

**BARBARA HANNIGAN
LUDWIG ORCHESTRA**

LA PASSIONE

α

LA PASSIONE

LUIGI NONO (1924-1990)

1	DJAMILA BOUPACHA <i>for soprano solo</i>	5'00

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)

SYMPHONY NO.49 IN F MINOR, HOB.I:49 'LA PASSIONE'

2	I. Adagio	14'17
3	II. Allegro di molto	6'10
4	III. Minuet - Trio	4'00
5	IV Finale. Presto	2'58

GÉRARD GRISEY (1946-1998)

QUATRE CHANTS POUR FRANCHIR LE SEUIL *for soprano & ensemble*

6	Prélude - I. La mort de l'ange	12'26
7	Interlude - II. La mort de la civilisation	7'04
8	Interlude - III. La mort de la voix	4'12
9	Faux Interlude - IV. La mort de l'humanité	11'32
10	Berceuse	4'57

TOTAL TIME: 72'43

BARBARA HANNIGAN SOPRANO & CONDUCTOR
LUDWIG ORCHESTRA

LUIGI NONO

DJAMILA BOUPACHA

BARBARA HANNIGAN SOPRANO

GÉRARD GRISEY

QUATRE CHANTS POUR FRANCHIR LE SEUIL

BARBARA HANNIGAN SOPRANO & CONDUCTOR

LUDWIG ORCHESTRA

INGRID GEERLINGS FLUTE

ARNO PITERS, BART DE KATER CLARINET

LARS NIEDERSTRASSER, EVA VAN GRINSVEN SAXOPHONE

CYRUS ALLYAR TRUMPET

MARIJN MIGCHIELSEN TUBA TENOR/TUBA BASSO

DANI SANCHEZ MARCOS TUBA

NADIA WIJZENBEEK VIOLIN

MICHAEL MÜLLER CELLO

WILMAR DE VISSER DOUBLE BASS

NIELS MELIEFSTE, JAN ROEL HAMERSMA, JENNIFER HEINS PERCUSSION

ASTRID HARING HARP

ROLF VERBEEK ASSISTANT CONDUCTOR

FRANZ JOSEPH HAYDN

SYMPHONY NO.49 IN F MINOR, HOB.I:49 'LA PASSIONE'

LUDWIG ORCHESTRA

BARBARA HANNIGAN CONDUCTOR

NADIA WIJZENBEEK (CONCERTMASTER), SONJA VAN BEEK,
ALICIA BERENDSE, JOSJE TER HAAR, JULIJA HARTIG, JORIS VAN RIJN,
MELISSA USSERY, JELLANTSJE DE VRIES VIOLIN 1

BAS TREUB (LEADER) VANESSA DAMANET, JUDITH VAN DRIEL,
CASPAR HORSCH, NAOMI PETERS, LENA TER SCHEGGET,
DIMITER TCHERNOOKOV, HESTER VAN DER VLUGT VIOLIN 2

FRANK BRAKKEE (LEADER), FRANK GOOSSENS, ANNA DEN HERDER,
HELEEN HULST, SOFIE VAN DER SCHALIE, LOTTE DE VRIES VIOLA

MICHAEL MÜLLER (LEADER), ANSFRIED PLAT, EVELIEN PRAKKE,
MICK STIRLING, CHARLES WATT CELLO

WILMAR DE VISSER (LEADER), LARISSA KLIPP, BAS Vliegenthart DOUBLE BASS

AISLING CASEY, VALERIE COLEN OBOE

LAURENS OTTO, MARTIJN APPELO HORN

HAJIME KONOE BASSOON

TINEKE STEENBRINK HARPSICHORD

LA PASSIONE BY BARBARA HANNIGAN

La Passione is a triptych: 3 images, three perspectives of transfigured nights.

To begin, *Djamila Boupacha* by Luigi Nono, for solo soprano voice. A station of *La Passione*. A young woman of wrong race and wrong religion. A symbol of the desperation and injustice which led to the French Algerian war, Boupacha's arrest and weeks of sexually violent interrogation for her actions of resistance became, among other things, a case of sexual politics. In 1960 she dared to use her voice, to shout at her trial that her confession was made under torture. "This Djamila Boupacha of yours is *not* a pleasant character...not a nice girl at all...girl thinks she's Joan of Arc...She wants *independence* for Algeria!", said the presiding magistrate over her case. Djamila Boupacha inspired a book by Simone de Beauvoir, a painting by Picasso, and the poem by Jesus Lopez Pacheco which was set to this music by Luigi Nono in 1962. Since I began singing this "aria" for solo voice more than 10 years ago, it has become part of my exploration of the modern bel canto. I connect it with the characteristically *sturm und drang* leaps of the Haydn Symphony 49, and the peaceful lyrical moments of the Grisey. It is an homage to the courage of "a voice".

Haydn's *Symphony 49*, unauthentically called *La Passione*, is a universal ritual for loss and grieving, beyond a single figure. The symphony is the journey of souls: the ones enduring on earth and the ones who have departed. Haydn's genius needs no labels, but I loved to use the title *La Passione* for this recording. Haydn's symphonic and theatrical writing digs to the deepest sorrow and reaches to

the highest heavens. The first movement takes up half the time of the entire work in its yearning. An Underworld and Our World, Haydn's *Symphony 49* carries all our past and future loves and losses. The harpsichord is the dark, lost angel. I asked her to stumble and fumble in the darkness, on a different path than the strings, her wings confined within her shroud, her body half dead and her heart unaware of the love she has left behind.

Gerard Grisey's *Quatre Chants pour franchir le seuil* are the final station of *La Passione*. Confused, tender, angry and curious, the music is full of breath and rhythm, otherworldly tunings of the spheres, and cries into the abyss. We struggle and find moments of triumph on the edges of all our technical virtuosity and discipline, what we have worked our lives for as musicians. Grisey demands everything of us. These 4 songs for 15 instruments and soprano (let us say: 16 voices), start and end with the dark angel, this time the role is shared between trumpet and voice, as opposed to the harpsichord in the Haydn. In the first movement, the angel sustains her notes to the end of her breath, fights and struggles like a wild animal, surrenders to tenderness, and in the final movement's berceuse, she rocks us to sleep in the dark cradle of the world, with just a sliver of light creeping into our resting place. The 2nd movement wanders through dark cavernous museum of sarcophagi, with most human memories and epitaphs barely readable, reduced to archival numbers. Standing on the edge of the abyss of the 3rd movement, a lone voice searches for an echo. *The Epic of Gilgamesh* attacks with ferocity. It evokes frenzied horses rearing up on their hind legs amidst horrendous storms of 13 winds, an underworld as a house of dust and darkness, and floods of 6 days and nights in which all human beings are turned to clay.

I have been performing and exploring the Grisey for more than 10 years, and it has left a deep imprint.

BARBARA HANNIGAN SOPRANO & CONDUCTOR

CANADIAN SOPRANO AND CONDUCTOR BARBARA HANNIGAN GREW UP IN THE VILLAGE OF WAVERLEY, NOVA SCOTIA. SHE BENEFITTED FROM EXCELLENT MUSIC TEACHERS FROM AN EARLY AGE. FOR THE PAST 25 YEARS SHE HAS BUILT AN INTERNATIONAL CAREER AS AN INNOVATIVE PERFORMER, FIRST AS SINGER AND SUBSEQUENTLY (AND SIMULTANEOUSLY), AS CONDUCTOR AS WELL. SHE HAS COLLABORATED WITH CONDUCTORS AND DIRECTORS INCLUDING PIERRE BOULEZ, FRANZ WELSER-MÖST, KRZYSZTOF WARLIKOWSKI, KENT NAGANO, SASHA WALTZ, KATIE MITCHELL, CHRISTOPH MARTHALER, ANDRIS NELSONS, ANDREAS KRIEGENBURG, YANNICK NÉZET-SÉGUIN, ANTONIO PAPPANO, DAVID ZINMAN, REINBERT DE LEEUW, SIMON RATTLE AND ESA-PEKKA SALONEN, WITH ORCHESTRAS INCLUDING MUNICH PHILHARMONIC, BERLIN PHILHARMONIC, SWEDISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA, LONDON SYMPHONY ORCHESTRA, GOTHENBURG SYMPHONY, ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA, LES ORCHESTRES DE RADIO FRANCE, BAYERISCHEN RUNDFUNK, MAHLER CHAMBER ORCHESTRA, TORONTO SYMPHONY ORCHESTRA, LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA, LA PHILHARMONIC, CLEVELAND ORCHESTRA AND NEW YORK PHILHARMONIC, AND WITH OPERA COMPANIES INCLUDING THE ROYAL OPERA HOUSE AT COVENT GARDEN, OPERA GARNIER IN PARIS, LA MONNAIE IN BRUSSELS, AND THE MUNICH STAATSOPER. SHE HAS GIVEN OVER 80 WORLD PREMIERES BY AN INTERNATIONAL ARRAY OF COMPOSERS, WHILE HER MORE TRADITIONAL OPERA REPERTOIRE INCLUDE PRODUCTIONS OF BERG'S *LULU* AT LA MONNAIE AND THE HAMBURG STAATSOPER, POULENC'S *LA VOIX HUMAINE* AT PARIS' OPERA GARNIER, AND DEBUSSY'S *MELISANDE* FOR BOTH AIX-EN-PROVENCE AND THE RUHRTRIENNALE FESTIVALS. IN 2017 SHE STARTED EQUILIBRIUM, AN INITIATIVE TO MENTOR YOUNG PROFESSIONAL MUSICIANS. SHE WAS ARTISTE ÉTOILE AT THE 2014 LUCERNE FESTIVAL, NAMED MUSICAL PERSONALITY OF THE PRESSE FRANÇAISE, SINGER OF THE YEAR (OPERNWELT 2014), WON GERMANY'S FAUST AWARD (2015), SWEDEN'S ROLF SCHOCK PRIZE (2017) AND DENMARK'S LÉONIE SONNING PRIZE (2020), AND WAS ADMITTED TO THE ORDER OF CANADA IN 2016. HER PREVIOUS RECORDINGS HAVE WON AWARDS INCLUDING THE GRAMMY (2018), JUNO (2018, 2019), EDISON (2014, 2016), OPUS KLASSIEK, AND DEUTSCHE SCHALLPLATTEN'S EHREPREIS (2018). SHE LIVES IN PARIS.

LUDWIG ORCHESTRA

PEPPIE WIER SMA ARTISTIC DIRECTOR

IN 2011 A GROUP OF INSPIRED DUTCH MUSICIANS CREATED A NEW COLLECTIVE OF TOP PLAYERS AND CREATIVE THINKERS; AN ENSEMBLE TO DISTINGUISH ITSELF ARTISTICALLY BY WAY OF ITS PROGRAMMING RANGE AND FLEXIBILITY. THEY NAMED IT LUDWIG, AFTER BEETHOVEN, THE FIRST CULTURAL ENTREPRENEUR OF CLASSICAL MUSIC.

LUDWIG VARIES IN SIZE, APPEARING AS A SINGLE SOLOIST, AND EXPANDING TO SMALL ENSEMBLE, CHAMBER ORCHESTRA, OR FULL SIZE SYMPHONIC ORCHESTRA. WITH THEIR INSISTENCE ON HIGH QUALITY OF PERFORMANCE, FEARLESS ELAN AND CONTEMPORARY VISION IN NEW AND ESTABLISHED REPERTOIRE, LUDWIG SHOT TO PROMINENCE IN THE NETHERLANDS AND ABROAD IN A SHORT TIME, WINNING THE 2014 OVATION PRIZE FROM THE CONCERT HALLS OF THE NETHERLANDS FOR THEIR CONCERTGEBOUW DEBUT WITH BARBARA HANNIGAN.

WHILE PERFORMING IN TRADITIONAL CONCERT HALLS AND FESTIVALS, THEY ALSO INITIATE OUT-OF-THE-ORDINARY ART AND MUSIC COLLABORATIONS. THEY RECENTLY WORKED WITH NEUROSCIENTISTS, CARE WORKERS AND TECHNOLOGISTS IN CREATING “MUSIC AND THE BRAIN”, AN ONGOING PROJECT ILLUMINATING THE ROLE OF MUSIC IN MENTAL AND PHYSICAL BEHAVIOURAL DISORDERS. THEIR PROGRAMME “THE DANCING BRAIN” COMBINED THE BALLROOM DANCE MUSIC AND NEUROPSYCHOLOGY. IN 2018 LUDWIG CREATED A POP-UP MUSEUM “DROWNED LAND” PRESENTING A WIDE VARIETY OF CLIMATE CHANGE-RELATED ARTWORKS AND INSTALLATIONS. LUDWIG HAS MAINTAINED AN ONGOING COLLABORATION WITH BARBARA HANNIGAN SINCE 2012, AND TOGETHER RECORDED THEIR FIRST CD IN 2017, “CRAZY GIRL CRAZY”, WHICH WENT ON TO WIN NUMEROUS INTERNATIONAL AWARDS INCLUDING THE 2018 GRAMMY.

IN SPRING 2019 HANNIGAN AND LUDWIG TOURED TO EUROPE’S MAJOR HALLS AS WELL AS TO THE OJAI AND ALDEBURGH FESTIVALS, WITH A TOTAL OF 9 DIFFERENT PROGRAMMES, WITH REPERTOIRE INCLUDING STRAVINSKY’S OPERA THE RAKE’S PROGRESS AND PULCINELLA, SCHOENBERG’S VERKLAERTE NACHT, VIVIER’S LONELY CHILD, GRISEY’S QUATRE CHANTS POUR FRANCHIR LE SEUIL, AND HAYDN SYMPHONY 49.

LUDWIG IS FINANCIALLY SUPPORTED BY AMERBORGH AND THE CITY OF AMSTERDAM’S ART FUND.

LA PASSIONE PAR BARBARA HANNIGAN

La Passione est un triptyque : trois images, trois perspectives de nuits transfigurées.

Pour commencer, *Djamila Boupacha* de Luigi Nono, pour voix de soprano solo. Une station de *La Passione*. Une jeune femme de la mauvaise race et de la mauvaise religion. Symbole du désespoir et de l'injustice qui conduisirent à la guerre d'Algérie, l'arrestation de Boupacha et les semaines d'interrogatoire avec violences sexuelles pour ses actes de résistance devinrent, entre autres, un cas de politique sexuelle. En 1960, elle osa utiliser sa voix pour clamer lors de son procès que ses aveux avaient été faits sous la torture. « Votre Djamila Boupacha n'est [...] vraiment pas sympathique [...]. Elle se prend pour Jeanne d'Arc [...]. Elle veut l'indépendance de l'Algérie », dit le magistrat qui présidait son procès. Djamila Boupacha inspira un livre à Simone de Beauvoir, un tableau de Picasso, et le poème de Jesus Lopez Pacheco mis ici en musique par Luigi Nono en 1962. Depuis que j'ai commencé à chanter cette « aria » pour voix seule il y a plus de dix ans, elle fait partie de mon exploration du bel canto moderne. Je la relie aux bonds, caractéristiques du *Sturm und Drang*, de la Symphonie n° 49 de Haydn, et aux paisibles moments lyriques du Grisey. C'est un hommage au courage d'« une voix ».

La Symphonie n° 49 de Haydn, dont le titre apocryphe est *La Passione*, est un rituel universel pour le deuil et le chagrin, au-delà d'une figure unique. La symphonie est le voyage des âmes : celles qui souffrent sur terre et celles qui sont parties. Le génie de Haydn n'a pas besoin d'étiquettes, mais j'ai

été ravie d'utiliser le titre *La Passione* pour cet enregistrement. L'écriture symphonique et théâtrale de Haydn sonde jusqu'au chagrin le plus profond et s'étend jusqu'aux plus hauts cieux. Le premier mouvement occupe la moitié de la durée de l'œuvre entière dans ses aspirations. Un Sous-Monde et Notre Monde, la Symphonie n° 49 de Haydn porte toutes nos amours et nos pertes passées et futures. Le clavecin est l'ange noir, perdu. Je lui ai demandé de trébucher et de tâtonner dans le noir, sur une voie différente de celle des cordes, les ailes repliées sous son linceul, le corps à moitié mort, et le cœur ignorant l'amour qu'il a laissé derrière lui.

Les *Quatre Chants pour franchir le seuil* de Gérard Grisey sont la dernière station de *La Passione*. Confuse, tendre, furieuse et curieuse, pleine de souffle et de rythme, d'accords irréels des sphères, et de cris dans l'abîme. Nous luttons et trouvons des moments de triomphe aux abords de toute notre virtuosité technique et discipline, ce pour quoi nous avons travaillé toute notre vie comme musiciens. Grisey exige tout de nous. Ces quatre chants pour quinze instruments et soprano (disons : seize voix), commencent et finissent avec l'ange noir ; cette fois le rôle est partagé entre la trompette et la voix, alors qu'il était tenu par le clavecin dans le Haydn. Dans le premier mouvement, l'ange soutient ses notes jusqu'au bout de son souffle, se bat et lutte comme un animal sauvage, se livre à la tendresse, et, dans la berceuse du dernier mouvement, nous berce dans le sombre berceau du monde, avec juste un filet de lumière qui filtre dans notre dernière demeure. Le deuxième mouvement erre dans un obscur et caverneux musée de sarcophages,

où la plupart des souvenirs humains et épitaphes sont à peine lisibles, réduits à des numéros d'archives. Debout au bord de l'abîme du troisième mouvement, une voix solitaire cherche un écho. L'*Épopée de Gilgamesh* attaque avec férocité. Elle évoque les chevaux frénétiques qui ruent au milieu d'effroyables tempêtes de treize vents, un monde souterrain comme une maison de poussière et d'obscurité, et des inondations pendant six jours et six nuits lors desquelles tous les êtres humains sont transformés en argile.

J'interprète et j'explore le Grisey depuis plus de dix ans, et l'œuvre a laissé sur moi une profonde empreinte.

BARBARA HANNIGAN SOPRANO & DIRECTION

LA SOPRANO ET CHEF D'ORCHESTRE CANADIENNE BARBARA HANNIGAN A GRANDI DANS LE VILLAGE DE WAVERLEY, EN NOUVELLE-ÉCOSSE. ELLE A BÉNÉFICIÉ D'EXCELLENTS PROFESSEURS DE MUSIQUE DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE. AU COURS DES VINGT DERNIÈRES ANNÉES, ELLE A BÂTI UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE D'INTERPRÈTE INNOVANTE, D'ABORD COMME CHANTEUSE, ET ENSUITE (ET SIMULTANÉMENT) COMME CHEF D'ORCHESTRE. ELLE A COLLABORÉ AVEC DES CHEFS ET DES METTEURS EN SCÈNE COMME PIERRE BOULEZ, FRANZ WELSER-MÖST, KRZYSZTOF WARLIKOWSKI, KENT NAGANO, SASHA WALTZ, KATIE MITCHELL, CHRISTOPH MARTHALER, ANDRIS NELSONS, ANDREAS KRIEGENBURG, YANNICK NÉZET-SÉGUIN, ANTONIO PAPPANO, DAVID ZINMAN, REINBERT DE LEEUW, SIMON RATTLE ET ESA-PEKKA SALONEN, ET AVEC DES ORCHESTRES COMME LE PHILHARMONIQUE DE MUNICH, LE PHILHARMONIQUE DE BERLIN, L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO SUÉDOISE, LE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA, L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE GÖTEBORG, L'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA, LES ORCHESTRES DE RADIO FRANCE, L'ORCHESTRE DE LA RADIO BAVAROISE, LE MAHLER CHAMBER ORCHESTRA, L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TORONTO, LE LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA, LE LA PHILHARMONIC, LE CLEVELAND ORCHESTRA ET LE NEW YORK PHILHARMONIC, ET AVEC DES COMPAGNIES D'OPÉRA COMME LE ROYAL OPERA HOUSE, COVENT GARDEN, L'OPÉRA GARNIER À PARIS, LA MONNAIE DE BRUXELLES ET LE STAATSOPER DE MUNICH. ELLE A DONNÉ PLUS DE QUATRE-VINGTS CRÉATIONS MONDIALES D'OEUVRES D'UN ENSEMBLE INTERNATIONAL DE COMPOSITEURS, TANDIS QUE SON RÉPERTOIRE LYRIQUE PLUS TRADITIONNEL COMPREND *LULU* DE BERG À LA MONNAIE ET AU STAATSOPER DE HAMBOURG, *LA VOIX HUMAINE* DE POULENC À L'OPÉRA GARNIER, ET *PELLÉAS ET MÉLISANDE* DE DEBUSSY POUR LE FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE ET LA RUHRTRIENNALE. EN 2017, ELLE A LANCÉ EQUILIBRIUM, UNE INITIATIVE POUR GUIDER LES JEUNES MUSICIENS PROFESSIONNELS. « ARTISTE ÉTOILE » AU FESTIVAL DE LUCERNE 2014, ELLE A ÉTÉ NOMMÉE « PERSONNALITÉ MUSICALE » DE LA PRESSE FRANÇAISE, « CHANTEUSE DE L'ANNÉE » (OPERNWELT 2014), A REMPORTÉ LE PRIX FAUST EN ALLEMAGNE (2015), LE PRIX ROLF SCHOCK EN SUÈDE (2017) ET LE PRIX LÉONIE SONNING AU DANEMARK (2020), ET A ÉTÉ ADMISE À L'ORDRE DU CANADA EN 2016. SES ENREGISTREMENTS PRÉCÉDENTS ONT REMPORTÉ UN CERTAIN NOMBRE DE PRIX : GRAMMY (2018), JUNO (2018, 2019), EDISON (2014, 2016), OPUS KLASSIEK ET PRIX SPÉCIAL DE LA CRITIQUE DE DISQUES ALLEMANDE (2018), NOTAMMENT. ELLE VIT À PARIS.

LUDWIG ORCHESTRA

PEPPIE WIER SMA DIRECTION ARTISTIQUE

EN 2011, UN GROUPE DE MUSICIENS NÉERLANDAIS INSPIRÉS A CRÉÉ UN NOUVEAU COLLECTIF RÉUNISSANT INSTRUMENTISTES DE PREMIER RANG ET PENSEURS CRÉATIFS – UN ENSEMBLE QUI SE DISTINGUE SUR LE PLAN ARTISTIQUE PAR L'ÉTENDUE ET LA FLEXIBILITÉ DE SA PROGRAMMATION. ILS L'ONT BAPTISÉ LUDWIG, EN L'HONNEUR DE BEETHOVEN, PREMIER ENTREPRENEUR CULTUREL DE LA MUSIQUE CLASSIQUE. LUDWIG VARIE EN DIMENSIONS, SE PRODUISANT COMME SOLISTE UNIQUE, ET S'AGRANDISSANT EN PETIT ENSEMBLE, ORCHESTRE DE CHAMBRE OU GRAND ORCHESTRE SYMPHONIQUE. GRÂCE À LA GRANDE QUALITÉ DE SES INTERPRÉTATIONS, À SA VIGUEUR INTRÉPIDE ET À SA VISION CONTEMPORAINE DU RÉPERTOIRE TANT NOUVEAU QU'ÉTABLI, LUDWIG S'EST RAPIDEMENT FAIT UNE RÉPUTATION DE PREMIER PLAN AUX PAYS-BAS ET À L'ÉTRANGER, REMPORTANT LE PRIX OVATION DES SALLES DE CONCERT DES PAYS-BAS POUR SES DÉBUTS AU CONCERTGEBOUW AVEC BARBARA HANNIGAN. TOUT EN SE PRODUISANT DANS LES SALLES DE CONCERT ET FESTIVALS TRADITIONNELS, LUDWIG EST L'INSTIGATEUR DE COLLABORATIONS ARTISTIQUES ET MUSICALES EXTRAORDINAIRES. LES MUSICIENS ONT RÉCEMMENT TRAVAILLÉ AVEC DES SPÉCIALISTES DES NEUROSCIENCES, DU PERSONNEL SOIGNANT ET DES TECHNICIENS POUR CRÉER « MUSIQUE ET CERVEAU », UN PROJET EN COURS VISANT À ÉCLAIRER LE RÔLE DE LA MUSIQUE DANS LES TROUBLES DU COMPORTEMENT MENTAUX ET PHYSIQUES. LEUR PROGRAMME « LE CERVEAU DANSANT » ASSOCIE LA MUSIQUE DE DANSE DE SALON ET LA NEUROPSYCHOLOGIE. EN 2018, LUDWIG A CONÇU UN MUSÉE ÉPHÉMÈRE INTITULÉ « DROWNED LAND », PRÉSENTANT UNE GRANDE VARIÉTÉ D'ŒUVRES D'ART ET D'INSTALLATIONS LIÉES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE. LUDWIG COLLABORE AVEC BARBARA HANNIGAN DEPUIS 2012 ; ENSEMBLE, ILS ONT ENREGISTRÉ LEUR PREMIER CD EN 2017, « CRAZY GIRL CRAZY », QUI A REMPORTÉ DE NOMBREUX PRIX INTERNATIONAUX, DONT UN GRAMMY EN 2018. AU PRINTEMPS 2019, HANNIGAN ET LUDWIG ONT FAIT UNE TOURNÉE DANS LES GRANDES SALLES DE CONCERT EUROPÉENNES AINSI QU'AUX FESTIVALS D'OJAI ET D'ALDEBURGH, AVEC AU TOTAL NEUF PROGRAMMES DIFFÉRENTS ET UN RÉPERTOIRE COMPRENANT L'OPÉRA *THE RAKE'S PROGRESS* ET *PULCINELLA* DE STRAVINSKY, *VERKLÄRTE NACHT* DE SCHOENBERG, *LONELY CHILD* DE VIVIER, *QUATRE CHANTS POUR FRANCHIR LE SEUIL* DE GRISEY, ET LA SYMPHONIE N° 40 DE HAYDN.

LUDWIG EST SOUTENU FINANCIÈREMENT PAR AMERBORGH ET LE FONDS POUR LES ARTS DE LA VILLE D'AMSTERDAM.

LA PASSIONE VON BARBARA HANNIGAN

La Passione ist ein Triptychon: drei Bilder, drei Ansichten von verklärten Nächten.

Am Anfang der Aufnahme steht *Djamila Boupacha* von Luigi Nono. Eine Station von *La Passione*. Eine junge Frau mit der falschen Rasse und dem falschen Glauben. Sie ist ein Symbol für die Verzweiflung und Ungerechtigkeit, die zum Algerienkrieg führte, Boupachas Verhaftung und die sexuelle Gewalt bei den wochenlangen Verhören wegen ihrer Aktionen im Widerstand wurde unter anderem zu einem Fall von Sexualpolitik. 1960 wagte sie es, ihre Stimme zu erheben, um bei ihrem Prozess herauszuschreien, dass ihr Geständnis unter Folter abgelegt wurde. „Diese Djamila Boupacha ist *keine* nette Person... überhaupt kein nettes Mädchen... das Mädchen denkt, sie sei Johanna von Orléans... Sie will die *Unabhängigkeit* für Algerien!“, sagte die Vorsitzende Richterin über diesen Fall. Djamila Boupacha inspirierte ein Buch von Simone de Beauvoir, ein Gemälde von Picasso und das Gedicht von Jesus Lopez Pacheco, das 1962 von Luigi Nono vertont wurde. Seitdem ich vor über zehn Jahren damit begann, diese „Arie“ für Stimme solo zu singen, wurde sie für mich Bestandteil meiner Erforschung des modernen Belcanto. Für mich besteht eine Verbindung zu den charakteristischen Sturm-und-Drang-Elementen von Haydns Sinfonie Nr. 49 und zu den friedlichen lyrischen Momenten bei Grisey. Das Werk ist eine Hommage an den Mut einer „Stimme“.

Haydns *Sinfonie Nr. 49* trägt den (nicht authentischen) Beinamen *La Passione* und ist ein universales Ritual über Verlust und Trauer, das über den Einzelnen hinausgeht. Die Sinfonie ist eine

Seelenreise: derjenigen, die auf Erden ausharren müssen und derjenigen, die von dort gegangen sind. Haydns Genie braucht keine Schubladen, aber es gefiel mir sehr gut, den Titel *La Passione* für diese Aufnahme zu verwenden. Haydns sinfonische, theatralische Kompositionsweise gräbt bis in die tiefsten Tiefen des Kammers und erreicht den höchsten Himmel. Der erste Satz mit seinem Sehnen macht die halbe Dauer des gesamten Werkes aus. Eine Unterwelt und unsere Welt, so trägt Haydns Sinfonie Nr. 49 all die Liebe und sämtliche Verluste unserer Vergangenheit und unserer Zukunft in sich. Das Cembalo ist der dunkle, verirrt Engel: Ich bat es, in der Dunkelheit zu stolpern und zu tasten, sich auf einen anderen Pfad zu begeben als die Streicher, mit Flügeln, die in seinem Leichentuch gefangen waren, mit seinem halb toten Leib und einem Herzen, das sich nicht bewusst ist, welche Liebe es hinter sich zurückgelassen hat.

Gérard Griseys *Quatre chants pour franchir le seuil* bilden die letzte Station von *La Passione*. Verwirrt, zärtlich, wütend und neugierig, voller Atem und Rhythmus, ein überirdisches Einstimmen der Sphären und Schreie in den Abgrund. Wir kämpfen und finden Augenblicke des Triumphes an der Kante zu unserer jahrelangen technischen Virtuosität und unserer Disziplin, all dem, wofür wir als Musiker unser Leben lang gearbeitet haben. Grisey verlangt uns das Äußerste ab. Diese vier Lieder für 15 Instrumente und Sopran (sagen wir: 16 Stimmen) beginnen und enden mit dem dunklen Engel. Hier wird diese Rolle zwischen der Trompete und der Stimme aufgeteilt, im Gegensatz zu Haydn, bei dem sie vom Cembalo übernommen wird. Im ersten Satz hält der Engel seine Töne so

lange, bis ihm der Atem ausgeht, kämpft und windet sich wie ein wildes Tier, um sich schließlich der Zärtlichkeit zu ergeben. In der abschließenden Berceuse schaukelt er uns in der dunklen Wiege der Welt in den Schlaf, wobei nur ein winziger Lichtstrahl auf unseren Ruheplatz fällt. Der zweite Satz wandert durch ein düsteres, höhlenartiges Museum voller Sarkophage, in dem die meisten menschlichen Erinnerungen und Epitaphe fast unleserlich sind. Im dritten Satz steht eine einsame Stimme am Rande des Abgrunds und sucht nach einem Widerhall. Das Gilgamesch-Epos greift voller Grausamkeit an. Es erinnert an wilde Pferde, die sich inmitten schrecklicher Stürme der 13 Blasinstrumente auf ihre Hinterbeine aufbäumen, an die Unterwelt als Haus des Staubes und der Dunkelheit und an die sechs Tage und Nächte andauernden Überschwemmungen, in denen alle Menschen in Lehm zurückverwandelt werden.

Dieses Werk von Gérard Grisey erforsche ich seit über zehn Jahren und führe es immer wieder auf, und es hat einen tiefen Eindruck in meiner Seele hinterlassen.

BARBARA HANNIGAN SOPRANO & DIRIGENT

DIE KANADISCHE SOPRANISTIN UND DIRIGENTIN BARBARA HANNIGAN WUCHS IM DORF WAVERLEY, NOVA SCOTIA AUF. SCHON VON JUNG AUF HATTE SIE AUSGEZEICHNETE MUSIKLEHRER. IN DEN LETZTEN 20 JAHREN ENTWICKELTE SIE IHRE INTERNATIONALE KARRIERE ALS INNOVATIVE KÜNSTLERIN ZUERST ALS SÄNGERIN UND DANACH (ABER AUCH GLEICHZEITIG) ALS DIRIGENTIN. SIE ARBEITETE MIT DIRIGENTEN UND REGISSEUREN WIE PIERRE BOULEZ, FRANZ WELSER-MÖST, KRZYSZTOF WARLIKOWSKI, KENT NAGANO, SASHA WALTZ, KATIE MITCHELL, CHRISTOPH MARTHALER, ANDRIS NELSONS, ANDREAS KRIEGENBURG, YANNICK NÉZET-SÉGUIN, ANTONIO PAPPANO, DAVID ZINMAN, REINBERT DE LEEUW, SIMON RATTLE UND ESA-PEKKA SALONEN, MIT ORCHESTERN WIE DEN MÜNCHNER PHILHARMONIKERN, DEN BERLINER PHILHARMONIKERN, DEM SCHWEDISCHEN RADIOSYMPHONIEORCHESTER, DEM LONDON SYMPHONY ORCHESTRA, DEM GOTHENBURG SYMPHONY, DER ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA, DEN ORCHESTRES DE RADIO FRANCE, DEM BAYERISCHEN RUNDFUNK, DEM MAHLER CHAMBER ORCHESTRA, DEM TORONTO SYMPHONY ORCHESTRA, DEM LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA, DEM LOS ANGELES PHILHARMONIC, DEM CLEVELAND ORCHESTRA UND DEM NEW YORK PHILHARMONIC SOWIE MIT OPERNHÄUSERN WIE U.A. DEM ROYAL OPERA HOUSE IN COVENT GARDEN, DER OPÉRA GARNIER IN PARIS, DEM BRÜSSELER OPERNHAUS LA MONNAIE UND DER MÜNCHNER STAATSOPER. SIE SANG ÜBER 80 WELTURAUFFÜHRUNGEN VON WERKEN ZAHLREICHER INTERNATIONALER KOMPONISTEN, WÄHREND SIE IM TRADITIONELLEN OPERNREPERTOIRE IN PRODUKTIONEN VON BERGS *LULU* AN LA MONNAIE UND DER HAMBURGER STAATSOPER, POULENC'S *LA VOIX HUMAINE* AN DER PARISER OPERA GARNIER UND ALS DEBUSSY'S *MELISANDE* FÜR DAS FESTIVAL VON AIX-EN-PROVENCE SOWIE BEI DER RUHRTRIENNALE AUFTRAT. IM JAHRE 2017 GRÜNDETE SIE *EQUILIBRIUM*, EINE INITIATIVE ZUR FÖRDERUNG JUNGER BERUFSMUSIKER. SIE WAR *ARTISTE ÉTOILE* BEIM LUCERNE FESTIVAL 2014, ERHIELT DEN *PRIX DE LA PERSONNALITÉ MUSICALE DE L'ANNÉE* DER FRANZÖSISCHEN PRESSE (2013), WAR SÄNGERIN DES JAHRES (OPERNWELT 2014), GEWANN DEN DEUTSCHEN FAUST-PREIS (2015), DEN SCHWEDISCHEN ROLF-SCHOCK-PREIS (2017) UND DEN DÄNISCHEN LÉONIE-SONNING-PREIS (2020) UND WURDE 2016 IN DEN *ORDER OF CANADA* AUFGENOMMEN. IHRE BISHERIGEN EINSPIELUNGEN WURDEN MIT PREISEN WIE DEM GRAMMY (2018), JUNO (2018, 2019), EDISON (2014, 2016), OPUS KLASSIK UND DEM EHRENPREIS DER DEUTSCHEN SCHALLPLATTENKRITIK (2018) AUSGEZEICHNET. SIE LEBT IN PARIS.

LUDWIG ORCHESTRA

PEPPIE WIER SMA KÜNSTLERISCHE LEITUNG

IM JAHR 2011 GRÜNDETE EINE GRUPPE INSPIRIERTER NIEDERLÄNDISCHER MUSIKER EIN NEUES MUSIKALISCHES KOLLEKTIV AUS HERAUSRAGENDEN INSTRUMENTALISTEN UND KREATIVEN DENKERN: EIN ENSEMBLE, DAS SICH KÜNSTLERISCH UND PROGRAMMATISCH SOWIE DURCH SEINE FLEXIBILITÄT AUSZEICHNET. DAS ENSEMBLE GAB SICH DEN NAMEN LUDWIG, NACH BEETHOVEN, DEM ERSTEN KULTURUNTERNEHMER DER KLASSISCHEN MUSIK. DIE GRÖSSE DER GRUPPE VARIERT; ES GIBT AUFTRITTE MIT EINEM EINZELNEN SOLISTEN, ALS ENSEMBLE, ALS KAMMERORCHESTER BIS HIN ZUM GROSSEN SINFONIEORCHESTER. MIT IHREM ANSPRUCH, AUFFÜHRUNGEN HÖCHSTER QUALITÄT ZU BIETEN, IHREM UNERSCHROCKENEN ELAN UND EINER MODERNEN SICHTWEISE AUF NEUES UND ETABLIERTES REPERTOIRE MACHTE LUDWIG BINNEN KURZER ZEIT IN DEN NIEDERLANDEN UND IM AUSLAND AUF SICH AUFMERKSAM UND GEWANN FÜR SEIN CONCERTGEBOUW-DEBÜT MIT BARBARA HANNIGAN 2014 DEN OVATION PRIZE DER NIEDERLÄNDISCHEN KONZERTHÄUSER. IM RAHMEN VON AUFTRITTEN IN TRADITIONELLEN KONZERTSÄLEN UND BEI FESTIVALS INITIIERE DAS ENSEMBLE AUCH AUSSERGEWÖHNLICHE KÜNSTLERISCHE UND MUSIKALISCHE KOOPERATIONEN. VOR KURZEM ARBEITETE ES MIT NEUROWISSENSCHAFTLERN, PFLEGEPERSONAL UND TECHNOLOGEN AN DER ENTWICKLUNG VON „MUSIK UND GEHIRN“, EINEM FORTLAUFENDEN PROJEKT, DAS DIE ROLLE VON MUSIK BEI PSYCHISCHEN UND PHYSISCHEN VERHALTENSSTÖRUNGEN BELEUCHTET. IM PROGRAMM „THE DANCING BRAIN“ WIRD TANZMUSIK MIT NEUROPSYCHOLOGIE KOMBINIERT. IM JAHR 2018 SCHUF LUDWIG DAS POP-UP-MUSEUM „DROWNED LAND“, DAS EINE VIELZAHL VON KUNSTWERKEN UND INSTALLATIONEN ZUM THEMA KLIMAWANDEL PRÄSENTIERT. LUDWIG PFLEGT SEIT 2012 EINE ENGE ZUSAMMENARBEIT MIT BARBARA HANNIGAN, UND GEMEINSAM MIT IHR WURDE 2017 DIE ERSTE CD DES ENSEMBLES MIT DEM TITEL „CRAZY GIRL CRAZY“ EINGESPIELT AUF, DIE ZAHLLOSE INTERNATIONALE PREISE GEWANN, UNTER ANDEREM DEN GRAMMY 2018. IM FRÜHJAHR 2019 TRATEN BARBARA HANNIGAN UND LUDWIG MIT INSGESAMT NEUN VERSCHIEDENEN PROGRAMMEN IN GROSSEN EUROPÄISCHEN KONZERTSÄLEN SOWIE BEI DEN FESTIVALS IN OJAI UND ALDEBURGH AUF, WOBEI DAS REPERTOIRE STRAWINSKYS OPER *THE RAKE'S PROGRESS* UND *PULCINELLA*, SCHÖNBERGS *VERKLÄRTE NACHT*, VIVIERS *LONELY CHILD*, GRISEYS *QUATRE CHANTS POUR FRANCHIR LE SEUIL* UND HAYDN'S *SINFONIE NR. 49* UMFASSTE.

LUDWIG WIRD VON AMERBORGH UND DEM KUNSTFONDS DER STADT AMSTERDAM FINANZIELL UNTERSTÜTZT.

LUIGI NONO (1924-1990)

DJAMILA BOUPACHA

After the poem *Esta noche* / d'après le poème « Cette nuit »
by / de Jesús López Pacheco (1930-1997)

Quitadme de los ojos
esta niebla de siglos.
Quiero mirar las cosas
como un niño.
Es triste amanecer
y ver todo lo mismo.
Esta noche de sangre,
este fango infinito.
Ha de venir un día,
distinto.
Ha de venir la luz,
creedme lo que os digo.

Lift this centuries-old fog
from my eyes.
I want to see things
as a child does.
It's sad to wake each morning
and find everything the same.
This night of blood,
this unending mire.
A day must dawn,
a new day.
The light must come,
believe what I tell you.

Enlevez de mes yeux
Cette brume de siècles.
Je veux tout regarder
Comme un enfant.
Triste est de constater
Au réveil que tout est pareil.
Cette nuit de sang,
Cette fange qui n'en finit pas.
Un jour viendra, c'est sûr,
Un jour différent.
La lumière, la lumière viendra,
Vous pouvez me croire.

GÉRARD GRISEY (1946-1998)

QUATRE CHANTS POUR FRANCHIR LE SEUIL

6 PRELUDE

La mort de l'ange

d'après *The Hours of the Night*

by Christian Guez-Ricord (1948-1988)

De qui se doit
de mourir
comme ange

...

comme il se doit de mourir

comme un ange

je me dois

de mourir

moi même

il se doit son mourir

son ange de mourir

comme il s'est mort

comme un ange

7 INTERLUDE

La mort de la civilisation

d'après *Egyptian Sarcophagi of the Middle Empire*

numéro 811 et 812

(presque entièrement disparus)

numéro 814 : « Alors que tu reposes

pour l'éternité... »

numéro 809

(détruit)

PRELUDE

The death of the angel

after *The Hours of the Night*

by Christian Guez-Ricord (1948-1988)

For one who must
die
like an angel

...

As he must die

like an angel

I must

die

myself

he must die his death

his angel of death

as he died

like an angel

INTERLUDE

The death of civilization

after *Egyptian Sarcophagi of the Middle Empire*

number 811 and 812

(almost completely lost)

number 814: "Now you shall rest

for eternity..."

number 809

(destroyed)

numéro 868 et 869
(presque entièrement détruits)
numéro 870 : « J'ai parcouru ...
j'ai été florissant ...
je fais une déploration ...
Le lumineux tombe
à l'intérieur de ... »
numéro 961 et 963
(détruits)
numéro 973 : « qui fait le tour
du ciel ... jusqu'aux confins
du ciel ... jusqu'à l'étendue
des bras ...
Fais-moi un chemin
de lumière,
laisse-moi passer ... »
numéro 903
(détruit)
numéro 1050 :
« formule pour être
un dieu ... »

number 868 and 869
(almost completely destroyed)
number 870: "I passed through...
I flourished...
I lamented
The brightness falls
inside the..."
number 961 and 963
(destroyed)
number 973: "who goes round
the sky... beyond the boundaries
of the sky... to the reach
of the arms...
Make me a path
of light,
let me through..."
number 903
(destroyed)
number 1050
"formula to be
a god..."

8 INTERLUDE

La mort de la voix d'après *Erinna*

Dans le monde d'en bas,
l'écho en vain dérive.
Et se tait chez les morts.
La voix s'épand dans
l'ombre.

INTERLUDE

The death of the voice after *Erinna*

In the world below
The echo resounds in vain.
And falls silent with the dead.
The voice disappears in
the darkness.

9 FAUX INTERLUDE
 La mort de l'humanité
 d'après *The Epic of Gilgamesh*

Bourrasques, Pluies battantes
 Ouragans et Déluge
 Tempête, Déluge et
 Hécatombe
 Après avoir distribué
 leurs coups au hasard
 comme une femme
 dans les douleurs,
 La Mer se calma
 et s'immobilisa.

Je regardai alentour.
 Tous les hommes étaient
 retransformés en argile.

10 BERCEUSE
 J'ouvris une fenêtre
 Et le jour tomba
 sur ma joue.
 Je tombai immobile.
 Je regardai l'horizon
 de la mer, le monde ...

FAUX INTERLUDE
 The death of humankind
 after *The Epic of Gilgamesh*

Gales, driving rain
 Hurricanes and Flood
 Tempest, Flood and
 Mass extinction
 After having dealt
 their random blows
 like a woman
 in labour.
 The Sea became calm
 and was still.

I looked around.
 All the people
 were turned to clay.

BERCEUSE
 I opened a window
 And the daylight fell
 upon my cheek.
 I fell, immobile
 I looked at the horizon
 of the sea, the world...

For Reinbert de Leeuw

Recorded in June & July 2019 at Muziekcentrum van de Omroep (The Netherlands)

GUIDO TICHELMAN RECORDING PRODUCER, ENGINEER, EDITING & MASTERING

BASTIAAN KUIJT RECORDING ASSISTANT

LILITA DUNSKA EDITING ASSISTANT

DENNIS COLLINS FRENCH TRANSLATION

SUSANNE LOWIEN GERMAN TRANSLATION

VALÉRIE LAGARDE DESIGN ARTWORK & DESIGN

COVER & INSIDE PHOTOS © **ELMER DE HAAS**

ALPHA CLASSICS

DIDIER MARTIN DIRECTOR

LOUISE BUREL PRODUCTION

AMÉLIE BOCCON-GIBOD EDITORIAL COORDINATOR

QUATRE CHANTS POUR FRANCHIR LE SEUIL

MUSIQUE DE GÉRARD GRISEY

© 1998 BY CASA RICORDI S.R.L. — MILAN, ITALIE

TOUS DROITS RESERVÉS POUR TOUS PAYS. REPRODUIT AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE HAL LEONARD EUROPE S.R.L. — ITALIE

DJAMILA BOUPACHA

MUSIQUE DE LUIGI NONO

© 1963 ARS VIVA VERLAG, MAINZ

REPRODUCED BY PERMISSION. ALL RIGHTS RESERVED.

ALPHA 586 © ALPHA CLASSICS / OUTHERE MUSIC FRANCE & LUDWIG 2020

© ALPHA CLASSICS / OUTHERE MUSIC FRANCE 2020

ALSO AVAILABLE

ALPHA 293

ALPHA 393

