

Samuel Andreyev

In Glow of Like Seclusion

Ensemble Proton Bern | Luigi Gaggero, conductor | Peyee Chen, soprano

In Glow of Like Seclusion

1. **Sonata da Camera** (2020-21) 22:15

for alto/bass flute, oboe d'amore, clarinet d'amore, bassoon, piano, harp, violin and cello

Sextet in Two Parts (2019)

for bass flute, basset horn, horn, piano, percussion and cello

2.	I.	13:09
3.	II.	7:53

Vérifications (2012)

for piccolo, musette, piccolo clarinet in A \flat , percussion, Casio SK-1 keyboard and cello

4.	I.	3:12
5.	II.	1:53
6.	III.	3:30
7.	IV.	2:15

In Glow of Like Seclusion (2021-22)

Cantata for solo soprano and 10 instruments on texts from 'Or Scissel' by J. H. Prynne

8.	I. All Such to Life	3:37
9.	II. To Eye Apart	2:22
10.	III. Impromptu I	1:28
11.	IV. Not Far	3:23
12.	V. How Smart We Are	4:50
13.	VI. Impromptu II	2:08
14.	VII. Lark Advent	3:10

Total playing time

75:25

Composer's notes

I am probably the last to understand my own compositions, which is why I generally refrain from commenting on them. They are as much a product of compulsion and intuition as they are a result of conscious deliberation. And this is largely the point, for one of my main motivations in pursuing this activity is to find out what may lie unseen and unsuspected around the corner.

There is only one speed at which I am able to work: blazingly fast. The material must undergo a process of crystallisation. It must come to a point of white-hot incandescence, and this is not a state that is easy to provoke, nor one that can be easily sustained over long periods of time without great costs.

For this reason, I am terrible at making plans and sticking to them. Decisions have to be made swiftly, in the heat of the moment. I am like a beleaguered traffic cop, trying to do the best he can under chaotic circumstances.

My sense is that the composer's technical apparatus must be formed prior to the act of composition, and then barred from the workroom—such that the writing process may proceed at an optimal rate, as close as possible to the real-time speed of native invention, with sublime confidence, unimpeded by doubts, hesitations, 'experimentation' and the need to produce copious amounts of sketch materials. Ideally, revisions and second-guessings would be minimal or nonexistent. This of course is the ideal, rarely attained.

So, I generally do not begin to write until this process of crystallisation has already occurred, which can take many months, or years, or only a few days — it is not

possible for me to predict. All I can do is cultivate the habits that make a successful outcome more likely.

The cantata on poems by J. H. Prynne, **In Glow of Like Seclusion**, was written after a 2-year period in which I read and re-read the poems countless times, in addition to everything else I could find that Prynne has published. The poems are extraordinarily intricate lattice-like structures that weave together many disparate fields of reference, and I became obsessed with the idea of setting them. Yet for nearly two years, the music was not there. I couldn't find it. And then, suddenly, there it was. Why did it take so long? I don't know, but I was transformed by the experience of writing the piece.

In comparison, the composition of **Sonata da Camera** came very quickly. In this piece, the material was pared down to almost nothing. Above all, I was after a particular colouration, a somber, amber-yellow seemingly glowing from within. It was an attempt to create an interiority that may bring to mind the domestic scenes of Vermeer in their remoteness and dignified loneliness, free of sentimentality or complaint. In the most basic sense, the piece explores four simple texture-types: resonant monody, accompanied melody, chorales and counterpoints.

Vérifications, on the other hand, is a piece of cartoon music, a mad caper written during a mad time, characterized by crazy primary colours, wild gesticulation, exaggerated instrumental timbres and bizarre, abrupt contrasts. The instrumentation consists of smaller versions of standard instruments, such as the piccolo, musette, A♭ piccolo clarinet, Casio SK-1 keyboard and so on. Formally, **Vérifications** can be likened to a compressed symphony, consisting of four contrasting movements that may evoke, in turn, a sonata-allegro, a slow movement, a scherzo and a rondo.

Sextet in Two Parts is the obverse of **Vérifications**, sharing a nearly-identical instrumentation but with opposite characteristics. I was preoccupied with arcane rhythmic processes at the time I wrote it, specifically a complex polyrhythm that runs

through the entire first movement without a break. The second half is an elaborately-coloured chorale that verges at times on inaudibility. There is no connection between the two movements of this work, which are orthogonal in every sense. There is no synthesis; rather, oppositional energies are starkly exposed, revealing a state of permanent contradiction. The first half is linear and contrapuntal, focused on arcane rhythmic processes. The second is primarily harmonic and focused on minute timbral shadings.

Of course, all of this would be little other than personal caprice were it not for the spirited and brilliant performances by Luigi Gaggero and Ensemble Proton Bern. I'm in the fortunate position that I am allowed to write for close friends. In a sense, I think that is the only way to write; and if this album is able to transmit anything at all, it is thanks to their efforts.

Samuel Andreyev

Biographies

Samuel Andreyev

Samuel Andreyev's chamber, orchestral, vocal and solo works have been performed, recorded and broadcast throughout the world. Through his YouTube channel, interviews and lectures, his ever-expanding audience is in the millions. Nearly all of Samuel Andreyev's works have been commercially recorded, including three portrait CDs on Kairos Records (Vienna) and Klarthe (Paris), with several more currently in preparation.

With his YouTube channel and Podcast, Samuel Andreyev presents lectures on musical topics, as well as long-form interviews with prominent musicians as varied as Brian Ferneyhough, every member of Captain Beefheart's Magic Band, Linda Catlin Smith, Hugues Dufourt, Adam Neely and countless others. He has twice been a featured guest on the Jordan Peterson Podcast, in addition to appearances on Vox, The Symbolic World, Classical Chats, BBC Radio 3 and many others.

Samuel Andreyev's music has been featured in portrait concerts in Bern, Geneva, Toronto, Paris, Kyiv, Strasbourg, Montréal, Tours, and many other cities. Andreyev is a laureate of the Henri Dutilleux Prize (2012, for 'Night Division'), and the Grand Prix Lycéen des Compositeurs (2020, for 'Vérifications'). He is Vice President of the music council of the Fondation Prince Pierre (Monaco).

Born in Canada, Samuel Andreyev settled in France in 2003. After completing his studies in composition, electronic music, analysis and orchestration at the

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris and at IRCAM, he was awarded a 1-year residency at the Casa de Velázquez in Madrid, Spain. Upon returning from Spain, he settled in Strasbourg, on the border between France and Germany.

His scores are published by Edition Impronta (Mannheim).

Luigi Gaggero

It is by feeling the deep need for a constant dialogue between classical, contemporary and ancient music that Luigi Gaggero directs the *Kyiv Symphony Orchestra*, the *Ukho Ensemble* (specialized in contemporary music) and the Baroque vocal ensemble *La Dolce Maniera*. With a great passion for medieval painting; Dante and Cavalcanti; the cinema of Bergman and Tarr; Bach, Mozart and Kurtág; Heidegger and Nietzsche, Luigi is sensitive to artists who express the transcendent in art.

Under Luigi's leadership, the *Kyiv Symphony Orchestra* has quickly become one of the most respected musical ensembles in Ukraine and has been the first Eastern European Orchestra to collaborate with the prestigious German agency *KD Schmid*. Luigi has conducted his Orchestra in some of the most important European concert halls, like *Berliner Philharmonie*, *Elbphilharmonie* in Hamburg, *Dresden Kulturpalast*, *Gewandhaus Leipzig*, *Cité de la Musique* in Paris and *Warsaw Philharmonic*. These sold-out concerts have met with great critical acclaim by the worldwide press. In 2022 Luigi and *KSO* have received the honour of being invited to play at the *NATO summit* in Madrid and of being awarded the "Tremplin Musical" Prize of the *Fondation Prince Pierre of Monaco*.

Before launching his conducting career, Luigi performed for 25 years as a cimbalom

player and percussionist, collaborating with the finest European orchestras and ensembles (*Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, Filarmonica della Scala, Radio Filharmonisch Orkest Holland, Philharmonia Orchestra London, Camerata Salzburg, Finnish Radio Orchestra, Orchestre du Théâtre de La Monnaie, Orchestre de Radio France*), under the direction of Abbado, Barenboim, Boulez, Gatti, Harnoncourt, Muti, Nagano, Nott, Ono, Pappano, Poppen and Rattle.

Luigi Gaggero studied percussion and conducting with Andrea Pestalozza, who led him to the enthusiastic discovery of 20th century music; cimbalom with Márta Fábián, and, studying with Edgar Guggeis and Rainer Seegers, was the first percussionist to receive the Soloist Diploma with honors at the *Hochschule für Musik Hanns Eisler* in Berlin.

Luigi Gaggero is professor of cimbalom at the *Conservatoire* and at the *Académie Supérieure de Musique* in Strasbourg, where he also founded and conducted the Academy's Contemporary Music Ensemble.

Peyee Chen

An omnivore when it comes to performing, soprano Peyee Chen enjoys singing Monteverdi with lute and bass viol as much as singing Bernhard Lang with electronics and electric bass. She is also interested in vocal and contact improvisation, DIY electronic instruments, and installation and performance art.

She has appeared as a soloist at the Philharmonie de Paris, Munich Biennale, Pierre Boulez Saal, Konzerthaus Berlin, Huddersfield Contemporary Music Festival, Lucerne Festival, Adelaide Festival, Spitalfields Festival, Big Ears Festival, Cadogan Hall,

Hayward Gallery, GEMdays, Club Transmediale Festival, Louth Contemporary Music Festival, Rewire Festival, and Tête à Tête Opera Festival, premiering pieces written for her by composers such as Jürg Frey, Aureliano Cattaneo, and Ann Cleare, with ensembles such as Ensemble intercontemporain, Ensemble Musikfabrik, Klangforum Wien, Quatuor Bozzini, Ensemble Proton Bern, Konzerthausorchester Berlin, Lucerne Festival Academy Orchestra, Gavin Bryars Ensemble, Goeyvaerts Trio, Crash Ensemble, and Nico and the Navigators.

Ensemble Proton Bern

A proton is a positively charged particle and an essential component of all atoms. Ensemble Proton Bern is a positively charged collective of musicians and an essential component of the contemporary classical music scene.

The number of protons in an atom determines its chemical element. The eight musicians of Ensemble Proton Bern come together to create new elements in every work that they play and explore their musical properties. The city of Bern plays host to this laboratory and on the banks of the Aare River, the ensemble performs as Ensemble in Residence at the Dampfzentrale Bern four to six times per season.

Ensemble Proton Bern performs by invitation at international festivals or at the request of international presenters. Highlights of recent years include a three-week tour of the USA West Coast, festivals in Austria, Bosnia-Herzegovina, France, Germany, Ukraine as well as performances at St. Petersburg's Mariinsky Concert Hall or live at Radio Belgrade's Studio 6 in Serbia.

In Switzerland, performances at Gare du Nord Basel, Fonderie Kugler Geneva, Walcheturm Zurich, in Lucerne, Lausanne and collaborations with Ensemble Contrechamps, Ensemble Vortex and Basel Vokalsolisten are testimony to the importance of the collective. Ensemble Proton Bern has recorded music for CD release on labels such as Musiques Suisses and Kairos.

Ensemble Proton Bern's eager spirit of research is at the heart of every single programme: world premieres have been the ensemble's main drive from the very beginning. The extraordinary—and exceptionally appealing—line-up of four string and four woodwind instruments has inspired composers such as Samuel Andreyev, Antoine Chessex, Thomas Kessler, Dominique Schafer, Annette Schmucki and Gérard Zinsstag in creating new, innovative musical works. Further collaborations have taken place with Beat Furrer, Heinz Holliger and Hanspeter Kyburz.

One of the most important platforms maintained by the ensemble and supported by Pro Helvetia is the annual composition competition, Protonwerk, in which young composers are selected to develop new works with and for the ensemble. This unique way of promoting young talent embodies collaboration from the very first sketch to the first performances and results in tailor-made works for this one-of-a-kind group. Certain compositions progress to become part of the ensemble's core repertoire, such as Andreas Eduardo Frank's «samurai progressive» (2016) and Tobias Krebs' «primum mobile» (2015).

These eight musicians bring together wide-ranging technical and artistic expertise. Their instruments range from the complete array of flutes and clarinets to lupophone and contraforte, from the rare Stroh violin and Stroh cello to Moog synthesiser and electroacoustic harp.

An openness towards and aptitude for everything ‘new’ range from musical to electronic means. Since its founding in 2010, Ensemble Proton Bern has nourished its very own YouTube channel, releasing videos now with a total of over 100 000 views, an exceptional achievement for a new music ensemble. This comprehensive archive positions the ensemble as a digital centre of excellence for contemporary ensemble music and is accessible via the Ensemble Proton website.

Ensemble Proton Bern can be heard and seen at www.ensembleproton.ch, on Swiss Radio and Television (SRF/RTS), on YouTube, Facebook, Twitter, neo.mx3, Instagram and, ideally, experienced live in concert.

Bemerkungen des Komponisten

Meine eigenen Kompositionen verstehe ich wahrscheinlich am wenigsten, weshalb ich mich in der Regel mit Kommentaren zurückhalte. Sie sind ebenso sehr ein Produkt von Zwang und Intuition wie das Ergebnis bewusster Überlegungen. Und das ist auch gut so, denn eine meiner Hauptmotivationen für diese Tätigkeit ist es, herauszufinden, was hinter der nächsten Ecke ungesehen und unvermutet sein könnte.

Es gibt nur eine Geschwindigkeit, mit der ich arbeiten kann: rasend schnell. Das Material muss einen Prozess der Kristallisation durchlaufen. Es muss einen Punkt erreichen, an dem es weißglühend wird, und das ist kein Zustand, der leicht herbeigeführt werden kann, und auch keiner, der ohne große Kosten über lange Zeiträume aufrechterhalten werden kann.

Aus diesem Grund bin ich schrecklich schlecht darin, Pläne zu machen und mich an sie zu halten. Entscheidungen müssen schnell getroffen werden, in der Hitze des Gefechts. Ich bin wie ein angeschlagener Verkehrspolizist, der versucht, unter chaotischen Umständen sein Bestes zu geben.

Meines Erachtens muss der technische Apparat des Komponisten vor dem Akt der Komposition geformt und dann aus dem Arbeitsraum verbannt werden, damit der Schreibprozess mit optimaler Geschwindigkeit abläuft, so nah wie möglich an der Echtzeitgeschwindigkeit der natürlichen Erfindung, mit erhabenem Vertrauen, ungehindert von Zweifeln, Zögern, "Experimenten" und der Notwendigkeit, Unmengen von Skizzenmaterial zu produzieren. Idealerweise sollten Überarbeitungen

und Überprüfungen minimal oder gar nicht vorhanden sein. Das ist natürlich das Ideal, das nur selten erreicht wird.

Deshalb beginne ich in der Regel erst mit dem Schreiben, wenn dieser Kristallisierungsprozess bereits stattgefunden hat, was viele Monate, Jahre oder auch nur ein paar Tage dauern kann - es ist mir nicht möglich, dies vorherzusagen. Alles, was ich tun kann, ist, die Gewohnheiten zu kultivieren, die ein erfolgreiches Ergebnis wahrscheinlicher machen.

Die Kantate über Gedichte von J. H. Prynne, **In Glow of Like Seclusion**, entstand nach einer zweijährigen Periode, in der ich die Gedichte unzählige Male gelesen und wieder gelesen habe, zusätzlich zu allem anderen, was ich finden konnte, was Prynne veröffentlicht hat. Die Gedichte sind außerordentlich komplizierte, gitterartige Strukturen, die viele disparate Bezugsfelder miteinander verweben, und ich war wie besessen von der Idee, sie zu vertonen. Doch fast zwei Jahre lang war die Musik nicht da. Ich konnte sie nicht finden. Und dann, plötzlich, war sie da. Warum hat es so lange gedauert? Ich weiß es nicht, aber die Erfahrung, das Stück zu schreiben, hat mich verändert.

Im Vergleich dazu ging die Komposition der **Sonata da Camera** sehr schnell. In diesem Stück wurde das Material auf fast nichts reduziert. Mir ging es vor allem um eine bestimmte Farbgebung, ein düsteres Bernsteingelb, das von innen heraus zu glühen scheint. Es war der Versuch, eine Innerlichkeit zu schaffen, die in ihrer Abgeschiedenheit und gediegenen Einsamkeit an die häuslichen Szenen von Vermeer erinnern könnte, frei von Sentimentalität oder Klage. Im einfachsten Sinne erforscht das Stück vier einfache Texturtypen: resonante Monodie, begleitete Melodie, Choräle und Kontrapunkte.

Vérifications hingegen ist ein Stück Cartoon-Musik, ein verrückter Streich, der in einer verrückten Zeit geschrieben wurde und sich durch verrückte Grundfarben,

wilde Gestik, übertriebene instrumentale Klangfarben und bizarre, abrupte Kontraste auszeichnet. Das Instrumentarium besteht aus kleineren Versionen von Standardinstrumenten wie Piccoloflöte, Musette, As-Klarinette, Casio SK-1 und so weiter. Formal lassen sich die Vérifications mit einer komprimierten Sinfonie vergleichen, die aus vier kontrastierenden Sätzen besteht, die wiederum an eine Sonate-Allegro, einen langsamem Satz, ein Scherzo und ein Rondo erinnern können.

Das **Sextet in Two Parts** ist das Gegenstück zu Vérifications, mit fast identischer Besetzung, aber entgegengesetzten Eigenschaften. Als ich es schrieb, beschäftigte ich mich mit geheimnisvollen rhythmischen Prozessen, insbesondere mit einem komplexen Polyrhythmus, der den gesamten ersten Satz ohne Unterbrechung durchläuft, aber das spielt kaum eine Rolle. Die zweite Hälfte ist ein kunstvoll gefärbter Choral, der bisweilen an die Unhörbarkeit grenzt. Es gibt keine Verbindung zwischen den beiden Sätzen dieses Werks, die in jeder Hinsicht orthogonal sind. Es gibt keine Synthese; vielmehr werden die gegensätzlichen Energien in aller Deutlichkeit herausgestellt, was einen Zustand permanenter Widersprüche offenbart. Die erste Hälfte ist linear und kontrapunktisch und konzentriert sich auf obskure rhythmische Prozesse. Die zweite Hälfte ist in erster Linie harmonisch und konzentriert sich auf kleinste klangliche Schattierungen.

Natürlich wäre das alles nur eine persönliche Laune, wären da nicht die temperamentvollen und brillanten Darbietungen von Luigi Gaggero und dem Ensemble Proton Bern. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich für enge Freunde schreiben darf. In gewisser Weise ist das die einzige Möglichkeit zu schreiben, und wenn dieses Album überhaupt etwas vermitteln kann zu vermitteln vermag, so ist dies ihren Bemühungen zu verdanken.

Samuel Andreyev

Biografien

Samuel Andreyev

Samuel Andreyevs Kammer-, Orchester-, Vokal- und Solowerke wurden weltweit aufgeführt, aufgenommen und gesendet. Nahezu sein gesamter Katalog wurde kommerziell aufgenommen, darunter Porträt-CDs bei Kairos Records (Wien) und Klarthe (Paris), und mehrere weitere sind in Vorbereitung.

Auf seinem YouTube-Kanal und in seinem Podcast präsentiert Samuel Andreyev Vorträge zu musikalischen Themen sowie lange Interviews mit so unterschiedlichen prominenten Musikern wie Brian Ferneyhough, allen Mitgliedern der Captain Beefheart's Magic Band, Linda Catlin Smith, Hugues Dufourt, Adam Neely und zahlreichen anderen. Zweimal war er Gast im Jordan Peterson Podcast, außerdem trat er bei Vox, The Symbolic World, Classical Chats, BBC Radio 3 und vielen anderen auf.

Samuel Andreyevs Musik wurde in Porträtkonzerten in Bern, Genf, Toronto, Paris, Kiew, Strasbourg, Montréal, Tours und vielen anderen Städten aufgeführt. Andreyev ist Preisträger des Henri-Dutilleux-Preises (2012, für "Night Division") und des Grand Prix Lycéen des Compositeurs (2020, für "Vérifications"). Er ist Vizepräsident des Musikrats der Fondation Prince Pierre (Monaco).

Samuel Andreyev wurde in Kanada geboren und ließ sich 2003 in Frankreich nieder. Nach Abschluss seiner Studien in Komposition, elektronischer Musik, Analyse und Orchestrierung am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris und am IRCAM erhielt er einen einjährigen Aufenthalt in der Casa de Velázquez in

Madrid, Spanien. Nach seiner Rückkehr aus Spanien ließ er sich in Straßburg, an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, nieder.

Seine Partituren sind bei der Edition Impronta (Mannheim) erschienen.

Luigi Gaggero

Luigi Gaggero leitet das Kiewer Symphonieorchester, das auf zeitgenössische Musik spezialisierte Ukho-Ensemble und das barocke Vokalensemble La Dolce Maniera, weil er ein tiefes Bedürfnis nach einem ständigen Dialog zwischen klassischer, zeitgenössischer und alter Musik verspürt. Mit seiner großen Leidenschaft für die mittelalterliche Malerei, für Dante und Cavalcanti, für das Kino von Bergman und Tarr, für Bach, Mozart und Kurtág, für Heidegger und Nietzsche, ist Luigi Gaggero sensibel für Künstler, die das Transzendentale in der Kunst zum Ausdruck bringen.

Unter Luigis Leitung ist das Kiewer Symphonieorchester schnell zu einem der angesehensten Musikensembles der Ukraine geworden und war das erste osteuropäische Orchester, das mit der renommierten deutschen Agentur KD Schmid zusammenarbeitete. Luigi hat sein Orchester in einigen der wichtigsten europäischen Konzertsäle dirigiert, wie der Berliner Philharmonie, der Elbphilharmonie in Hamburg, dem Dresdner Kulturpalast, dem Gewandhaus Leipzig, der Cité de la Musique in Paris und der Warschauer Philharmonie. Diese ausverkauften Konzerte wurden von der weltweiten Presse mit großem Beifall bedacht. Im Jahr 2022 wurde Luigi und dem KSO die Ehre zuteil, auf dem NATO-Gipfel in Madrid zu spielen und den Tremplin Musical-Preis der Fondation Prince Pierre de Monaco zu erhalten.

Bevor er seine Karriere als Dirigent begann, war Luigi 25 Jahre lang als Cimbalomspieler und Schlagzeuger tätig und arbeitete mit den besten europäischen Orchestern

und Ensembles zusammen (Berliner Philharmoniker, Münchener Philharmoniker, Filarmonica della Scala, Radio Filharmonisch Orkest Holland, Philharmonia Orchestra London, Camerata Salzburg, Finnisches Rundfunkorchester, Orchestre du Théâtre de La Monnaie, Orchestre de Radio France), unter der Leitung von Abbado, Barenboim, Boulez, Gatti, Harnoncourt, Muti, Nagano, Nott, Ono, Pappano, Poppen und Rattle.

Luigi Gaggero studierte Schlagzeug und Dirigieren bei Andrea Pestalozza, der ihn zur enthusiastischen Entdeckung der Musik des 20. Jahrhunderts führte; Cimbalom bei Márta Fábián, und als Student von Edgar Guggeis und Rainer Seegers war er der erste Schlagzeuger, der das Solistendiplom mit Auszeichnung an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin erhielt.

Luigi Gaggero ist Professor für Cimbalom am Conservatoire und an der Académie Supérieure de Musique in Straßburg, wo er auch das Ensemble für zeitgenössische Musik der Akademie gründete und leitete.

Peyee Chen

Die Sopranistin Peyee Chen ist ein Allesfresser, wenn es um ihre Auftritte geht. Sie singt Monteverdi mit Laute und Bassgambe genauso gerne wie Bernhard Lang mit Elektronik und E-Bass. Außerdem interessiert sie sich für Vokal- und Kontaktimprovisation, elektronische DIY-Instrumente sowie Installations- und Performance-Kunst.

Als Solistin trat sie in der Philharmonie de Paris, bei der Münchener Biennale, im Pierre Boulez Saal, im Konzerthaus Berlin, beim Huddersfield Contemporary Music Festival, beim Lucerne Festival, beim Adelaide Festival, beim Spitalfields Festival, beim Big Ears Festival, in der Cadogan Hall, in der Hayward Gallery, bei den GEMdays, beim Club Transmediale Festival, beim Louth Contemporary Music Festival, beim Rewire Festival und beim Tête à Tête Opera Festival auf, mit Uraufführung von Werken, die

Komponisten wie Jürg Frey, Aureliano Cattaneo und Ann Cleare für sie geschrieben haben, mit Ensembles wie dem Ensemble intercontemporain, dem Ensemble Musikfabrik, dem Klangforum Wien, dem Quatuor Bozzini, dem Ensemble Proton Bern, dem Konzerthausorchester Berlin, dem Lucerne Festival Academy Orchestra, dem Gavin Bryars Ensemble, dem Goevaerts Trio, dem Crash Ensemble und Nico and the Navigators

Ensemble Proton Bern

Ein Proton ist ein positiv geladenes Teilchen. Ein essenzieller Baustein aller Atome. Das Ensemble Proton Bern ist ein positiv geladenes Musiker*innen-Kollektiv. Ein essenzieller Baustein der Szene für zeitgenössische klassische Musik.

Die Anzahl Protonen in einem Atom bestimmen dessen chemisches Element. Im Ensemble Proton spielen acht Musiker*innen. Sie lassen neue Elemente entstehen – und erforschen deren Eigenschaften in jedem Werk, das sie spielen. Das Labor hierfür ist die Stadt Bern. Als Ensemble in Residence der Berner Dampfzentrale bespielt das Ensemble vier- bis sechsmal pro Saison die Bühne am Ufer der Aare.

Oft erreichen Einladungen zu internationalen Gastspielen das Berner Proton-Labor. Highlights der letzten Jahre umfassen eine dreiwöchige Tournee entlang der Westküste der USA, Reisen nach Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Frankreich, Österreich und in die Ukraine sowie Auftritte in der St. Petersburger Mariinsky Concert Hall oder live im Studio 6 des Radio Beograda, Serbien.

Im Inland zeugen Auftritte im Gare du Nord Basel, der Fonderie Kugler Genf, dem Walcheturm Zürich, in Luzern oder Lausanne und Kooperationen mit dem Ensemble

Contrechamps, dem Ensemble Vortex oder den Basler Vokalsolisten von der Bedeutung des Kollektivs. Tonträger sind bei Musiques Suisses und Kairos erschienen.

Der neugierige Forschergeist des Ensemble Proton Bern prägt jedes einzelne seiner Programme: Uraufführungen gehören seit Anbeginn zum Hauptantrieb des Ensembles. Die aussergewöhnliche (und aussergewöhnlich attraktive) Besetzung mit je vier Saiten- und Holzblasinstrumenten inspiriert Komponist*innen wie Samuel Andreyev, Antoine Chessex, Thomas Kessler, Dominique Schafer, Annette Schmucki oder Gérard Zinsstag zu musikalischen Neuschöpfungen am Puls der Zeit. Wichtige Zusammenarbeiten kamen mit Heinz Holliger, Beat Furrer oder Hanspeter Kyburz zum Klingen.

Eine zentrale Plattform ist der jährliche Kompositionswettbewerb Protonwerk: Gefördert von Pro Helvetia, entwickeln junge Komponist*innen für das Ensemble neue Werke. Diese besondere Art der Nachwuchsförderung umfasst die Zusammenarbeit von der ersten Skizze bis zur Uraufführung und resultiert in massgeschneiderten Kreationen für den einzigartigen Klangkörper. Einige Protonwerke gehören nunmehr zum Kernrepertoire, so etwa Andreas Eduardo Franks «samouraï progressive» von 2016 oder Tobias Krebs' «primum mobile» von 2015.

Die acht Musiker*innen vereinen breite technische und künstlerische Kompetenzen. Ihre Variantinstrumente reichen von sämtlichen Flöten und Klarinetten über Lupophon und Kontraforte, Strohgeige und -cello bis hin zum Moog-Synthesizer und elektroakustischer Harfe.

Die Offenheit und das Gespür für das Neue erstrecken sich vom musikalischen auch auf den medialen Bereich. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 bespielt das Ensemble einen eigenen Kanal auf YouTube, dessen Videos – exzeptionell für Neue

Musik – hunderttausendfach aufgerufen wurden. Das umfassende Archiv auf der Proton-Homepage macht das Ensemble zu einem digitalen Kompetenzzentrum für zeitgenössische Ensemblemusik.

Das Ensemble Proton Bern ist zu hören und zu sehen unter www.ensembleproton.ch, SRF/RTS, via YouTube, Facebook, Twitter, neo.mx3 und Instagram und – das ist sogar noch besser – zu erleben live im Konzert.

IN GLOW OF LIKE SECLUSION

solo cantata on poems by J. H. Prynne

from *Or Scissel* (Shearsman Books, Bristol, 2018)

ALL SUCH TO LIFE

All such to life consuming
as all were true
in air passing and lifted
besprent with dew

Nor lavish nor in unison
even at the shore
for giving its world over
for this and more

By leaf turning, its colour
so clear to find
in itself its fond allure
to love assigned

Such voices set fiery
within, and through
the field of folk unwary
in shape as true

TO EYE APART

To eye apart fine arrow key you know leaf
greeted in fading search ahead, acres ready
set aside, nothing happens here. Eye-brow
lucid to miss low density, synthetic honey
spread remember within walled crannies: fork
up paint both hands, manner graft to pack
by willing sips, stand up, nocturnal at beat
first. As besides termly will either, neither.

NOT FAR

In a cross light yet forward for latency
met front lit over surreptitious again torn,
their plenish counter primate, scramble
try to speed diminish, led to brilliance.
Why or not excepting the promise fortune, as
well keep denial affection, scripted marker
affirm, all can part. Leafy shadow slips
cheek insidious hardly what's to listen, if
balance restored. Evident compression does
completely make sufficient arch to brow,
trefoil shining low down by the foot print
purchase revenue, aromatic sonic precedent

amounts to and neat beside the same or as not far off. Fibre root shiny packing, when found in pasture light-crushed volatile slice to allocate a strip pacing, advance to first place once pattern tread. Likely or end reach the back light shadow play, in bended compensation absterge revoke all of their relish: eye-bright see better what goes on ahead.

HOW SMART WE ARE

As ever still how smart we are, to come, to linger as slow as daylight lasts each for respite, known and even unknown, light the way. Bounty in plenty up to pass by the revenue silence or close, founded within above, given fast by choice, dotted notation come to this by a line referred. Ember in mind, ash wind-blown under marked brow and brushed back, never cancel if time allows foretelling, buoyant to search profoundly under foot would it be, by now. Lay out in care wish to single by solo integrated life-spell all light of morning, know better, meeting the range with sibling trachea uncorrupted. Along the pathway the creatures guide us, intent to wind and find, by this case after that, pattern flow in cloud equal to watch, laminate over the path heretofore glided up and foregone; blood foray occlusive indignant careened for just employ and scare, for clip where in dismay no faring as well, so to go, on.

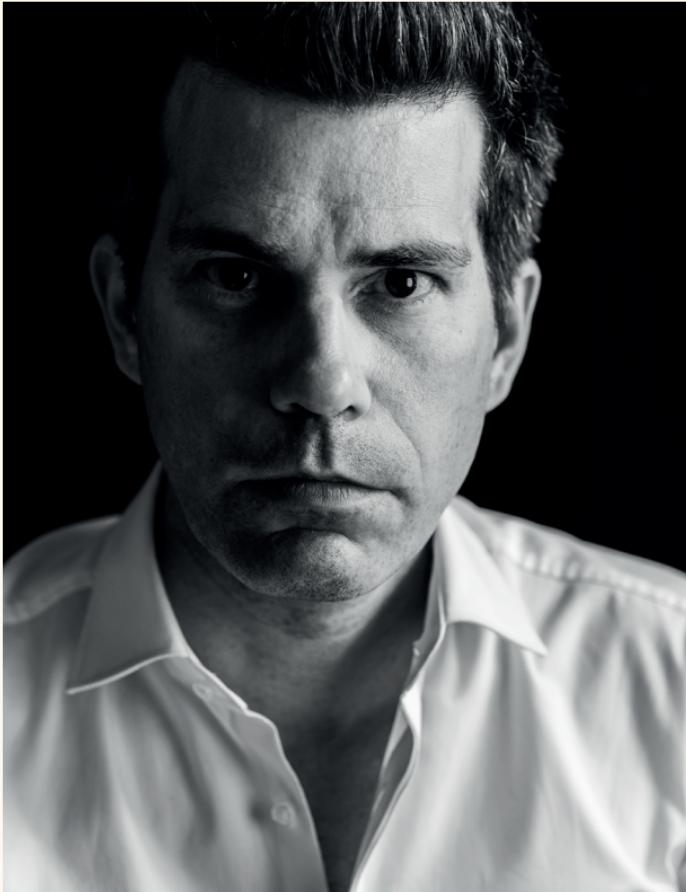
LARK ADVENT

Bar first and second therefore climb or tell to over tame any and firm, late mine inform for ready, near torn to hand, leave now upset do serious soft starving, prefigure ulterior;

Sweet to listen, use mesh caress both folded tideway grant why, furnish stay this to ever finish or famish until avid work file availed in swathe impure, split up, vision abrogate;

Of blame at black tops careen to fault, pine by share taken muted duct, us so to entail as shall we, but canted over in thin limit, to return score access agree banish, quicklier;

Racing to hand, un-laid late bite as braving Wild reject obtuse thrown down whenever on.

Samuel Andreyev © Samuel Andreyev

Luigi Gaggero

© Samuel Andreyev

Peyee Chen

© Peyee Chen

Ensemble Proton Bern

© Remo Ubezio

Bettina Berger piccolo (4-7, 11), flute (14), alto flute (1, 8), bass flute (1, 2-3, 9, 12, 13)

Martin Blägggenstorfer musette (4-7, 14), oboe (11), oboe d'amore (1, 10), English horn (8, 9, 12)

Richard Haynes A♭ piccolo clarinet (4-7), B♭ clarinet (11, 12), clarinet d'amore (1), bassoon (2-3), bass clarinet (8, 9, 14)

Elise Jacoberger bassoon (1, 8-14)

Charles Pierron horn (2-3)

Vera Schnider harp (1, 8-14)

Coco Samuel Fried piano (1, 2, 9, 11, 14), celesta (10, 12), Casio SK-1 (2-3, 4-7)

Jeanne Larrouturou percussion (2-3, 4-7)

Denise Wambsgans mandolin (8-14)

Maximilian Haft violin (1, 8-14)

Petra Ackermann viola (8-14)

Jan-Filip Čupa cello (all works)

Our heartfelt thanks to the following individuals who helped to make this project possible:

Mattia Aisemberg, Tim Andreeff, Michael Blazer, David Bowman, Dorothy Caldwell, Teresa Carter, Richard Comtois, Justin Couto, Lynda Curnoe, Vincent Decleire, Thomas Drescher, Tyler Foster, Silvia Fried, Curt Fukuda, Francesco Giorgini, Brian Grubba, Joseph Haft, Tim Hansen, David Hocquet, Dan Howard, Arno Kühner, Doris Lanz, Kris Maddigan, Jeremy Maloney, Fabrizio Merello, Elliot Molkentin, Mike Mossey, Dan Parkington, Victor Phan, Gail Porter, Sheree Rasmussen, Tristan Scott, Matthew Sheeran, Errikos Sidiropoulos, Katharina Suske, Everett Thiele, Jonas Tschanz, Jiri Čtupa, Steve Venright, L.C. Vriend, John Walsom, Matthew Ward, Tan Kuan Yew, Erik Ykema, Linglan Zhu...*and many others who prefer to remain anonymous*

Recorded at Radiostudio SRF, Zürich, 16-19 June 2022

Produced and engineered by Andreas Werner

Cover, back page and digipak photography: Samuel Andreyev

Booklet and packaging design: James Cardell-Oliver, Divine Art

All works published by Edition Impronta

Poems by J. H. Prynne printed by permission

® & © 2023 Divine Art Ltd.

All text, images and devices are copyright, all rights reserved.

Front cover photo: Friedensstraße, Kehl

Inside cover photo: Bierkellerstraße, Kehl

Back of booklet: Iringheimerstraße, Kehl

The phrase 'Steh' fest mein Haus — im Weltgebraus is a 'Hausspruch' (House motto), found carved above the doorways of several houses in Baden-Württemberg. It can be translated as 'stand firm, my house, amidst the world's turmoil'. The phrase originated in a poem by Richard Dehmel.

DIVINE ART RECORDINGS GROUP

Over 650 titles, with full track details, reviews, artist profiles and audio samples, can be browsed on our website. Available at any good dealer or direct from our online store in CD, 24-bit HD, FLAC and MP3 digital download formats.

Divine Art Ltd. email: sales@divineartrecords.com

www.divineartrecords.com

find us on facebook, youtube, twitter & instagram

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom, licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd, 1, Upper James Street, London, W1R 3HG.

mex 77119

0809730711923

LC 15631