

JEFF BEAL

THE SALVAGE MEN

and works by

SAMUEL BARBER ★ DANIEL NELSON ★ ERIC WHITACRE

ERIC ERICSON CHAMBER CHOIR

FREDRIK MALMBERG

BARBER, Samuel (1910–81)

Reincarnations, Op. 16 (1939–40) (*G. Schirmer Inc.*) 9'22

Texts: James Stephens

1	1. Mary Hynes	2'20
2	2. Anthony O'Daly	3'17
3	3. The Coolin	3'42

BEAL, Jeff (b. 1963)

The Salvage Men (2014) (*St Rose Music Publishing Co. Inc.*) 25'00

Texts: Oscar Wilde (1) & Kay Ryan (2–5)

4	1. A Very Long Moment	5'48
5	2. Spiderweb	4'35
6	3. Virga <i>Sofia Niklasson soprano</i>	4'56
7	4. Age	3'56
8	5. Salvage	5'34

NELSON, Daniel (b. 1965)

9	The New Colossus (2023) (<i>Edition Skellton AB</i>)	5'41

Text: Emma Lazarus

Commissioned by the Eric Ericson Chamber Choir. World Première Recording

WHITACRE, Eric (b. 1970)

10 **A Boy and a Girl** (2002) (*Hal Leonard*) 4'24

Text: Octavio Paz, trans. Muriel Rukeyser

Three Songs of Faith (1999) (*Walton Music Corp.*) 12'24

Texts: E. E. Cummings

11 1. i will wade out 2'35

12 2. hope, faith, life, love 3'37

13 3. i thank You God for most this amazing day *Lovisa Sydén soprano* 6'12

TT: 57'45

Eric Ericson Chamber Choir (Eric Ericsons Kammarkör)

Fredrik Malmberg *conductor*

Samuel Barber (1910–81) was an American composer who won numerous awards for his works. His musical language, particularly in his symphonic works, was essentially post-Romantic. ‘My aim is to write good music that will be comprehensible to as many people as possible.’

Reincarnations

Despite the success of the premiere of his *Adagio* conducted by none other than Arturo Toscanini in November 1938, Samuel Barber did not receive an influx of commissions. Somewhat disillusioned with the prospects for his career as a composer, he reluctantly accepted a professorship at the Curtis Institute of Music in Philadelphia, where his duties included directing a vocal ensemble, the Madrigal Chorus. Over the next three academic years, he composed several works for this choir, including the last two pieces in his short cycle *Reincarnations*.

Completed in 1940, *Reincarnations* sets texts by the Irish poet James Stephens, themselves adaptations of ancient Gaelic poems. The title, taken from both Barber’s work and Stephens’s collection, refers to the poet’s approach to the ancient texts, which are thus ‘reborn’. In Barber’s musical adaptation the influence of early music, in particular of madrigals and motets, is evident, while at the same time we hear the composer’s individual style, which favours lyricism and emotion over modernist audacity.

‘Mary Hynes’ is ‘a poem to lift a man’s heart’ (Stephens) about a woman who is said to be the most beautiful there is. Composed in the summer of 1937, Barber’s setting features two distinct and contrasting parts that evoke the two sides of Mary Hynes’s personality, first exuberant, then tender.

‘Anthony O’Daly’ is a lament for the death of a hero who has been unjustly condemned. The grief is so intense that all of nature comes to a standstill. The highly dramatic musical adaptation with its full sonorities testifies to Barber’s mastery of

the art of choral writing. Of particular note is the bass part, which repeats the same note tirelessly for 41 bars, like a death knell.

‘The Coolin’ is a poem in which ‘the passion of love has almost overreached itself and is sinking into a motionless languor’ (Stephens). ‘The word coolin or coolen refers to a little, very special curl that used to grow exactly in the middle of the back of the neck of a girl. That term, “little curl” or “cooleen”, came to mean one’s sweetheart.’ Barber gives this poem a lush, warm setting that almost belies the intensity with which the narrator pleads for her love.

© *Jean-Pascal Vachon 2024*

*One of the most prolific and respected composers working in Hollywood today, five-time Emmy award winning **Jeff Beal** is best known for his musical scores for movies and TV series such as ‘Monk’ and ‘House of Cards’.*

The Salvage Men

Oscar Wilde was sentenced to two years of hard labour at Reading Gaol, after he was prosecuted and convicted for his love affair with another man. This imprisonment had a devastating effect on Wilde’s health and spirit. Wilde died in Paris soon after his release from prison, at the age of 46. *De Profundis* (from the depths) is the poignant letter Wilde wrote from prison, reflecting on the horrors of imprisonment, the nature of human suffering and our chosen response. Wilde’s choice was to write.

I was first exposed to this deeply moving letter in 2007, while scoring the documentary *Wilde Salomé* for director Al Pacino. Several scenes in the film featured his reading from *De Profundis* and portrayal of Wilde’s arrest and last days in Paris. At the very same time we were working on this project, I found myself in the midst

of an unexpected health crisis, which eventually led to a diagnosis of multiple sclerosis. Wilde's *De Profundis* came at the beginning of a journey in learning how to live gracefully with an uninvited guest. Thankfully, my disease remains mostly in remission, but I deal with neuropathic pain and other issues that those living with a chronic illness intimately understand. Music is more than a vocation, it is an integral part of my daily life, as composing, listening to and performing music lessens pain and energizes me.

The lyrical beauty of *De Profundis* gave me the original impetus for a choral work. His words provided an entry point into this meditation on suffering and catharsis. However, it was in the poetry of Kay Ryan that I found a wholly fresh, contemporary view on the themes of transformation and our chosen response to pain. Ryan's writing style is very different from Wilde's. She does not use the personal voice, and avoids confession.

Her poetry has a circular quality to it. A revelatory line at the end of Ryan's poetry often invites the listener to reflect back to the beginning, once a poem is finished. Ryan will often recite her brief poems twice in readings, to allow listeners this understanding. I find her poetry to have a deeply musical quality, not unlike the *da capo* aria.

I began working on the choral settings while visiting Paris during the spring of 2014. Aimlessly wandering the streets of the Left Bank with my wife, we came across an entry to a building that looked familiar. I soon realized we had stopped in front of L'Hôtel – the hotel where Wilde had spent his final days on earth. I had just begun setting Wilde's text to music, and here we were, most unexpectedly, at his doorstep. These patterns in music, poetry and life might be viewed as signposts, encouragements, divine coincidences. It is our choice which makes them so.

Jeff Beal

Daniel Nelson is an American-born Swedish composer. He has written mainly orchestral music, but has also had much success with his works for the dance and opera stages. His music has been described as being pulse-oriented with a neo-romantic vein.

The New Colossus

I can still remember as a six year-old, emigrating to Sweden with my family, leaving the New York harbour and running out onto the deck of the cruise liner MS Grips-holm to catch a glimpse of the mighty Statue of Liberty as we slowly glided by. The historic landmark was majestic and filled me with awe.

At the time, I was completely unaware of the inscription at the base of the statue: Emma Lazarus's poem *The New Colossus*, which serves to welcome all travellers to the New World. The statue was erected during an era of expansion, when the USA was considered a safe haven for all people, regardless of background, and the inclusion of the Lazarus poem – which welcomed my own grandparents to Ellis Island – reflected this air of hospitality.

In my setting of this poem, I have sought to convey musically the majesty and beauty that is inherent in the idea of inclusivity, as well as the quiet humbleness and awe that these travellers must have felt upon seeing Lady Liberty for the first time, as they glided into the New York harbour, embarking on a new life.

Daniel Nelson

Eric Whitacre is an American composer of orchestral, choral and electronic music. Some of his works for choir have become particularly popular with high school and university vocal ensembles throughout America.

A Boy and a Girl

A Boy and a Girl is such a tender, delicate, exquisite poem. I simply tried to quiet myself and find the music hidden within the words. I'm often asked which of my compositions is my favourite. I don't really have one that I love more than the others, but I do feel that the four bars that musically paint the text 'never kissing' may be the truest notes I've ever written.

Three Songs of Faith

In 1999 I was commissioned by Northern Arizona University to write a set of choral works commemorating the 100th anniversary of its school of music. I chose three of my favourite E. E. Cummings texts and started writing. 'i will wade out', the first piece in the set, seemed to cry out with lush, neo-romantic harmonies. The third, 'i thank You God for most this amazing day', is such a beautiful and joyous poem that the music was at times almost effortless. It was the middle instalment, 'hope, faith, life, love', that was causing me to lose sleep.

'i will wade out' was a joy to set to music. The text is so passionate, so sensual; I found it to be the perfect opening to a cycle of pieces about my own personal faith.

In 'hope, faith, life, love' the original poem is actually quite long, with sounds of clashing and flying and singing, and calls for music that is vibrant and virtuosic, a real showpiece. The more I thought about faith, however, the more introspective I became, and I modified the poem entirely to fit that feeling. I took only the first four words (hope, faith, life, love) and the last four (dream, joy, truth, soul) and set each of them as a repeating meditation. Because I wrote it last, the middle move-

ment even quotes the first and the last pieces in this set on the word ‘soul’.

When I originally premièred ‘i thank You God’ at Northern Arizona University back in 1999, I made a lot of changes during the few days I had with the choir before the performance. Then, the night before I sent back the final proofs for publication, I freaked. It suddenly occurred to me that I could tie the *Three Songs of Faith* together by quoting the beginning of the first piece at the end of ‘i thank You God’. I can remember feeling actual pride – a very ‘scholarly’ pride – for so brilliantly and effortlessly manipulating motivic material.

Eric Whitacre

The **Eric Ericson Chamber Choir** (Eric Ericsons Kammarkör) was founded in 1945 by then 27-year-old Eric Ericson, and has since taken a central position in the Swedish and international music scene. In 2012 Fredrik Malmberg was engaged as chief conductor, working alongside Swedish and international guest conductors.

Highlights of the choir’s international activities include collaborations with the Swedish Radio Choir and the Berlin Philharmonic Orchestra, with conductors such as Claudio Abbado and Riccardo Muti, as well as many recordings and concerts with Nikolaus Harnoncourt and the Concentus Musicus Wien.

Since 2003 the Eric Ericson Chamber Choir has enjoyed a close collaboration with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra and Stockholm Concert Hall. Within the framework of the state budget for culture, the choir has guaranteed annual support that offers a degree of security as a freelance ensemble. The Eric Ericson Chamber Choir is a member of TENSO – the European network for professional chamber choirs.

www.eekk.se/en

Fredrik Malmberg is regarded as one of the leading choral conductors of his generation. Since 2012 he has served as the chief conductor of the Eric Ericson Chamber Choir, following his tenure as permanent conductor of the Danish National Vocal Ensemble from 2006 until 2010. Concurrently, Malmberg has been deeply involved with the ensemble Vokalharmonin, which he founded in 2003, showcasing his dedication to both early and contemporary music.

Malmberg is a frequent guest conductor for various Swedish and European ensembles, including the Swedish Radio Choir and Symphony Orchestra, MDR Rundfunkchor, Concerto Copenhagen, the Tallinn Chamber Orchestra, Norrköping Symphony Orchestra and Mariinsky Theatre Orchestra. Since 2011 Malmberg has held the position of professor of choral conducting at the Royal College of Music in Stockholm. Among his other recording on the BIS label is a critically acclaimed rendition of Monteverdi's *L'Orfeo* (BIS-2519). <https://fredrikmalmberg.se>

Samuel Barber (1910–81) war ein amerikanischer Komponist, der zahlreiche Preise für seine Werke erhielt. Seine musikalische Sprache, insbesondere in seinen symphonischen Werken, war im Wesentlichen postromantisch. „Mein Ziel ist es, gute Musik zu schreiben, die für so viele Menschen wie möglich verständlich ist.“

Reincarnations

Trotz des Erfolgs der Uraufführung seines *Adagio* unter der Leitung von keinem Geringeren als Arturo Toscanini im November 1938 erhielt Samuel Barber keinen Zustrom von Aufträgen. Etwas desillusioniert über die Aussichten seiner Karriere als Komponist, nahm er widerwillig eine Professur am Curtis Institute of Music in Philadelphia an, wo zu seinen Aufgaben die Leitung eines Vokalensembles, des Madrigalchors, gehörte. In den folgenden drei Studienjahren komponierte er mehrere Werke für diesen Chor, darunter die letzten beiden Stücke seines Kurzzyklus *Reincarnations*.

Das 1940 fertiggestellte Werk *Reincarnations* enthält Texte des irischen Dichters James Stephens, die ihrerseits alte gälische Gedichte adaptieren. Der Titel, der sowohl Barbers Werk als auch Stephens' Sammlung entnommen ist, bezieht sich auf die Herangehensweise des Dichters an die alten Texte, die so „wiedergeboren“ werden. In Barbers musikalischer Bearbeitung ist der Einfluss alter Musik, insbesondere von Madrigalen und Motetten, offensichtlich, während gleichzeitig der individuelle Stil des Komponisten zu hören ist, der Lyrik und Gefühl gegenüber modernistischer Kühnheit bevorzugt.

„Mary Hynes“ ist „ein Gedicht, das das Herz eines Mannes erhebt“ (Stephens) und handelt von einer Frau, von der es heißt, sie sei die Schönste, die es gibt. Barbers Vertonung wurde im Sommer 1937 komponiert und besteht aus zwei unterschiedlichen und kontrastreichen Teilen, die die beiden Seiten der Persönlichkeit von Mary Hynes zum Ausdruck bringen: erst überschwänglich, dann zärtlich.

„Anthony O’Daly“ ist ein Klagelied über den Tod eines Helden, der zu Unrecht verurteilt wurde. Die Trauer ist so intensiv, dass die gesamte Natur zum Stillstand kommt. Die hochdramatische musikalische Bearbeitung mit ihrer vollen Klangfülle zeugt von Barbers Meisterschaft in der Kunst der Chorliteratur. Besonders hervorzuheben ist die Bassstimme, die wie eine Totenglocke 41 Takte lang unermüdlich denselben Ton wiederholt.

„The Coolin“ ist ein Gedicht, in dem „die Leidenschaft der Liebe sich fast selbst übertroffen hat und in eine reglose Trägheit versinkt“ (Stephens). Das Wort „coolin“ oder „cooleen“ bezieht sich auf eine kleine, ganz besondere Locke, die früher genau in der Mitte des Nackens eines Mädchens wuchs. Dieser Begriff, „little curl“ oder „cooleen“, wurde zur Bezeichnung für die Liebste. Barber gibt diesem Gedicht einen üppigen, warmen Rahmen, der die Intensität, mit der der Erzähler um ihre Liebe bittet, fast vergessen lässt.

© *Jean-Pascal Vachon* 2024

*Der fünffache Emmy-Preisträger **Jeff Beal** ist einer der produktivsten und angesehensten Komponisten, die heute in Hollywood arbeiten. Er ist vor allem für seine Musik für Filme und Fernsehserien wie „Monk“ und „House of Cards“ bekannt.*

The Salvage Men

Oscar Wilde wurde zu zwei Jahren Zwangsarbeit im Reading Gaol verurteilt, nachdem er wegen seiner Liebesaffäre mit einem anderen Mann angeklagt worden war. Diese Inhaftierung hatte verheerende Auswirkungen auf Wildes Gesundheit und Geist. Wilde starb bald nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Alter von 46 Jahren in Paris. *De Profundis* (Aus der Tiefe) ist der ergreifende Brief, den Wilde aus dem Gefängnis schrieb und in dem er über die Schrecken der Gefangenschaft,

die Natur des menschlichen Leidens und die von uns gewählte Reaktion darauf reflektiert. Wilde entschied sich für das Schreiben.

Zum ersten Mal wurde ich 2007 mit diesem tief bewegenden Brief konfrontiert, als ich den Dokumentarfilm *Wilde Salomé* für den Regisseur Al Pacino vertonte. In mehreren Szenen des Films las er aus *De Profundis* vor und schilderte die Verhaftung und die letzten Tage von Wilde in Paris. Zur gleichen Zeit, als wir an diesem Projekt arbeiteten, befand ich mich inmitten einer unerwarteten Gesundheitskrise, die schließlich zur Diagnose Multiple Sklerose führte. Wildes *De Profundis* stand am Anfang einer Reise, auf der ich lernte, mit einem ungebetenen Gast anmutig zu leben. Glücklicherweise ist meine Krankheit größtenteils in Remission, aber ich habe mit neuropathischen Schmerzen und anderen Problemen zu kämpfen, die diejenigen, die mit einer chronischen Krankheit leben, sehr gut verstehen. Musik ist mehr als eine Berufung, sie ist ein fester Bestandteil meines täglichen Lebens, denn das Komponieren, Hören und Aufführen von Musik lindert meine Schmerzen und gibt mir Energie.

Die lyrische Schönheit von *De Profundis* gab mir den ursprünglichen Anstoß für ein Chorwerk. Seine Worte boten einen Einstieg in diese Meditation über Leiden und Katharsis. In der Poesie von Kay Ryan fand ich jedoch eine ganz neue, zeitgenössische Sichtweise auf die Themen Verwandlung und unsere gewählte Reaktion auf Schmerz. Ryans Schreibstil unterscheidet sich sehr von dem von Wilde. Sie verwendet nicht die persönliche Stimme und vermeidet das Geständnis.

Ihre Poesie hat eine zirkuläre Qualität. Eine enthüllende Zeile am Ende von Ryans Gedichten lädt den Zuhörer oft dazu ein, zum Anfang zurückzukehren, sobald ein Gedicht beendet ist. Bei Lesungen rezitiert Ryan ihre kurzen Gedichte oft zweimal, um den Zuhörern dieses Verständnis zu ermöglichen. Ich finde, ihre Gedichte haben eine zutiefst musikalische Qualität, nicht unähnlich der Da-Capo-Arie.

Ich begann die Arbeit an den Chorsätzen während eines Besuchs in Paris im

Frühjahr 2014. Als ich mit meiner Frau ziellos durch die Straßen des linken Seineufers schlenderte, stießen wir auf einen Eingang zu einem Gebäude, das mir bekannt vorkam. Bald wurde mir klar, dass wir vor dem L'Hôtel standen – dem Hotel, in dem Wilde seine letzten Tage auf Erden verbracht hatte. Ich hatte gerade mit der Vertonung von Wildes Text begonnen, und da standen wir völlig unerwartet vor seiner Haustür. Man könnte diese Muster in der Musik, der Poesie und im Leben als Wegweiser, Ermutigungen, göttliche Zufälle betrachten. Es ist unsere Wahl, die sie zu solchen macht.

Jeff Beal

***Daniel Nelson** ist ein in den USA geborener schwedischer Komponist. Er hat hauptsächlich Orchestermusik geschrieben, aber auch mit seinen Werken für die Tanz- und Opernbühne großen Erfolg gehabt. Seine Musik wird als pulsorientiert mit einer neoromantischen Ader beschrieben.*

The New Colossus

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Sechsjähriger mit meiner Familie nach Schweden auswanderte, den New Yorker Hafen verließ und auf das Deck des Kreuzfahrtschiffs MS Gripsholm lief, um einen Blick auf die mächtige Freiheitsstatue zu erhaschen, während wir langsam vorbeifuhren. Das historische Wahrzeichen war majestätisch und erfüllte mich mit Ehrfurcht.

Zu diesem Zeitpunkt war mir die Inschrift am Sockel der Statue noch gar nicht bekannt: Emma Lazarus' Gedicht *The New Colossus*, das alle Reisenden in der Neuen Welt willkommen heißen soll. Die Statue wurde in einer Ära der Expansion errichtet, als die USA als sicherer Hafen für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, angesehen wurden, und die Aufnahme des Lazarus-Gedichts – mit dem

meine eigenen Großeltern auf Ellis Island willkommen geheißen wurden – spiegelte diese Atmosphäre der Gastfreundschaft wider.

In meiner Vertonung dieses Gedichts habe ich versucht, die Majestät und Schönheit, die der Idee der Inklusion innewohnt, sowie die stille Demut und Ehrfurcht musikalisch zu vermitteln, die diese Reisenden empfunden haben müssen, als sie Lady Liberty zum ersten Mal sahen, als sie in den New Yorker Hafen einliefen und sich in ein neues Leben aufmachten.

Daniel Nelson

Eric Whitacre ist ein amerikanischer Komponist von Orchester- und Chormusik sowie elektronischer Musik. Einige seiner Chorwerke sind bei Highschool- und Universitäts-Vokalensembles in ganz Amerika besonders beliebt.

A Boy and a Girl

A Boy and a Girl ist ein so zartes, feines, exquisites Gedicht. Ich habe einfach versucht, mich selbst zu beruhigen und die Musik zu finden, die in den Worten verborgen ist. Ich werde oft gefragt, welche meiner Kompositionen meine Lieblingskomposition ist. Ich habe nicht wirklich eine, die ich mehr liebe als die anderen, aber ich habe das Gefühl, dass die vier Takte, die den Text „never kissing“ musikalisch ausmalen, vielleicht die wahrsten Noten sind, die ich je geschrieben habe.

Three Songs of Faith

1999 erhielt ich von der Northern Arizona University den Auftrag, eine Reihe von Chorwerken zu schreiben, um das 100-jährige Bestehen ihrer Musikschule zu feiern. Ich wählte drei meiner Lieblingstexte von E. E. Cummings und begann zu schreiben. *i will wade out*, das erste Stück der Reihe, schien mit seinen üppigen,

neoromantischen Harmonien geradezu danach zu schreien. Das dritte Stück, *i thank You God for most this amazing day*, ist ein so schönes und fröhliches Gedicht, dass die Musik manchmal fast mühelos wirkte. Es war der mittlere Teil, *hope, faith, life, love* (Hoffnung, Glaube, Leben, Liebe), der mich um den Schlaf brachte.

i will wade out zu vertonen, war eine Freude. Der Text ist so leidenschaftlich, so sinnlich; ich fand, dass er der perfekte Auftakt zu einem Zyklus von Stücken über meinen eigenen persönlichen Glauben ist.

In *hope, faith, life, love* ist das ursprüngliche Gedicht ziemlich lang, mit aufeinandertreffenden, fliegenden und singenden Klängen, und verlangt nach einer lebendigen und virtuosen Musik, einem echten Paradestück. Je mehr ich jedoch über den Glauben nachdachte, desto introspektiver wurde ich, und ich änderte das Gedicht vollständig, um es diesem Gefühl anzupassen. Ich habe nur die ersten vier Wörter (*hope, faith, life, love*) und die letzten vier (*dream, joy, truth, soul* – Traum, Freude, Wahrheit, Seele) genommen und jedes von ihnen als eine sich wiederholende Meditation gesetzt. Da ich es als letztes geschrieben habe, zitiert der mittlere Satz sogar das erste und das letzte Stück in diesem Satz über das Wort „Seele“.

Als ich 1999 an der Northern Arizona University das Lied *i thank You God* uraufführte, nahm ich in den wenigen Tagen, die ich mit dem Chor vor der Aufführung hatte, eine Menge Änderungen vor. In der Nacht, bevor ich die endgültigen Korrekturfahnen zur Veröffentlichung zurückschickte, bin ich ausgerastet. Plötzlich fiel mir ein, dass ich die drei Glaubenslieder miteinander verbinden könnte, indem ich den Anfang des ersten Stücks am Ende von *i thank You God* zitierte. Ich kann mich daran erinnern, dass ich tatsächlich stolz war – ein sehr „gelehrter“ Stolz –, weil ich das motivische Material so brillant und mühelos manipuliert hatte.

Eric Whitacre

Der **Eric Ericson Chamber Choir** (Eric Ericsons Kammarkör) wurde 1945 vom damals 27-jährigen Eric Ericson gegründet und hat seitdem eine zentrale Stellung in der schwedischen und internationalen Musikszene eingenommen. 2012 wurde Fredrik Malmberg als Chefdirigent verpflichtet, der neben schwedischen und internationalen Gastdirigenten mit dem Chor arbeitet.

Zu den Höhepunkten der internationalen Aktivitäten des Chores gehören die Zusammenarbeit mit dem Schwedischen Rundfunkchor und den Berliner Philharmonikern, mit Dirigenten wie Claudio Abbado und Riccardo Muti, sowie zahlreiche Aufnahmen und Konzerte mit Nikolaus Harnoncourt und dem Concentus Musicus Wien.

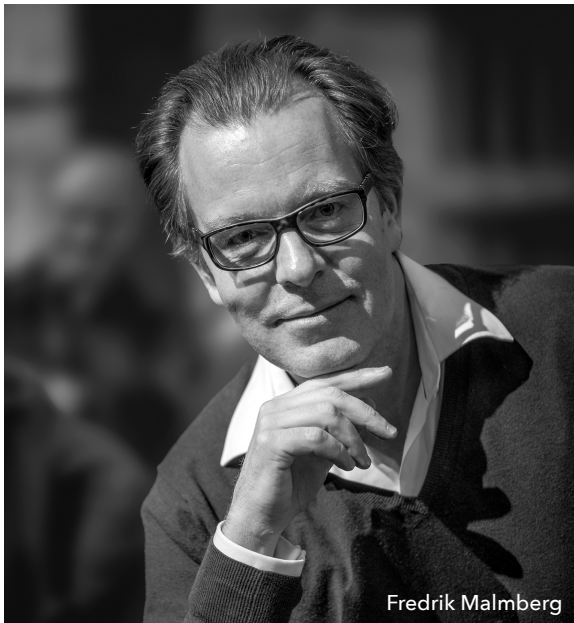
Seit 2003 arbeitet der Eric Ericson Chamber Choir eng mit dem Königlichen Philharmonischen Orchester Stockholm und dem Stockholmer Konzerthaus zusammen. Im Rahmen des staatlichen Kulturbudgets hat der Chor eine garantierte jährliche Unterstützung, die ihm eine gewisse Sicherheit als freischaffendes Ensemble bietet. Der Eric Ericson Chamber Choir ist Mitglied von TENSO – dem europäischen Netzwerk für professionelle Kammerchöre. www.eekk.se

Fredrik Malmberg gilt als einer der führenden Chordirigenten seiner Generation. Seit 2012 ist er Chefdirigent des Eric Ericson Chamber Choir, nachdem er von 2006 bis 2010 als ständiger Dirigent des Danish National Vocal Ensemble tätig war. Gleichzeitig engagiert sich Malmberg intensiv für das Ensemble Vokalharmonin, das er 2003 gründete und mit dem er sich sowohl der Alten als auch der Neuen Musik widmet.

Malmberg ist häufig Gastdirigent verschiedener schwedischer und europäischer Ensembles, darunter der Chor und das Symphonieorchester des Schwedischen Rundfunks, der MDR Rundfunkchor, Concerto Kopenhagen, das Kammerorchester Tallinn, das Symphonieorchester Norrköping und das Orchester des Mariinsky-

Theaters. Seit 2011 hat Malmberg eine Professur für Chorleitung an der Königlichen Hochschule für Musik in Stockholm inne. Zu seinen weiteren Einspielungen beim Label BIS gehört eine von der Kritik hochgelobte Interpretation von Monteverdis *L'Orfeo* (BIS-2519).

<https://fredikmalmberg.se>

Fredrik Malmberg

Le compositeur américain **Samuel Barber** (1910–81) a remporté de nombreux prix pour ses compositions. Son langage musical, en particulier dans ses œuvres symphoniques, fut essentiellement post-romantique : « Mon but est d'écrire de la bonne musique qui soit compréhensible par le plus grand nombre possible de personnes. »

Reincarnations

Malgré le succès de la création de son *Adagio* sous la direction de nul autre qu'Arturo Toscanini en novembre 1938, Samuel Barber ne vit pas les commandes affluer pour autant. Quelque peu désillusionné, il accepta, à contre-cœur, un poste de professeur au Curtis Institute of Music à Philadelphie avec entre autres pour mission de diriger un ensemble vocal, le Madrigal Chorus. Au cours des trois années académiques suivantes, il allait composer plusieurs pièces pour ce chœur, dont les deux dernières de son court cycle, *Reincarnations*.

Terminé en 1940, *Reincarnations* reprend des textes du poète irlandais James Stephens eux-mêmes des adaptations d'anciens poèmes en gaélique. Le titre, à la fois de l'œuvre de Barber et du recueil de Stephens, réfère à l'approche du poète face aux textes anciens qu'il fait ainsi « renaître ». Dans l'adaptation musicale de Barber, l'influence de la musique ancienne, en particulier le madrigal et le motet, y est manifeste aux côtés du langage personnel du compositeur qui privilégie le lyrisme et l'émotion sur les audaces modernistes.

« Mary Hynes » est « un poème pour élever le cœur d'un homme » (Stephens) qui évoque une femme dont on dit qu'elle est la plus belle qui soit. Composée à l'été 1937, l'adaptation musicale de Barber fait entendre deux parties distinctes et contrastées qui évoquent les deux facettes de la personnalité de cette Mary Hynes, d'abord exubérante, puis tendre.

« Anthony O'Daly » est une lamentation sur la mort d'un héros injustement condamné. Le chagrin est si intense que la nature tout entière s'arrête. L'adaptation

musicale hautement dramatique à la sonorité pleine témoigne de la maîtrise de l'art de l'écriture chorale de Barber. Notons la partie de basse qui répète inlassablement la même note pendant 41 mesures, tel un glas.

« The Coolin » est un poème dans lequel « la passion de l'amour a presque dépassé ses limites et s'enfonce dans une langueur immobile » (Stephens). Le mot « coolin » réfère à une petite boucle qui pousse au milieu de la nuque d'une jeune fille et, ultimement, à l'aimée même. Barber confie à ce poème une musique à la fois luxuriante et chaleureuse qui contredit presque l'intensité avec laquelle le narrateur implore son amour.

© Jean-Pascal Vachon 2024

*Actuellement l'un des compositeurs les plus prolifiques et les plus réputés d'Hollywood, **Jeff Beal** a été récompensé par cinq Emmy Awards. Il est surtout connu pour ses musiques de films et de séries télévisées telles que « Monk » et « House of Cards ».*

The Salvage Men

Oscar Wilde a été condamné à deux ans de travaux forcés à la prison de Reading après avoir été poursuivi et condamné pour sa liaison amoureuse avec un autre homme. Cet emprisonnement a eu un effet dévastateur sur la santé et la raison de Wilde. Il allait mourir à Paris peu après sa sortie de prison, à l'âge de 46 ans. *De Profundis* est la lettre poignante que Wilde a écrite de sa geôle, réfléchissant aux horreurs de l'emprisonnement, à la nature de la souffrance humaine et à la réponse que nous choisissons d'y apporter. Wilde a choisi d'écrire.

J'ai découvert cette lettre profondément émouvante en 2007, alors que je travaillais sur la musique du documentaire *Wilde Salomé* réalisé par Al Pacino. Dans

plusieurs scènes du film, ce dernier lit *De Profundis* et dépeint l'arrestation de Wilde et ses derniers jours à Paris. Au moment même où nous travaillions sur ce projet, ma santé s'est détériorée de manière inattendue, et le diagnostic de sclérose en plaques a finalement été posé. *De Profundis* de Wilde a marqué le début d'un périple au cours duquel j'ai appris à vivre en harmonie avec un invité indésirable. Heureusement, ma maladie est en grande partie en rémission, mais je fais face à des douleurs neuropathiques et à d'autres problèmes que ceux qui vivent avec une maladie chronique connaissent trop bien. La musique est plus qu'une vocation, elle fait partie intégrante de ma vie quotidienne, car composer, écouter et jouer de la musique atténue la douleur et me donne de l'énergie.

La beauté lyrique de *De Profundis* m'a donné l'impulsion initiale pour une œuvre chorale. Ses mots m'ont servi de point d'entrée dans cette méditation sur la souffrance et la catharsis. Cependant, c'est dans la poésie de Kay Ryan que j'ai trouvé un point de vue entièrement nouveau et contemporain sur les thèmes de la transformation et de la réponse que nous choisissons face à la douleur. Le style d'écriture de Ryan est très différent de celui de Wilde. Elle n'utilise pas la voix personnelle et ne se livre pas à des confessions.

Sa poésie est circulaire. Un vers révélateur à la fin des poèmes de Ryan invite souvent l'auditeur à réfléchir à son commencement, une fois celui-ci terminé. Ryan récite souvent ses brefs poèmes deux fois lors de lectures publiques, pour permettre aux auditeurs de saisir cette caractéristique. Je trouve que ses poèmes possèdent une qualité profondément musicale, un peu comme une aria *da capo*.

J'ai commencé à travailler sur ma version pour chœur lors d'un séjour à Paris au printemps 2014. Me promenant au hasard des rues de la rive gauche avec ma femme, nous sommes tombés sur l'entrée d'un bâtiment qui nous a semblé familier. J'ai vite réalisé que nous nous trouvions devant L'Hôtel (autrefois l'Hôtel d'Alsace), là où Wilde avait passé ses derniers jours sur Terre. Je venais de commencer

à transposer musicalement le texte de Wilde, et nous nous trouvions, de manière tout à fait inattendue, sur le pas de sa porte. Ces phénomènes dans la musique, la poésie et la vie peuvent être considérés comme des signaux, des encouragements, des coïncidences divines. C'est notre choix qui les rend tels.

Jeff Beal

***Daniel Nelson** est un compositeur suédois né aux États-Unis. Il a principalement écrit de la musique orchestrale, mais a également connu un grand succès avec ses œuvres pour la danse et l'opéra. Sa musique a été décrite comme étant orientée vers la pulsation avec une veine néo-romantique.*

The New Colossus

Je me souviens encore, alors que j'avais six ans et que j'allais émigrer en Suède avec ma famille, d'avoir quitté le port de New York et d'avoir couru sur le pont du paquebot de croisière MS Gripsholm pour apercevoir la puissante statue de la Liberté alors que nous passions lentement devant elle. Ce monument historique était majestueux et m'a émerveillé.

À l'époque, j'ignorais totalement l'inscription à la base de la statue : le poème d'Emma Lazarus *The New Colossus* [Le nouveau colosse], qui souhaite la bienvenue à tous les voyageurs du Nouveau Monde. La statue a été érigée à une époque d'expansion, où les États-Unis étaient considérés comme un havre de paix pour tous, quelle que soit leur origine, et l'inclusion du poème de Lazarus – qui a accueilli mes propres grands-parents à Ellis Island – reflétait cette impression d'hospitalité.

Dans mon adaptation musicale de ce poème, j'ai cherché à transmettre la majesté et la beauté inhérentes à l'idée d'inclusion, ainsi que l'humilité tranquille et la crainte que ces voyageurs ont dû ressentir en voyant Lady Liberty pour la première

fois, alors qu'ils entraient dans le port de New York pour y commencer une nouvelle vie.

Daniel Nelson

Eric Whitacre est un compositeur américain de musique orchestrale, chorale et électronique. Certaines de ses œuvres pour chœur sont devenues particulièrement populaires auprès des ensembles vocaux des lycées et des universités américaines.

A Boy and a Girl

A Boy and a Girl [Un garçon et une fille] est un poème tellement tendre, tellement délicat, tellement exquis. J'ai simplement essayé de trouver dans le calme la musique cachée dans les mots. On me demande souvent laquelle de mes compositions est ma préférée. Il n'y en a pas vraiment une que j'aime plus que les autres, mais j'ai le sentiment que les quatre mesures qui peignent musicalement les mots de « never kissing » sont peut-être les notes les plus *vraies* que j'aie jamais écrites.

Three Songs of Faith

En 1999, la Northern Arizona University m'a demandé d'écrire une série de compositions chorales à l'occasion du centième anniversaire de son école de musique. J'ai choisi trois de mes textes préférés d'E. E. Cummings et j'ai commencé à écrire. « i will wade out » [j'irai jusqu'au bout], la première pièce de la série, semblait crier avec des harmonies néo-romantiques luxuriantes. Le troisième poème, « i thank You God for most this amazing day » [je te remercie, Dieu, pour ce jour extraordinaire], est si beau et si joyeux que la musique m'est parfois venue pratiquement sans effort. C'est la pièce centrale, « hope, faith, life, love » [espoir, foi, vie, amour], qui m'a fait perdre le sommeil.

« i will wade out » a été un plaisir à mettre en musique. Le texte est si passionné, si sensuel. Je trouvais qu'il ouvrait parfaitement un cycle de compositions sur ma foi personnelle.

Dans « hope, faith, life, love », le poème original est en fait assez long, avec des effets sonores de choc, de vol et de chant, et appelle une musique vibrante et virtuose, un véritable chef-d'œuvre. Cependant, plus je réfléchissais à la foi, plus j'étais introspectif, et j'ai entièrement modifié le poème pour qu'il corresponde à ce sentiment. Je n'ai pris que les quatre premiers mots (« espoir, foi, vie, amour ») et les quatre derniers (« rêve, joie, vérité, âme ») et j'ai fait de chacun d'eux une méditation répétitive. Comme je l'ai écrite en dernier, le mouvement central cite même la première et la dernière pièce de cette série sur le mot « âme ».

Lorsque j'ai créé « i thank you God » à la Northern Arizona University en 1999, j'ai fait beaucoup de changements pendant les quelques jours passés en compagnie du chœur avant le concert. Puis, la nuit précédant l'envoi des épreuves finales pour publication, j'ai paniqué. Il m'est soudain venu à l'esprit que je pouvais relier les trois chants de foi en citant le début de la première pièce à la fin de « i thank you God ». Je me souviens d'avoir ressenti une réelle fierté – une fierté très « savante » – pour avoir manipulé avec tant de brio et sans effort le matériel motivique.

Eric Whitacre

Le **Eric Ericson Chamber Choir** (Eric Ericsons Kammarkör) a été fondé en 1945 par Eric Ericson, qui avait alors 27 ans, et occupe depuis lors une place centrale sur la scène musicale suédoise et internationale. En 2012, Fredrik Malmberg a été nommé chef de chœur, travaillant aux côtés de chefs invités suédois et internationaux.

Les points forts des activités internationales du chœur comprennent des colla-

borations avec le Chœur de la radio suédoise et l'Orchestre philharmonique de Berlin, avec des chefs d'orchestre tels que Claudio Abbado et Riccardo Muti, ainsi que de nombreux enregistrements et concerts avec Nikolaus Harnoncourt et le Concentus Musicus Wien.

Depuis 2003, le Eric Ericson Chamber Choir entretient une étroite collaboration avec l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm et la Maison des concerts de Stockholm. Dans le cadre du budget de l'État pour la culture, le chœur bénéficie d'un soutien annuel garanti qui lui offre une certaine sécurité en tant qu'ensemble indépendant. Le Eric Ericson Chamber Choir est membre de TENSO, le réseau européen des chœurs de chambre professionnels. www.eekk.se

Fredrik Malmberg est considéré comme l'un des meilleurs chefs de chœur de sa génération. Depuis 2012, il est le chef principal du Eric Ericson Chamber Choir, après avoir été le chef permanent de l'Ensemble vocal national danois de 2006 à 2010. Parallèlement, Malmberg est très impliqué avec l'ensemble Vokalharmonin, qu'il a fondé en 2003 et qui témoigne de son engagement en faveur de la musique ancienne et contemporaine.

Malmberg est fréquemment invité à diriger des ensembles suédois et européens, notamment le chœur et l'orchestre symphonique de la radio suédoise, le MDR Rundfunkchor, Concerto Copenhagen, l'Orchestre de chambre de Tallinn, l'Orchestre symphonique de Norrköping et l'Orchestre du théâtre Mariinsky. Depuis 2011, Malmberg est professeur de direction chorale au Collège royal de musique de Stockholm. Parmi ses autres enregistrements sur le label BIS figure une interprétation saluée par la critique de *L'Orfeo* de Monteverdi (BIS-2519).

<https://fredrikmalmberg.se>

Samuel Barber

Reincarnations

1. Mary Hynes

She is the sky of the sun,
She is the dart
Of love,
She is the love of my heart,
She is a rune,
She is above
The women of the race of Eve
As the sun is above the moon.

Lovely and airy the view from the hill
That looks down from Ballylea;
But no good sight is good until
By great good luck you see
The blossom of branches walking towards you
Airily.

2. Anthony O'Daly

Since your limbs were laid out
The stars do not shine,
The fish leap not out
In the waves.
On our meadows the dew
Does not fall in the morn,
For O'Daly is dead:
Not a flower can be born,
Not a word can be said,

Not a tree have a leaf,
Anthony, after you
There is nothing to do,
There is nothin but grief.

3. The Coolin

Come with me, under my coat,
And we will drink our fill
Of the milk of the white goat,
Or wine if it be thy will;
And we will talk until
Talk is a trouble, too,
Out on the side of the hill,
And nothing is left to do,
But an exe to look into an eye
And a hand in a hand to slip,
And a sigh to answer a sigh,
And a lip to find out a lip:
What if the night be black
And the air on the mountain chill,
Where the goat lies down in her track
And all but the fern is still!
Stay with me, under my coat,
And we will drink our fill
Or the milk of the white goat
Out on the side of the hill.

James Stephens
After the Irish of Antoine Ó Raifteiri

Jeff Beal

The Salvage Men

④ 1. A Very Long Moment

Suffering is one very long moment.

We cannot divide it by seasons.

We can only record its moods, and chronicle
their return.

With us time itself does not progress.

It revolves. It seems to circle round one centre
of pain.

The paralyzing immobility of a life
every circumstance...

after an unchangeable pattern,

There is nothing that stirs in the whole world
of thought

to which sorrow does not vibrate
in terrible and exquisite pulsation.

Where there is sorrow there is holy ground

Oscar Wilde

⑤ 2. Spiderweb

From other

angles the

fibers look

fragile, but

not from the

spider's, always

hauling coarse

ropes, hitching

lines to the

best posts

possible. It's

heavy work

everyplace,

fighting sag,

winching up

give. It

isn't ever

delicate

to live.

Kay Ryan

⑥ 3. Virga

There are bands

in the sky where

what happens

matches prayers.

Clouds blacken

and inky rain

hatches the air

like angled writing,

the very transcription

of a pure command,

steady from a steady

hand. Drought

put to rout, visible

a mile above

for miles about.

Kay Ryan

7 4. Age

As some people age
they kinden.
The apertures
of their eyes widen.
I do not think they weaken;
I think something weak strengthens
until they are more and more it,
like letting in heaven.
But other people are
mussels or clams, frightened.
Steam or knife blades mean open.
They hear heaven, they think boiled or broken.

Kay Ryan

8 5. Salvage

The wreck
is a fact.
The worst
has happened.
The salvage trucks
back in and
the salvage men
begin to sort
and stack,
whistling as
they work.
Thanks be
to God – again –
for extractable elements
which are not

carriers of pain,
for this periodic
table at which
the self-taught
salvagers disassemble
the unthinkable
to the unthought.

Kay Ryan

Daniel Nelson

9 The New Colossus

Not like the brazen giant of Greek fame,
With conquering limbs astride from land to land;
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand
A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother of Exiles. From her beaconed-hand
Glowed world-wide welcome;
her mild eyes command
The air-bridged harbor that twin cities frame.
‘Keep, ancient lands, your storied pomp!’
cries she
With silent lips. ‘Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!’

Emma Lazarus

Eric Whitacre

10 A Boy and a Girl

Stretched out on the grass,
a boy and a girl.
Savoring their oranges,
giving their kisses like waves exchanging foam.

Stretched out on the beach,
a boy and a girl.
Savoring their limes,
giving their kisses like clouds exchanging foam.

Stretched out underground,
a boy and a girl.
Saying nothing, never kissing,
giving silence for silence.

Octavio Paz
English Translation by Muriel Rukeyser

Three Songs of Faith

11 i will wade out

i will wade out
till my thighs are steeped in burning flowers

i will take the sun in my mouth
and leap into the ripe air
alive
with closed eyes
to dash against darkness

in the sleeping curves of my body
shall enter fingers of smooth mastery

with chasteness of sea-girls
will i complete the mystery
of my flesh

i will rise
after a thousand years
lipping
flowers

and set my teeth in the silver of the moon

12 hope, faith, life, love

hope, faith, life, love
dream, joy, truth, soul

13 i thank You God for most this amazing day

i thank You God for most this amazing
day:for the leaping greenly spirits of trees
and a blue true dream of sky;and for everything
which is natural which is infinite which is yes

(i who have died am alive again today,
and this is the sun's birthday;this is the birth
day of life and love and wings:and of the gay
great happening illimitably earth)

how should tasting touching hearing seeing
breathing any—lifted from the no
of all nothing—human merely being
doubt unimaginable You?

(now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened)

E. E. Cummings

Eric Ericson Chamber Choir (Eric Ericsons Kammarkör)

Barber, Nelson, Whitacre

Soprano

Eva Berglund
Linnea Bergstam
Miranda Colchester
Hanna Cronholm
Elina Hardell
Cassandra Jenner
Helena Ströberg
Lovisa Sydén

Alto

Elias Aaron Johansson
Maria Erlansson
Lotta Gullberg
Charlotta Hedberg
Eva Malm Öhrström
Helena Mann Sundström
Anna Sifvert
Janna Vettergren

Tenor

Björn Barje
Simon Frank
Love Lyckelin Bergman
Tobias Mattsson
Björn Paulsson
Knut Olav Rygnestad
Johan Uusijärvi
Mikael Wedar

Bass

Olof Akre
David Edström
Filip Hamber
Andreas Konvicka
Didier Linder
Oskar Olofson
Andreas E Olsson
Ove Pettersson
Vincent Wong

Beal

Soprano

Miranda Colchester
Emma Fagerström
Sofia Niklasson
Helena Ströberg
Lovisa Sydén
Ida Zackrisson

Alto

Elias Aaron Johansson
Maria Erlansson
Lotta Gullberg
Helena Mann Sundström
Mathilda Sidén Silfver
Ingrid Sköld

Tenor

Love Lyckelin Bergman
Olof Olofson
Björn Paulsson
Szymon Rudzki
Johan Uusijärvi
Martin Åsander

Bass

Tobias Bennsten
Filip Hamber
Didier Linder
Gustav Nordlander
Andreas E Olsson
Ove Pettersson

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Recording Data

Recording:	16th–18th April 2021 (Beal); 21st–22nd October 2023 (Barber, Whitacre, Nelson) at Nacka Aula, Sweden Producers and sound engineers: Matthias Spitzbarth (Beal) Thore Brinkmann (Take5 Music Production) (Barber, Whitacre, Nelson)
Equipment:	BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps; audio electronics from RME, Lake People and DirectOut; MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations. Original format: 24-bit / 96 kHz
Post-production:	Editing and mixing: Matthias Spitzbarth (Beal), Thore Brinkmann (Barber, Whitacre, Nelson)
Executive producer:	Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover texts:	© the composers and BIS 2024
Translations:	Anna Lamberti (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover:	ozgurdonmaz, 'Close up of spider net with water drops', iStock
Photo of the choir:	© Markus Gårder
Photo of Fredrik Malmberg:	© Jurek Holzer
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-2599 © & © 2024 BIS Records AB, Sweden

Eric Ericson Chamber Choir

BIS-2599