auftrag gegeben. Inspiriert von einem Besuch des sogenannten „Hamlet“-Schlosses Kronborg in der dänischen Stadt Helsingør, ist dieses Werk mein Versuch, eine „Drohne“ über den vermeintlichen Schauplatz des Stücks

fliegen zu lassen, indem ich mich von Raum zu Raum bewege und mir das dunkle, verborgene Drama von *Hamlet* in einem realen Raum vorstelle, der mit Wandteppichen, Möbeln, verborgenen Türen und engen Gängen ausgestattet ist. Dieses Werk in sieben Sätzen ist meine persönliche Zusammenfassung der intensiven Erfahrung, *Hamlet* mehrere Jahre lang zu leben und zu atmen, und wurde zu einem Zeitpunkt komponiert, an dem sich die Arbeit an der Oper dem Abschluss näherte. Es wurde von dem finnischen Pianisten Juho Pohjonen und mir in Washington, DC kurz vor Beginn der Proben zur Produktion uraufgeführt. Unter Verwendung von Motiven aus der Opernpartitur, die jedoch von großen Orchester- und Vokalbesetzungen in die forensische Privatsphäre der Kammermusik verlegt wurden, unternehmen wir einen Rundgang: vom Eingang des Dunklen Tores über Höfe, Privatgemächer und die Kapelle bis hin zum Trompeterturm, von wo aus wir auf die blutige Szene von Shakespeares dénouement hinabblicken.

Es mag einigen Hörern seltsam vorkommen, dass die beiden vorbereitenden Werke dieser Aufnahme, die Texte und Sänger verwenden, sich nicht mit Hamlet selbst, sondern eher mit den beiden weiblichen Randfiguren des Stücks befassen. Für mich war es jedoch sinnvoll, diese beiden Figuren, über die wir nicht nur aus dem Text selbst, sondern auch aus der Begleitliteratur viel weniger wissen, näher zu untersuchen. Es gibt eine Fülle von Theorien, Studien und Büchern über Hamlet; sie untersuchen jedes seiner Worte, untersuchen, wer er ist, was seine Beweggründe sein könnten, die Natur seines Charakters, seinen Wahnsinn, usw. Dadurch konnte ich mir seinen Charakter irgendwie besser vorstellen. Bei der Vorbereitung des gesamten Werks war es mir ein großes Bedürfnis, einige der anderen Figuren zu beleuchten, ihre musikalischen Stimmen zu ergründen. Die Suite kurzer Lieder, *Gertrude Fragments*, wurde für Mezzosopran und Gitarre geschrieben, als Hommage an die elisabethanische Lautenliedtradition (wobei ich vor allem an Shakespeares großen Zeitgenossen John Dowland dachte). Sie wurden für meine Tochter Lotte Betts-Dean

und den Gitarristen Andrey Lebedev geschrieben und von ihnen Anfang 2016 in der Royal Academy of Music in London uraufgeführt. Diese fünf Miniaturen versuchen, die schuldbeladene und doch tragisch hilflose Figur von Hamlets Mutter Gertrude zu beleuchten, die versucht, das Verhalten und die Handlungen ihres „zu sehr veränderten“ Sohnes zu verstehen. Wie *And once I played Ophelia* gab mir auch dieses Werk Gelegenheit, die Art des Gesangsstils oder der Gesangsstile zu erforschen, die ich in der Oper selbst verfolgen wollte; in diesem Fall eine Lyrik, die von halb gesprochenen und manchmal gutturalen Gesten geprägt ist.

Confessio für Bassklarinete solo wurde vom Gewandhausorchester Leipzig in Auftrag gegeben und im Januar 2020 von dessen Solo-Bassklarinettisten, Volker Hemken, uraufgeführt. In einem einzigen Satz von etwa 10 Minuten Länge wird ein folgenschwerer Auftritt von Hamlets Onkel Claudius thematisiert. In der Schlosskapelle hält er einen Monolog – weniger ein Gebet, mehr ein Bekenntnis. Claudius offenbart sich selbst die tiefe Angst, die er vor den Folgen seiner mörderischen Taten hat – und eine vage, wenn auch kaum begründete Hoffnung auf Vergebung. In einer Musik, die das ganze Ausmaß der Möglichkeiten des Instruments in Bezug auf Tessitura, Dynamik und Virtuosität auslotet, erschien mir der aussagekräftige, flexible Bariton der Bassklarinete als das Instrument der Wahl, um die emotionale Tiefe in dieser Opern-„Szene“ ohne Worte zu realisieren.

Zu den ersten Skizzen, die ich anfertigte, als die Arbeit an der Oper ernsthaft begann, gehörten verschiedene Ideen für das Soloakkordeon. Ich spürte instinktiv, dass dieses Instrument die perfekte musikalische Begleitung für die Szenen mit der Gruppe der reisenden Theaterspieler auf der Bühne sein würde. Deren Aufführung eines speziell modifizierten Textes vor dem versammelten Hofstaat in der Mitte von Shakespeares Stück überzeugt Hamlet von der Schuld des Claudius an der Ermordung seines Vaters. Er dient damit als wichtiger Katalysator für die tragischen Schlusszenen des Stücks.

Ich besprach diese Skizzen ausführlich mit dem in Schottland geborenen Akkordeonvirtuosen James Crabb, der später in der ersten Spielzeit der Oper zum Ensemble stieß und diesen fahrenden Spielmann auf der Bühne lebendig werden ließ. Es war immer meine Absicht, aus diesem Material eine Art Solo- oder Konzertstück für James zu schaffen, und das Ergebnis ist *The Players*, ein 20-minütiges Konzert mit mittelgroßem Orchester, das die Szenen der Spieler aus dem ersten Akt der *Hamlet*-Oper in einer Suite aus fünf miteinander verbundenen Sätzen wieder aufgreift. Neben einer Neubearbeitung der Musik für die weitgehend pantomimische Aufführung von *The Murder of Gonzago* durch die Spieler enthält dieses Konzert neu komponierte Anfangs- und Schlussteile, die das musikalische Material weiter erforschen und kontextualisieren und die oft manische Reise des fiebrigen Wahnsinns inmitten von Hamlets wachsender Rachsucht abschließen. James Crabb hat das Werk zusammen mit den Auftraggebern, dem Swedish Chamber Orchestra, im Jahr 2019 uraufgeführt.

Ich bin begeistert, dass diese Werke für dieses Projekt zusammengebracht wurden, eine langwierige Liebesarbeit, die mehr als ihren gerechten Anteil an Covid-bedingten Verschiebungen hatte. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass die ursprünglichen Interpreten und Auftraggeber der Werke auf diesen Aufnahmen zu hören sind, die ihre allerersten sind. Mein aufrichtiger Dank gilt allen, die dies möglich gemacht haben.

© *Brett Dean 2024*

Brett Dean wurde in Australien geboren und studierte dort Bratsche, bevor er nach Deutschland zog, wo er vierzehn Jahre lang Mitglied der Berliner Philharmoniker war und zu komponieren begann. Seine Musik erlangte internationale Anerkennung durch Werke wie sein Klarinettenkonzert *Ariel's Music* (1995), das mit dem UNESCO Composers Award ausgezeichnet wurde, und *Carlo* (1997). Im Jahr 2009

gewann Dean den Grawemeyer Award für sein Violinkonzert *The Lost Art of Letter Writing*, und im Juni 2017 wurde seine Oper *Hamlet* an der Glyndebourne Festival Opera uraufgeführt und mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet. Seitdem wurde sie in Australien, Deutschland und an der New Yorker Met aufgeführt.

Ein großer Teil von Deans Werk schöpft aus literarischen, politischen, ökologischen und visuellen Anregungen und wird von führenden Dirigenten auf der ganzen Welt befürwortet, darunter Sir Simon Rattle, Daniel Harding, Simone Young, Vladimir Jurowski und Marin Alsop. Dean tritt bei den weltweit führenden Orchestern, Ensembles und Festivals als Dirigent und Bratschist auf und spielt sein Bratschenkonzert und seine Kammermusik.

Jennifer France, Gewinnerin des Critics' Circle Emerging Talent Award 2018, war Teil des Emerging Artists Programms der Scottish Opera. Zu ihren weiteren Auszeichnungen gehören der Song Prize (Kathleen Ferrier Awards) und der Leonard Ingrams Award (Garsington Opera, 2014). Sie hat an führenden Opernhäusern in der ganzen Welt gesungen, darunter das Royal Opera House (Covent Garden), die English National Opera, die Opera North, die Niederländische Nationaloper und die Nederlandse Reisopera, wo sie für einen Schaudard-Preis nominiert wurde. Als vielseitige Konzertkünstlerin hat Jennifer France mit bedeutenden Orchestern und Dirigenten gesungen und ihre Debüts bei den BBC Proms, den Salzburger Festspielen und dem Edinburgh International Festival gegeben.

Das **Schwedische Kammerorchester** (SCO) mit Sitz in Örebro, Schweden, wurde 1995 gegründet. Thomas Dausgaard war von 1997 bis 2019 Chefdirigent, eine Zusammenarbeit, die das SCO auf die internationale Bühne brachte. Seit 2019 ist Martin Fröst der Chefdirigent des Orchesters, mit dem es seine Tournee- und Aufnahmefähigkeit fortsetzt. Das 39-köpfige Ensemble ist international als einzigartiges

Stimme mit einem breiten Spektrum an Repertoire und Stilen etabliert. Das Orchester debütierte 2004 im Vereinigten Königreich und in den USA, wo es bei den BBC Proms und dem Mostly Mozart Festival im Lincoln Center auftrat. Seitdem ist das SCO regelmäßig in Europa und den USA auf Tournee, gab sein Debüt in Japan und wurde zu Festivals wie Bergen, Schleswig Holstein, Rheingau und Salzburg eingeladen. Für BIS hat das Orchester mit Dausgaard die kompletten Symphoniezyklen von Schumann, Brahms und Schubert eingespielt und in Zusammenarbeit mit den Dirigenten/Komponisten HK Gruber und Brett Dean viel beachtete Aufnahmen zeitgenössischer Werke vorgelegt.

www.orebrokonserthus.com/svenska-kammarorkestern

Der finnische Pianist **Juho Pohjonen** gilt als einer der aufregendsten Instrumentalisten der Gegenwart. Er konzertiert in Europa, Asien und Nordamerika, arbeitet mit Symphonieorchestern zusammen und tritt in Kammermusikzusammenhängen auf. Pohjonen ist als Solist mit Orchestern wie dem Cleveland Orchestra, dem Danish National Symphony Orchestra, dem Los Angeles Philharmonic, dem Philharmonia Orchestra und dem San Francisco Symphony Orchestra aufgetreten und hat mit den bedeutendsten Dirigenten der Gegenwart zusammengearbeitet, darunter Marin Alsop, Marek Janowski, Osmo Vänskä und Pinchas Zukerman. Pohjonen wurde von Sir Andrés Schiff als Gewinner des Klavier Festival Ruhr Stipendiums 2009 ausgewählt und ist Preisträger internationaler und finnischer Wettbewerbe.

<https://juhopohjonen.com>

Die australische Mezzosopranistin **Lotte Betts-Dean** verfügt über ein breit gefächertes Repertoire und eine Leidenschaft für das Kuratieren, die Programmgestaltung und die Entwicklung gemeinsamer Projekte. Von *The Guardian* für ihren „unbändigen Sinn für Dramatik und ihre unüberhörbare, eindringliche Musikalität“

gelobt, ist sie in der Kammermusik, im Kunstlied, im zeitgenössischen Repertoire aller Art, in der Alten Musik, in der Oper und im Sprechgesang gleichermaßen zu Hause. Lotte Betts-Dean ist Mitglied der Royal Academy of Music und Botschafterin der Wohltätigkeitsorganisation Donne, Women in Music; bei den Royal Philharmonic Society Awards 2024 wurde sie zur Nachwuchskünstlerin des Jahres gewählt. Sie tritt regelmäßig bei großen Festivals in Großbritannien, Australien und Europa auf und singt in Opern des Barock, des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart, zum Beispiel am Grand Théâtre de Genève, der Bayerischen Staatsoper und der State Opera of South Australia. Sie wuchs in Berlin und Melbourne auf und studierte am Melbourne Conservatorium of Music und an der Royal Academy of Music in London.

www.lottebettsdean.com

Der australisch-russische Gitarrist **Andrey Lebedev** hat aufgrund seiner Neugierde und seiner breit gefächerten Interessen eine weitreichende, von Zusammenarbeit und Innovation geprägte Karriere hingelegt. Er hat eng mit Komponisten wie Sir Harrison Birtwistle, Brett Dean, Leo Brouwer und Peter Sculthorpe zusammengearbeitet, für die er Solo- und Kammermusikwerke uraufgeführt hat, sowie mit Julian Bream und John Williams, mit denen er Solo- und Kammerkonzerte kuratiert und durchgeführt hat. Andrey Lebedev unternahm zahlreiche Tournéen mit Künstlern wie Lotte Betts-Dean, Emily Sun und den Akkordeonisten Iosif Purits und Bartosz Glowacki, wobei er ein breites Repertoire von Radiohead bis Bach und John Adams spielte. Andrey Lebedev ist Preisträger der Wettbewerbe der ARD und der Guitar Foundation of America. Er wuchs in Adelaide auf und studierte an der Australian National University und Royal Academy of Music in London .

Der deutsche Bassklarinettist **Volker Hemken** erhielt seine Ausbildung in Hamburg, Amsterdam und Basel. Mit zahlreichen ihm gewidmeten Werken – von Solo-

stücken bis zu Konzerten für Bassklarinette und Orchester – feiert er regelmäßig Erfolge als Solist. Hemken hat mit Musikern aus verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet, darunter Michael Nyman, Alfred Schnittke, Éliane Radigue, Claus-Steffen Mahnkopf und Tom Waits. Seit 1992 ist er Solobassklarinettist des Gewandhausorchesters Leipzig, und sein Spiel wurde in zahlreichen Aufnahmen und Rundfunkaufnahmen dokumentiert.

Der in Schottland geborene **James Crabb** gilt weithin als einer der weltweit führenden klassischen Akkordeonisten. Er studierte an der Königlich Dänischen Musikakademie in Kopenhagen bei dem Akkordeon-Pionier Mogens Ellegaard und war später 15 Jahre lang Professor an dieser Hochschule sowie Gastprofessor an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Österreich. James Crabb wurde mit dem renommierten Carl-Nielsen-Musikpreis in Dänemark ausgezeichnet, und internationale Kritiker loben ihn immer wieder für seine atemberaubende Virtuosität und sein vielseitiges musikalisches Können. Er leitet regelmäßig Orchester, oft mit seinen eigenen Arrangements und bedeutenden Werken, die von führenden Komponisten für ihn geschrieben wurden. Er genießt eine rege Karriere als Kammermusiker, Solist und Musikpädagoge.

www.jamescrabb.com

Les cinq œuvres réunies ici sont le résultat d'une fascination de longue date pour la pièce *Hamlet* de Shakespeare, initiée en 2010 par une commande de l'Opéra de Glyndebourne pour une œuvre musico-théâtrale occupant une soirée entière. Après de longues délibérations – et quelques hésitations – à l'idée de s'attaquer à ce chef-d'œuvre littéraire des plus emblématiques, j'ai demandé au librettiste et metteur en scène canadien Matthew Jocelyn de se joindre à moi dans cette aventure. Le titre de ce programme, *Rooms of Elsinore*, est tiré de ma pièce pour alto et piano qui est incluse ici et qui en résume le mieux l'esprit et l'intention : une exploration sonore des espaces, des atmosphères et des archétypes des émotions et des caractères dans lesquels, et à travers lesquels, la tragédie d'Hamlet se déroule. Le début de notre périple consacré à *Hamlet* a été grandement facilité par deux des commandes thématiques de cet enregistrement. *And once I played Ophelia* et *Gertrude Fragments* ont tous deux été conçus en tant qu'études préparatoires pour des personnages précis de l'opéra et écrits avant même que le travail sur l'opéra lui-même n'ait commencé. *Rooms of Elsinore* a été composé alors que je travaillais encore sur l'opéra et a été exécuté pour la première fois quelques jours seulement avant le début des répétitions de l'opéra à Glyndebourne. Toujours dans le formidable sillage de l'œuvre magistrale de Shakespeare, même après la première de l'opéra au Royaume-Uni en juin 2017, *The Players* et *Confessio* ont été achevés en 2018 et 2019 respectivement.

And once I played Ophelia a été commandé et créé en 2013 par le Britten Sinfonia dans son instrumentation initiale pour soprano et quatuor à cordes. L'œuvre est jouée ici dans un arrangement réalisé par la suite pour orchestre à cordes. Le texte de Matthew Jocelyn reprend non seulement les mots mêmes d'Ophélie dans la pièce, mais aussi des mots dirigés vers elle ou dits à son sujet, de l'invective confrontante d'Hamlet « Va-t'en dans un couvent » ou de son poème d'amour exalté « Doute que les astres soient de flammes » jusqu'aux conseils condescendants

prodigés par son frère, Laertes (« La meilleure sauvegarde, c'est la crainte », « Ne vous fiez pas à ses serments ») et par son père, Polonius (« Vous parlez en fille verte »), ainsi que la description émouvante de sa mort par Gertrude (« Il y a un saule... »). À travers une suite en cinq mouvements joués sans interruption, un portrait concis du jeune personnage troublé et insaisissable de Shakespeare émerge. Alors que nous discutons de l'importance de ce rôle secondaire, mais tout à fait essentiel, Matthew a posé la question suivante : « Que reste-t-il dans notre mémoire une fois que toutes les Ophélie ont joué Ophélie ? » Ce travail est notre tentative de réponse à cette question. Bien qu'Ophélie soit traditionnellement dépeinte comme douce, voire faible, souvent vêtue d'une robe blanche et vulnérable avant que les pressions d'Elseigneur ne la fassent craquer, j'ai souvent eu l'impression que la plupart des répliques d'Ophélie révélaient une personnalité bien plus forte que celle qui est souvent présentée (« moi qui ai sucé le miel de ses vœux mélodieux... ») Et peut-être qu'elle se noie non pas par caprice ou dans un geste de folie nourrie de romantisme, mais simplement à cause du poids même de ce que disent les autres à son sujet et qui finit par l'atteindre au plus profond d'elle-même. Il m'a donc semblé que le drame exprimé par les cordes, auxquelles s'ajoute une voix de soprano aiguë, tantôt en lutte avec les forces qui l'entourent, tantôt bercée, accompagnée, voire vaincue par elles, constituait une métaphore musicale appropriée pour cet « ange officiant » et le charme étrange et séduisant qui en émane.

L'œuvre qui donne son nom à cet enregistrement, *Rooms of Elsinore* pour alto et piano, est une commande conjointe de la Bibliothèque du Congrès à Washington et du Santa Fe Chamber Music Festival. Inspirée par une visite au château de Kronborg, soi-disant de Hamlet, dans la ville danoise d'Helsingør, cette composition est ma tentative de « survoler en drone » le cadre supposé de la pièce de théâtre, en me déplaçant de pièce en pièce, pour réimaginer le drame sombre et secret d'*Hamlet* se déroulant dans un espace réel, rempli de tapisseries, de meubles, de portes dissi-

mulées et de couloirs étroits. Cette œuvre en sept mouvements est le récit de l'expérience intense que j'ai vécue en m'immergeant littéralement dans *Hamlet* pendant plusieurs années, et elle a été composée à un moment où le travail sur l'opéra était sur le point de s'achever. Elle a été créée par le pianiste finlandais Juho Pohjonen et moi-même à Washington, peu avant le début des répétitions de la production. En reprenant des motifs de la partition de l'opéra, mais transférés d'un orchestre et d'effectifs vocaux importants à l'intimité de la musique de chambre, nous entreprenons une visite : du point d'entrée de la Porte sombre, en passant par les cours, les chambres privées et la chapelle, pour finir au sommet de la tour du Sonneur d'où nous regardons l'endroit où le dénouement sanglant de Shakespeare s'est déroulé.

D'aucuns trouveront peut-être étrange que les deux œuvres préparatoires de cet enregistrement, qui incluent des textes et des chanteurs, n'examinent pas Hamlet lui-même, mais plutôt les deux personnages féminins les plus secondaires de la pièce. Selon moi, il était logique d'examiner de plus près ces deux personnages sur lesquels nous en savons beaucoup moins, non seulement dans le texte lui-même, mais aussi dans la littérature qui lui est consacrée. Il existe des théories, des études et des livres à foison sur Hamlet ; ils s'attardent sur ses moindres mots, examinent qui il est, quelles sont ses motivations, la nature de son caractère, sa folie, etc. Cela a rendu son personnage en quelque sorte plus facile à imaginer. En préparant l'ensemble de l'œuvre, j'ai ressenti le besoin impérieux de mettre en lumière certains des autres personnages, de m'attaquer à ce que pourraient être leurs voix musicales. La suite de mélodies brèves, *Gertrude Fragments*, a été écrite pour mezzo soprano et guitare, en hommage à la tradition élisabéthaine des *lute songs* (en pensant en particulier au grand contemporain de Shakespeare, John Dowland). Elles ont été écrites pour ma fille, Lotte Betts-Dean, et le guitariste Andrey Lebedev qui en ont assuré la création à la Royal Academy of Music, à Londres, début 2016. Ces cinq miniatures tentent d'éclairer la figure à la fois coupable et tragiquement impuissante

de Gertrude, la mère de Hamlet, qui essaie de donner un sens aux comportements et aux actions de son fils « bien changé ». Comme *And once I played Ophelia*, cette œuvre m'a également donné l'occasion d'explorer la nature du ou des styles vocaux que je souhaitais poursuivre dans l'opéra lui-même ; en l'occurrence, un lyrisme coloré par des gestes semi-parlés et parfois gutturaux.

Confessio pour clarinette basse solo est une commande de l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig et a été créé en janvier 2020 par son clarinetiste basse principal, Volker Hemken. En un seul mouvement et d'une durée d'environ dix minutes, elle examine un point d'entrée crucial de l'oncle d'Hamlet, Claudius. Dans la chapelle du château, il tient un monologue – moins une prière qu'une réflexion confessionnelle. Claudius se révèle à lui-même la peur profonde qu'il éprouve face aux conséquences de ses actes meurtriers, ainsi qu'un vague espoir de pardon, à peine justifiable. Dans une musique qui explore toutes les possibilités de l'instrument en termes de tessiture, de dynamique et de virtuosité, le registre de baryton souple et éloquent de la clarinette basse m'a semblé être l'instrument de prédilection pour réaliser ces profondeurs émotionnelles dans cette « scène » d'opéra sans paroles.

Parmi les premières esquisses que j'ai faites lorsque j'ai commencé à travailler sérieusement sur l'opéra, il y avait plusieurs idées pour un accordéon solo. J'ai instinctivement senti que cet instrument fournirait l'accompagnement musical parfait pour les scènes mettant en scène le groupe de comédiens itinérants. Au milieu de la pièce de Shakespeare, leur interprétation d'un texte spécialement modifié devant la cour assemblée convainc Hamlet de la culpabilité de Claudius dans le meurtre de son père. Elle sert ainsi de catalyseur important pour les scènes finales tragiques de l'œuvre.

J'ai longuement discuté de ces esquisses avec l'accordéoniste virtuose d'origine écossaise James Crabb qui a rejoint la distribution lors de la première saison de

l'opéra et a donné vie à ce ménestrel itinérant sur scène. J'ai toujours eu l'intention de créer une œuvre solo ou concertante pour James à partir de ce matériau. C'est ainsi qu'est né *The Players*, un concerto de vingt minutes avec un orchestre de taille moyenne qui revisite les scènes des acteurs du premier acte de l'opéra *Hamlet* dans une suite de cinq mouvements reliés entre eux. Outre le remaniement de la musique pour la représentation largement mimée du meurtre de Gonzague, ce concerto comporte des sections introductive et conclusive nouvellement composées qui explorent et contextualisent davantage le matériau musical, en mettant en exergue le cheminement souvent obsessionnel de la folie enfiévrée au milieu de la soif de vengeance grandissante d'Hamlet. James Crabb a créé l'œuvre avec son commanditaire, l'Orchestre de chambre suédois, en 2019.

Je suis heureux que ces œuvres aient été réunies pour ce projet, un long labeur d'amour qui a eu plus que sa part de reports liés à la Covid. Je suis également très heureux que les interprètes et commanditaires originaux de ces œuvres figurent sur ces premières discographiques. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont rendu tout cela possible.

© **Brett Dean 2024**

Brett Dean est né et a étudié l'alto en Australie avant de s'installer en Allemagne, où il a été membre de l'Orchestre philharmonique de Berlin pendant quatorze ans et a entrepris une carrière de compositeur. Sa musique s'est méritée la reconnaissance internationale grâce à des œuvres telles que le concerto pour clarinette *Ariel's Music* (1995) qui a remporté le prix des compositeurs de l'UNESCO, et *Carlo* (1997). En 2009, Dean a remporté le Grawemeyer Award pour son concerto pour violon *The Lost Art of Letter Writing*, et en juin 2017, son opéra *Hamlet* a été créé au Glyndebourne Festival Opera et a été couronné de nombreux prix internationaux. L'œuvre a depuis été reprise en Australie, en Allemagne et au Met de New York.

La plupart des œuvres de Dean s’inspirent de stimuli littéraires, politiques, environnementaux et visuels, et sont défendues par des chefs de premier plan dans le monde entier, notamment Simon Rattle, Daniel Harding, Simone Young, Vladimir Jurowski et Marin Alsop. Dean se produit également avec les plus grands orchestres, ensembles et festivals du monde en tant que chef d’orchestre et altiste, interprétant son Concerto pour alto et de la musique de chambre.

Lauréate du 2018 Critics’ Circle Emerging Talent Award, **Jennifer France** a participé au programme Emerging Artists du Scottish Opera. Elle a notamment remporté le Song Prize (Kathleen Ferrier Awards) et le Leonard Ingrams Prize (Garsington Opera, 2014). Elle a chanté dans les plus grandes maisons d’opéra, notamment au Royal Opera House (Covent Garden), à l’English National Opera, à l’Opera North, à l’Opéra national des Pays-Bas et au Nederlandse Reisopera, où elle a été nommée pour un Schaunard Award. Très active au concert, Jennifer France a chanté avec les plus grands orchestres et les meilleurs chefs ainsi que dans le cadre des BBC Proms, du Festival de Salzbourg ainsi que du Festival international d’Édimbourg.

Basé dans la ville d’Örebro, l’**Orchestre de chambre suédois (SCO)**, a été fondé en 1995. Thomas Dausgaard en a été le chef principal de 1997 à 2019, une collaboration qui a affirmé l’ensemble sur la scène internationale. Depuis 2019, l’orchestre est dirigé par Martin Fröst avec lequel il poursuit ses activités de tournée et d’enregistrement. L’ensemble soudé de 39 membres réguliers s’est établi au niveau international en tant que voix unique avec son vaste répertoire et la polyvalence de son style. Le SCO a fait ses débuts britanniques et américains en 2004, se produisant aux BBC Proms et au festival Mostly Mozart du Lincoln Center. La formation s’est depuis régulièrement produite à travers l’Europe ainsi qu’aux États-Unis, a fait ses débuts au Japon et a été invitée à se produire dans le cadre de festivals incluant

ceux de Bergen, Schleswig Holstein, Rheingau et Salzbourg. Chez BIS, l'orchestre a réalisé des intégrales des symphonies de Schumann, de Brahms et de Schubert avec Dausgaard, ainsi que des enregistrements salués par la critique d'œuvres contemporaines en collaboration avec les chefs d'orchestre et compositeurs HK Gruber et Brett Dean.

www.orebrokonsertthus.com/svenska-kammarorkestern

Le pianiste finlandais **Juho Pohjonen** est considéré comme l'un des instrumentistes les plus passionnants de l'heure et se produit régulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, collaborant avec des orchestres symphoniques et jouant en récital et dans des formations de chambre. Il s'est produit en tant que soliste entre autres avec le Cleveland Orchestra, l'Orchestre symphonique national du Danemark, le Los Angeles Philharmonic, le Philharmonia Orchestra et le San Francisco Symphony, et a collaboré avec les meilleurs chefs actuels incluant Marin Alsop, Marek Janowski, Osmo Vänskä et Pinchas Zukerman. Il a été choisi par András Schiff comme lauréat de la bourse 2009 du Klavier Festival Ruhr et a remporté des prix lors de concours internationaux et finlandais.

<https://juhopohjonen.com>

La mezzo-soprano australienne **Lotte Betts-Dean** possède un vaste répertoire et se passionne pour la programmation et le développement de projets collaboratifs. Louée par le quotidien *The Guardian* pour son « irréprensible sens théâtral et son incontournable et urgente musicalité », elle est aussi à l'aise dans la musique de chambre, le lied, le répertoire contemporain sous toutes ses formes, la musique ancienne, l'opéra et la narration. Lotte Betts-Dean est associée à la Royal Academy of Music et ambassadrice de l'organisation caritative Donne, Women in Music. Elle a été nommée jeune artiste de l'année lors de la remise des prix de la Royal Philharmonic Society en 2024. Elle se produit régulièrement dans le cadre de grands festivals au Royaume-Uni, en Australie et en Europe, et dans des opéras baroques,

du XXe siècle et contemporains, notamment avec le Grand Théâtre de Genève, le Bayerische Staatsoper et l'Opéra d'État d'Australie-Méridionale. Elle a grandi à Berlin et à Melbourne et a étudié au Melbourne Conservatorium of Music et à la Royal Academy of Music de Londres.

www.lottebettsdean.com

La curiosité et les intérêts variés du guitariste australo-russe **Andrey Lebedev** lui ont permis de développer une carrière très diversifiée, marquée par la collaboration et l'innovation. Il a travaillé en étroite collaboration avec des compositeurs tels que Harrison Birtwistle, Brett Dean, Leo Brouwer et Peter Sculthorpe, pour lesquels il a assuré les créations mondiales d'œuvres solo et de chambre, ainsi qu'avec Julian Bream et John Williams, avec lesquels il a programmé des concerts solo et de chambre. Andrey Lebedev a effectué de nombreuses tournées avec des artistes tels que Lotte Betts-Dean, Emily Sun et les accordéonistes Iosif Purits et Bartosz Glowacki, interprétant un large répertoire allant de Radiohead à Bach en passant par John Adams. Andrey Lebedev est lauréat des concours de l'ARD et de la Guitar Foundation of America. Il a grandi à Adélaïde et a étudié à l'Australian National University et à la Royal Academy of Music de Londres.

Le clarinettiste basse allemand **Volker Hemken** a reçu sa formation à Hambourg, Amsterdam et Bâle. Il remporte du succès en tant que soliste avec les nombreuses œuvres qui lui sont dédiées, de pièces solo jusqu'à des concertos pour clarinette basse et orchestre. Hemken a travaillé avec des musiciens issus des horizons les plus variés comme Michael Nyman, Alfred Schnittke, Éliane Radigue, Claus-Steffen Mahnkopf et Tom Waits. Il est également clarinette basse principale de l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig depuis 1992. Il a réalisé de nombreux enregistrements et participé à de nombreuses émissions musicales à la radio et à la télévision.

Né en Écosse, **James Crabb** est considéré comme l'un des meilleurs accordéonistes classiques au monde. Il a étudié à l'Académie royale danoise de musique de Copenhague avec le pionnier de l'accordéon Mogens Ellegaard. Il y a ensuite enseigné pendant 15 ans et a été professeur invité à l'Université de musique et des arts du spectacle de Graz, en Autriche. James Crabb a reçu le prestigieux prix musical Carl Nielsen au Danemark et les critiques internationaux ne cessent de le louer pour sa virtuosité époustouflante et sa polyvalence. Il dirige régulièrement des orchestres à partir de son instrument, souvent avec ses propres arrangements et des œuvres importantes écrites pour lui par des compositeurs de premier plan. Il mène une carrière bien remplie en tant que musicien de chambre, soliste et professeur de musique.

www.jamescrabb.com

And once I played Ophelia

Text: Matthew Jocelyn after William Shakespeare

1 I. Fast, breathless

Get thee to a nunnery, a nunnery.

Why wouldst thou be a breeder of sinners?

Very proud, revengeful, ambitious.

Wise men know well enough

What monsters you make of them.

Get thee to a nunnery, a nunnery.

Thou shalt not escape.

You jig and amble and you lisp; your wantonness.

Get thee to a nunnery, to a nunnery go.

Go thy ways to a nunnery.

Get thee to a nunnery,

Get thee to a –

And I, that sucked the honey of his musicked vows,

Now see what noble reason, like sweet bells,

Jangled out of time and harsh,

Blasted with ecstasy.

[Text in italics only to be performed in a whispered, barely audible manner.]

2 II. Hushed, distant, mysterious

Doubt thou the stars are fire

Doubt that the sun doth move

Doubt truth to be a liar

But never doubt I love.

I did love you once.

Ay, truly, I did love you once.

I loved you not.
O woe, t'have seen what I have seen.
O, Rose of May.
To the celestial, and my soul's idol –
Doubt thou the stars are fire
Doubt that the sun doth move
Doubt truth to be a liar
But never doubt I love.
My most dear lady, thine evermore,
O most best believe it – I love.
Never doubt I love.
I love thee best, believe it.
My lord, I have remembrances of yours,
That I have longed long to redeliver.
I pray you now receive them.

③ III. Fast, agitated

This is the very ecstasy of love,
Whose violent property fordoes itself
And leads the will to desperate undertakings
As oft as any passion under heaven.
This is the very ecstasy of love.
Fear it, fear it,
Best safety lies in fear.
Hold it a fashion,
this trifling of his favour,
Forward, not permanent,
Sweet, not lasting,
The perfume and suppliance of a minute, no more.
Green girl, do not believe his vows.

These blazes give more light than heat and extinct in both.
Tender yourself more dearly – or you'll tender me a fool
Green girl, do not believe his vows.
I shall obey, my lord,
I shall obey.

4 IV. Extremely still

There is a willow...
Grows askant the brook...
That shows his hoary leaves...
There with fantastic garlands...
There on pendant boughs...

5 V. Slow, austere

Good night ladies,
Good night.
Sweet ladies, good night,
Come my coach,
Good night.

Gertrude Fragments

Text: Matthew Jocelyn and Brett Dean, after William Shakespeare

13 I. Cast thy knighted colour off

Good Hamlet, cast thy knighted colour off
And let thine eye look like a friend on Denmark.
Good Hamlet, all that lives must die, thou knowst 'tis common,
Passing through nature to eternity.

14 II. Wring from him the cause

Welcome, dear Rosencrantz and Guildenstern.
Welcome, dear Guildenstern, dear Rosencrantz.
We much did long to see you.
Hamlet hath much talked of you.
Two men there is not living to whom he more adheres.
Your visitation shall receive such thanks as fits a king's remembrance.
Something have you heard of Hamlet's transformation?
I entreat you: Wring from him the cause of his distemp'rance.

15 III. My too much changed son

But look, look how sadly the poor wretch comes –
My too much changed son.

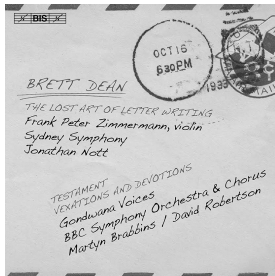
16 IV. How is't with you?

Alas, how is't with you that you do bend your eye on vacancy?
Whereon do you look? To whom do you speak?

17 V. If words be made of breath

If words be made of breath, and breath of life,
I have no life to breathe.
Thou hast cleft mine heart in twain.

More music by Brett Dean on BIS:

The Lost Art of Letter Writing (Violin Concerto)
Frank Peter Zimmermann *violin* / Sydney Symphony / Jonathan Nott

Testament for 12 violas
Violas of the BBC Symphony Orchestra / Martyn Brabbins

Devotions and Devotions for choir, orchestra & electronics
BBC Symphony Orchestra & Chorus / Gondwana Voices
David Robertson

BIS-2016

'The voice of a truly gifted composer exulting in new sounds and exciting challenges. Excellent performances.' *Classical Music Magazine*

'Brett Dean's violin concerto *The Lost Art of Letter Writing* [...] won the Grawemeyer Award in 2009. Frank Peter Zimmermann has the measure of the solo part and receives fine support from the Sydney Symphony Orchestra [...] a fascinating disc.' *Gramophone*

Etüdenfest · Shadow Music · Short stories · Testament

Ludwig van Beethoven, arr. Brett Dean

Adagio molto e mesto from String Quartet in F major, Op. 59/1

Swedish Chamber Orchestra / Brett Dean

BIS-2194

5 stars – 'This is nuanced, complex and fantastically assured music by a renowned Australian composer, beautifully recorded by Swedish label BIS to its usual impeccable Super Audio standards.' *Limelight*

'This is an all-round high-quality release with some potent music and superlative playing and recording. [...] BIS's support for Brett Dean's work is very much to be applauded and collectors should have this disc high on their wish lists.' *MusicWeb International*

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

And once I played Ophelia

Recording: 7th–8th October 2022 at the Concert Hall of the School of Music, Theatre and Art, Örebro, Sweden
Producer, editing, mixing: Marion Schwebel (Take5 Music Production). Sound engineer: Håkan Ekman
Original format: 24-bit / 96 kHz

Rooms of Elsinore

Recording: 8th–9th September 2023 at the Chapel of Jesus College, Cambridge, England
Producer, sound engineer, editing, mixing: Myles Eastwood
Original format: 24-bit / 96 kHz

Gertrude Fragments

Recording: 5th September 2020 at the Church of St. John the Evangelist, Upper Norwood, London, England
Producer, sound engineer, editing, mixing: Myles Eastwood
Original format: 24-bit / 96 kHz

Confessio

Recording: 29th June 2023 at the Great Hall of the Gewandhaus, Leipzig, Germany
Producer, sound engineer, editing, mixing: Alfredo Lasheras Hakobian (GENUIN Leipzig)
Original format: 24-bit / 96 kHz

The Players

Recording: 1st–2nd April 2019 at the Örebro Concert Hall, Sweden
Producer, editing, mixing: Jens Braun (Take5 Music Production). Sound engineer: Matthias Spitzbarth
Original format: 24-bit / 96 kHz
Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Brett Dean 2024
Translations: Anna Lamberti (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover image: Jenifer Romay / iStock
Back cover photo of Brett Dean: © Bettina Stoess
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-2454 © & © 2024 BIS Records AB, Sweden

Brett Dean

