TOCCATA CLASSICS

Beat FURRER

WORKS FOR CHOIR AND ENSEMBLE

...COLD AND CALM AND MOVING
VOICES – STILL
ENIGMAS I–VI

Helsinki Chamber Choir
Uusinta Ensemble
Nils Schweckendiek

INCLUDES FIRST RECORDINGS

THE ENIGMA(S) OF BEAT FURRER

by Nils Schweckendiek

Born in Schaffhausen in Switzerland on 6 December 1954, Beat Furrer moved to Vienna in 1975 and has made his home in Austria since then. He studied composition with Roman Haubenstock-Ramati and conducting with Otmar Suitner, and is active as a conductor and teacher of composition as well as being one of the most influential composers of our time. In founding Klangforum Wien in 1985, he created one of the foremost contemporary music ensembles of the last thirty years, while 'impuls', the academy he co-founded with the violinist Ernst Kovacic, plays an important role in training up-and-coming composers and performers of contemporary music. He has been professor of composition in Graz since 1991.

The human voice has been central to Furrer's work, and his output includes numerous operas and music-theatre works as well as a substantial amount of choral music and works for vocal soloists. His first opera, *Die Blinden*, was commissioned by the Vienna State Opera and premiered there in 1989; his latest, *La bianca notte*, was first performed at the Hamburg State Opera in 2015. His particular interest is in exploring the whole spectrum of sounds that can be produced by the human voice, from near-inaudible air and breathing sounds via speech and song to (stylised) ear-piercing screams. Although Furrer's music displays stark contrasts, they are conceived not as being in binary opposition to each other but as extreme ends of a continuum of colour, from deepest shadow to brightest light.

The *enigma* series (2006–15) has its origins in a commission to write a work for a youth choir. Furrer was convinced that young people are capable of far more than they are usually trusted with. Nevertheless, some of the later pieces in the series are clearly out of the reach of amateurs in both their vocal and musical challenges. Most of the *enigmas* are workings-out of a single, strikingly simple musical idea. The exception is the long and complex *enigma V*, which forms a kind of grand synthesis

that includes elements from several of the shorter movements. The *enigmas* can all be performed separately, but they also form a whole.[1]

All the texts of the *enigma* series are taken from Leonardo da Vinci's *Profezie*, a set of writings in which Leonardo describes everyday things such as a dream or metal, and, simply by using the future tense, turns them into prophetic visions with a sense of mystery and foreboding.

Furrer's choral writing is notable for his fascination with processes of transformation. During a repeated figure, the vowel may gradually change, or a pitch may shift, or he may move subtly between voiced and unvoiced sound-production – or indeed all three parameters may change simultaneously, demanding a certain mental as well as vocal agility from the performers.

In *enigma I*, 'Of Dreaming' (2006) 1, in which the poet sees figures running and yet not moving, the choir is divided into four equal groups, all singing in the same narrow register. A simple, almost static harmonic area is animated by the use of short notes and constantly fluctuating vowel colours to create a flickering texture. At the climax, a single powerful chord in a high tessitura is reiterated before the music dissipates in a descending figure sung by the basses with an airy sound, at the edge of audibility.

To perform *enigma II*, 'Of Metals' (2008) 2 – a meditation on the dreadful uses to which mankind puts the earth's metals[2] – the choir stands in three lines, one behind the other. Leonardo's text is broken up into individual syllables spoken in a low voice in an irregular rhythm. Soft triads appear behind the spoken texture and slide very slowly downwards, moving gradually from the back to the front of the choir.

The text of *enigma III* (2008) 3 returns to the subject matter of *enigma I*, 'Of Dreaming': now the poet is talking and listening to someone who is not there. The music juxtaposes almost unbearably bright, high chords and very soft, low triads. The

[1] When this recording was made, *enigmas I–VI* formed a complete cycle, but Furrer has since composed an *enigma VII*, which was premiered in 2015.

[2] *Raua needmine* ('A Curse upon Iron'; 1972), a choral piece by the Estonian composer Veljo Tormis, similarly excoriates mankind's ability to generate destructive technology.

sopranos sing a high G flat at maximum volume, without vibrato, as if screaming. Once again, the music dissipates in a descending gesture, but without any loss of tension.

In *enigma IV*, 'Ruination' (2010; based on Leonardo's text 'Of the Cruelty of Man') 4, a restless, murmuring texture in the lowest register alternates with sections of hesitating lyrical beauty. The soprano scream of *enigma III* returns, but now stifled and muted.

enigma V – 'Of the Shadow that follows Man' (2012) 5 – is written for two choirs and Furrer makes full use of the possibilities of this set-up, at times creating multiple layers of texture, then using canonic imitation, rapidly bouncing chords antiphonally between the choirs, or combining the voices into a massive wall of sound. Once again, the music moves between near-inaudibility (breath sounds; half-voiced, slowly pulsating *glissando* lines; light flurries of consonants) and shatteringly intense climaxes. The sense of instability and searching is established straight away in the rhythmically fragmented opening, notated in Furrer's trademark stuttering quintuplets.

Whereas the typical gesture of the first five *enigmas* has been the descending line, the octatonic *enigma VI* ('Of Metals', composed in 2013 and reusing part of the text of *enigma II*) 6 begins at the lowest extreme of the vocal ranges and rises inexorably to a powerfully insistent ascending semitone motif at the very top of the sopranos' register.

voices – still 7 is essentially a piece about multiple layers of texture. At its heart is the densely airy, almost inaudible sound of a metal ruler circling slowly on the edge of a wooden box. As the layers of the frantic, hyperactive opening are gradually peeled away, the calm at the eye of the storm is revealed, only for layers of activity to build up again, as if the music were a palimpsest (a manuscript page that is erased and re-used). The polar opposite of the moments of complete stillness comes with the ear-splittingly loud high C of the trumpet, which bursts through the whispering, uneasy texture and is then in turn destabilised by a high D flat that emerges in the clarinet.

The history of *voices – still* itself is one of adding layers. In 1998 Furrer wrote *still* for an ensemble of fourteen players. He added a twelve-part choral texture to the score for a performance in Salzburg in 2001, creating *voices – still*. Finally, this choral version of the work became a scene in his music-theatre work *Begehren* ('Desire'). The text of *voices – still*, from Book 4 of Virgil's *Georgica* and performed in both Latin and German,

tells of Eurydice's disappearance after Orpheus defied the gods' instructions and turned around to look at her. As often in Furrer's music, the ending of the work evaporates, finally disappearing in a puff of smoke with a high *pizzicato* in the violin.

Both as a composer and as a performer, Furrer's approach to music emphasises the primacy of sound-quality. His acute and hypersensitive ear for the subtlest nuances of sound is reflected in his notation: the score of *voices – still* requires the string-players to differentiate between four degrees of *sul ponticello* (playing closer to the bridge than normal), while the wind players are expected to find the most evenly balanced multiphonics available on their instruments and the flute part in places notates fingering, breath-pressure and tonguing entirely independently of one another. Where the texture is densest, different elements are constantly bubbling up to the surface; at other moments Furrer is happy to spend several seconds contemplating the simple 'beating' effect achieved by playing a narrow interval on two similar-sounding instruments.

Furrer's music has been described as essentially static: in the course of a piece, the composer simply 'looks at' his material from different angles, much as a sculptor might walk around one of his sculptures and observe it from all possible viewpoints. Alternatively, one might think of a series of filters being applied to the musical texture, each of which highlights a different part of the whole.

... cold and calm and moving for flute, harp and string trio 8 dates from 1992 and is thus the earliest work on this album. The piece originally consisted of several loose pages of material which the performers could play in any order they chose. However, much as Stockhausen first gave his performers substantial freedom in performing *Stimmung*, only to publish a 'definitive' version some years later, so Furrer has since numbered the pages of *... cold and calm and moving* to create his preferred ordering and he now wishes only this version to be performed. The work is dedicated to the flautist Eva Furrer, to whom Furrer was married for several years. One of the most memorable motifs of the work is the passionate leap of the flute from a low E to a high F, more than two octaves: E–fa, E–fa (mimicking the German pronunciation of Eva's name). The fermatas at the end of each page of the score mean that the music takes on the quality of a series of intensely felt but separate moments, which recur in varying constellations and contexts.

Furrer's admiration for the music of Morton Feldman (in particular *Coptic Light*) is clearly audible in the mostly soft dynamics, the resistance to teleological structure (the music seems simply to unfold rather than head in any particular direction), and the intense hearing and re-hearing of musical objects. According to Furrer himself, the work was inspired by Petrarch's sonnet 'Hor che 'l ciel e la terra e 'l vento tace' ('Now that heaven and earth and the wind are silent'), No. 164 of the *Canzoniere*. Furrer walks the listener through and around the images of the poem and allows him or her to experience the love-sick poet's complex world of emotions and associations from different perspectives and in subtly different lights, as if in a large church.

Or che 'l ciel et la terra e 'l vento tace
et le fere e gli augelli il sonno affrena,
Notte il carro stellato in giro mena
et nel suo letto il mar senz'onda giace,

Now that the sky and the earth and the wind are silent
and the wild creatures and the birds are reined in sleep,
Night leads its starry chariot in its round,
and the sea without a wave lies in its bed,

veggio, penso, ardo, piango; et chi mi sface
sempre m'è inanzi per mia dolce pena:
guerra è 'l mio stato, d'ira et di duol piena,
et sol di lei pensando ò qualche pace.

I look, think, burn, weep: and she who destroys me
is always before my eyes to my sweet distress:
war is my state, filled with grief and anger,
and only in thinking of her do I find peace.

Cosí sol d'una chiara fonte viva
move 'l dolce et l'amaro ond'io mi pasco;
una man sola mi risana et punge;

So from one pure living fountain
flow the sweet and bitter which I drink:
one hand alone heals me and pierces me:

e perché 'l mio martir non giunga a riva,
mille volte il dí moro et mille nasco,
tanto da la salute mia son lunge.

and so that my ordeal may not reach haven,
I am born and die a thousand times a day,
I am so far from my salvation.

Translation by Anthony S. Kline ©

The **Helsinki Chamber Choir** (Helsingin kamarikuoro) was founded in 1962 as the Finnish Radio Chamber Choir and assumed its current name in 2005. Currently Finland's only professional chamber choir, it has a wide-ranging repertoire including music from the Renaissance to the present day and it is particularly highly regarded for its work with new music. The choir appears frequently at festivals in Finland and abroad and collaborates with symphony orchestras, period-instrument ensembles and contemporary-music groups. Its concerts are regularly broadcast on national radio and television, and it has also appeared in productions for the Arte channel and the European Broadcasting Union. The choir is a member of Tenso, the European network of professional chamber choirs. The choir's website can be found at www.helsinkichamberchoir.fi.

Photo: Markku Pihlaja

The **Uusinta Ensemble** is a contemporary-music ensemble founded in 1998 in Helsinki. In addition to its native city, the Uusinta Ensemble has performed in New York (Mata Festival), Berlin (Ohrenstrand), Paris (Théâtre Dunois), Vienna (Arnold Schönberg Center), Valencia (Mostra Sonora), Oslo (Nordic Music Days), Naestved (Suså Festival), Västerås (Nya Perspektiv), Cadiz (Gran Teatro Manuel de Falla) and Tallinn (Estonian Music Days).

'Just how accomplished and imaginative the Uusinta players are became evident in the evening's first offering', *The New York Times* reported in 2014 of Uusinta

Photo: Touko Hujanen

at the Mata Festival, where they performed 'with ample gravity and dignity' and 'playful ease'. According to the *Neue Zeitschrift für Musik* in 2011, 'Uusinta's impressive musicality and precision are indisputably convincing'.

The ensemble has premiered over a hundred works to date. International repertoire is the core of its activity, and it sees its prime mission as bringing the most exciting composers from all countries to its concerts in Helsinki and abroad. Uusinta performs also in collaborative concerts with different new-music groups, such as Ensemble Aleph (France), Ensemble Adapter (Germany) and Ensemble Espai Sonorin (Spain), and works with the leading composers of the present day, such as Mark Andre (Germany), Chaya Czernowin (USA), Beat Furrer (Austria), Hèctor Parra (Spain), Kaija Saariaho (Finland), Simon Steen-Andersen (Denmark) and Michel van der Aa (the Netherlands).

Photo: Marco Borggreve

Nils Schweckendiek has been Artistic Director of the Helsinki Chamber Choir since 2007. Born in Germany, he grew up in the UK and read Music at Clare College, Cambridge, before going on to study orchestral and choral conducting in Freiburg and Helsinki. Guest engagements have taken him to the Leipzig Opera, Finnish National Opera, Savonlinna Opera Festival, SWR Vokalensemble Stuttgart, Netherlands Radio Choir, Croatian Radio and TV Choir and Danish National Concert Choir, as well as to orchestras around Finland and in many European countries. He is committed to performing the music of our time and has conducted around eighty first performances, including music theatre and orchestral, choral and ensemble works. In 2013 his performance of Einojuhani Rautavaara's monumental *Vigilia* with the Helsinki Chamber Choir was televised on Arte. He has been Professor of Choral Conducting at the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki since 2014. His website can be found at www.schweckendiek.org.

DAS ENIGMA DES BEAT FURRER

von Nils Schweckendiek

Beat Furrer wurde am 6. Dezember 1954 im schweizerischen Schaffhausen geboren; 1975 siedelte er nach Wien über und ist seitdem in Österreich zuhause. Er studierte Komposition bei Roman Haubenstock-Ramati und Dirigieren bei Otmar Suitner. Furrer ist einer der einflussreichsten Komponisten unserer Zeit; zudem ist er als Dirigent und Kompositionslehrer tätig. 1985 gründete er das Klangforum Wien, welches sich in den letzten dreißig Jahren zu einem der führenden Ensembles für zeitgenössische Musik etablieren konnte. Die von ihm und dem Violinisten Ernst Kovacic gegründete Akademie „impuls" spielt eine wichtige Rolle in der Ausbildung von jungen Komponisten und Interpreten für Neue Musik. Seit 1991 ist er ordentlicher Professor für Komposition in Graz.

Die menschliche Stimme spielt eine zentrale Rolle im Werk Beat Furrers, und sein Schaffen beinhaltet zahlreiche Opern und Musiktheaterwerke sowie Chorwerke und Werke für Solosänger. Seine erste Oper, *Die Blinden*, war ein Auftragswerk der Wiener Staatsoper und wurde 1989 dort uraufgeführt. Seine neueste Oper, *La bianca notte*, wurde 2015 an der Staasoper in Hamburg aus der Taufe gehoben. Furrer interessiert sich für das gesamte Klangspektrum der menschlichen Stimme, von fast unhörbaren Luft- und Atemgeräuschen über Sprechen und Gesang bis hin zum stilisierten Schrei. Obwohl die Musik Furrers große Kontraste aufweist, sind diese nicht als binäre Opposition aufzufassen, sondern als gegenüberliegende Enden eines Farbkontinuums vom tiefsten Schatten bis zum grellsten Licht.

Der *enigma*-Zyklus (2006–15) hatte seinen Ursprung in einem Auftrag, ein Werk für Kinder- und Jugendchöre zu schreiben. Furrer ist überzeugt, dass junge Menschen zu viel mehr imstande sind, als ihnen normalerweise zugetraut wird. Nichtsdestotrotz sind einige der späteren Werke des Zyklus sowohl stimmlich wie auch musikalisch deutlich ausserhalb der Reichweite von Amateuren. Die meisten der *enigmas* sind Ausarbeitungen eines einzigen, einfachen musikalischen

Einfalls. Die Ausnahme bildet das lange, komplexe *enigma V*, das eine Art Synthese der kürzeren Sätze darstellt und verschiedene Elemente aus diesen neu verarbeitet. Die *enigmas* können getrennt aufgeführt werden, bilden aber auch zusammen ein Ganzes. (Zum Aufnahmezeitpunkt bildeten die *enigmas I–VI* einen geschlossenen Zyklus, aber seitdem hat Furrer noch ein *enigma VII* komponiert, welches 2015 uraufgeführt wurde.)

Die Texte des *enigma*-Zyklus stammen aus den *Profezie* Leonardo da Vincis. In diesen Schriften beschreibt der Autor alltägliche Dinge wie zum Beispiel einen Traum oder Metall, die er aber durch die einfache Anwendung des Futurums in hellseherische Visionen verwandelt, geheimnisvoll und voller Vorahnung.

Furrers Art für Chor zu schreiben ist besonders durch seine Faszination für allmähliche Verwandlungsvorgänge gekennzeichnet. Während einer wiederholten Figur ändert sich langsam der Vokal, oder die Tonhöhe verschiebt sich ganz allmählich, oder der Sänger muss stufenlos von stimmhafter zu stimmloser Tonerzeugung übergehen – oder es verändern sich alle drei Parameter gleichzeitig, was von den Ausführenden eine gewisse mentale wie auch stimmliche Geschicklichkeit erfordert.

Im *enigma I*, „Vom Träumen“ (2006) 1, sieht der Dichter Figuren laufen und sich dennoch nicht bewegen. Der Chor ist in vier gleichmäßige Gruppen aufgeteilt, die alle im selben engen Tonbereich singen. Eine einfache, fast statische harmonische Fläche wird durch kurze Töne und sich ständig verändernde Vokalfarben animiert, sodass ein flimmernder Eindruck entsteht. Am Höhepunkt wird ein kräftiger Akkord in hoher Stimmlage mehrfach wiederholt, bevor sich die Musik in einer absteigenden Figur auflöst, die von den Bässen quasi gehaucht, am Rande der Hörbarkeit gesungen wird.

Für das *enigma II*, „Von den Metallen“ (2008) 2, steht der Chor in drei Reihen hintereinander. Der Text beschreibt die schrecklichen Anwendungen, die der Mensch für Metalle gefunden hat. Leonardos Text wird in einzelne Silben zerstückelt, die in tiefer Stimmlage in unregelmäßigem Rhythmus gesprochen werden. Leise Dreiklänge erscheinen hinter dem Gesprochenen und rutschen sehr langsam nach unten, indes sie sich auch allmählich im Chor von hinten nach vorne bewegen.

Der Text des *enigma III* (2008) 3 kehrt zur Textmaterie des *enigma I* zurück, „Vom Träumen“. Nun spricht und hört der Dichter einen, der nicht wirklich da ist. Die

Musik stellt fast unerträglich grelle, hohe Akkorde und sehr weiche, tiefe Dreiklänge nebeneinander. Die Soprane singen ein hohes Ges mit höchster Lautstärke und ohne Vibrato, als ob sie schreien würden. Wieder läuft die Musik in einer absteigenden Geste aus, aber ohne in der Spannung nachzulassen.

Im *enigma IV*, „Verderben" (2010, basierend auf Leonardos Text „Von der Grausamkeit des Menschen") [4], alterniert eine unruhige, flüsternde Textur mit Abschnitten, die von einer zögernden, lyrischen Schönheit geprägt sind. Der Sopran-Schrei des *enigma III* kehrt wieder, aber nun gedämpft, quasi erstickt.

Das *enigma V* – „Vom Schatten, der dem Menschen folgt" (2012) [5] – ist für zwei Chöre geschrieben. Furrer verwendet alle Möglichkeiten der Doppelchörigkeit: mal schreibt er eine vielschichtige Textur, dann bewegen sich die Chöre im Kanon, zeitweilig lässt er Akkorde zwischen den Chören im schnellen Wechsel hin- und herspringen, dann schliessen die Stimmen sich wieder zu einer geschlossenen Klangmauer zusammen. Die Musik bewegt sich von der Grenze des Hörbaren (Atemgeräusche; halbstimmhafte, langsam pulsierende Glissandi; leichte Konsonantengruppen wie Staubwolken) bis hin zu erschütternd intensiven Höhepunkten. Das Gefühl der Instabilität und des Suchens wird gleich zu Anfang durch ein rhythmisch fragmentiertes Gebilde etabliert, das in für Furrer typischen stotternden Quintolen notiert ist.

Während die typische Geste der ersten fünf *enigmas* eine absteigende Linie ist, beginnt das oktatonische *enigma VI* („Von den Metallen", komponiert 2013 unter Neuverwendung eines Teils des Textes aus *enigma II*) [6] in tiefster Stimmlage und steigt langsam, aber unaufhaltsam auf zu einem gnadenlos insistierenden aufsteigenden Halbtonmotiv in höchster Sopranlage.

voices – still [7] handelt in erster Linie von mehrfach übereinander gelagerten musikalischen Schichten. Im Herzen liegt der dicht luftige, fast unhörbare Klang eines Alulineals, das langsam auf einer Holzkante kreist. Die vielen Schichten des überaus hektischen Beginns werden eine nach der anderen gelichtet, bis die Stille im Auge des Sturms hörbar wird. Gleich darauf bauen sich wieder neue Schichten musikalischer Aktivität auf, als ob die Musik ein Palimpsest wäre (also eine Manuskriptseite, die gereinigt

und neu beschriftet wird). Das Gegenstück zu den Momenten der vollkommenen Stille bildet das ohrenbetäubende hohe C der Trompete, das aus der flüsternden, unruhigen Textur hervorbricht, aber selber noch durch ein dazukommendes hohes Des in der Klarinette destabilisiert wird.

Selbst die Entstehungsgeschichte von *voices – still* ist eine von mehreren Schichten. 1998 schrieb Furrer *still* für vierzehnköpfiges Instrumentalensemble. Für eine Aufführung in Salzburg im Jahr 2001 fügte er dem Werk eine zwölfstimmige Chorpartie bei: es entstand *voices – still*. Zu guter Letzt machte Furrer aus dieser Vokalfassung seines Werks eine Szene in seinem Musiktheaterwerk *Begehren*. Der Text, aus dem 4. Buch der *Georgica* von Vergil, wird sowohl auf Lateinisch wie auf Deutsch vorgetragen und berichtet vom Verschwinden Eurydikes, nachdem Orpheus dem Befehl der Götter getrotzt und sich nach ihr umgesehen hatte. Wie oft in Furrers Musik löst dich das Ende fast wörtlich in Rauch auf, dessen letzte Wolke in einem hohen Pizzicato der Violine verfliegt.

Sowohl für den Komponisten wie auch für den Interpreten Furrer steht Klangsensibilität im Mittelpunkt. Seine musikalische Notation spiegelt sein genaues, fast hypersensibles Empfinden für die kleinsten Feinheiten des Klanges wieder. In der Partitur von *voices – still* werden von den Streichern vier verschiedene Grade des *sul ponticello*-Spiels verlangt (näher als gewohnt am Steg zu spielen), während die Holzbläser die ausgeglichensten Multiphonics finden müssen, die auf ihrem Instrument möglich sind. In der Flötenstimme werden stellenweise Fingersatz, Atemdruck und Zungenschlag vollkommen unabhängig voneinander notiert. Wo die Textur am dichtesten ist, steigen immer wieder verschiedene Bestandteile an die Oberfläche, während an anderen Stellen Furrer mehrere Sekunden lang einfach der Schwebung lauscht, die durch zwei ähnlich klingende Instrumente erzeugt wird, die fast den gleichen Ton spielen.

Man hat Beat Furrers Musik als in ihrer Wesentlichkeit statisch beschrieben. Will heissen: Im Laufe eines Stücks betrachtet der Komponist sein Material aus verschiedenen Blickwinkeln, wie ein Bildhauer, der seine Skupltur von allen Seiten ansieht. Auch könnte man sich vorstellen, dass die musikalische Textur hintereinander durch verschiedene Filter angeschaut wird, die ihre verschiedenen Eigenschaften hervorheben.

...cold and calm and moving für Flöte, Harfe und Streichtrio [8] stammt aus dem Jahr 1992 und ist somit das früheste Werk auf dieser Aufnahme. Ursprünglich bestand das Stück aus mehreren losen Blättern, die die Ausführenden in einer von ihnen gewählten Reihenfolge vortragen konnten. Ähnlich wie Stockhausen, der den Sängern von *Stimmung* ursprünglich relativ viel Freiheit ließ, später aber eine voll notierte Fassung herausgeben ließ, hat auch Furrer inzwischen die Seiten von *...cold and calm and moving* nummeriert und dadurch die von ihm bevorzugte Reihenfolge festgelegt. Er wünscht, dass nur noch diese Fassung gespielt wird. Das Werk ist der Flötistin Eva Furrer gewidmet, mit der Furrer mehrere Jahre verheiratet war. Eines der eindrucksvollsten Motive des Stücks ist der leidenschaftliche Sprung der Flöte über mehr als zwei Oktaven, vom tiefen E zum hohen F: E–fa, E–fa. Durch die Fermaten am Ende jeder Partiturseite wird die Musik zu einer Reihe intensiver, jedoch von einander getrennten Momenten, die in verschieden Konstellationen und Kontexten wiederkehren. Furrers Enthusiasmus für die Musik Morton Feldmans (insbesondere *Coptic Light*) ist deutlich hörbar in der vorwiegend leisen Dynamik, dem Widerstand gegen teleologische Strukturen, und dem intensiven Hören und Wiederhören klanglich-musikalischer Objekte. Laut dem Komponisten wurde das Werk inspiriert durch Petrarcas Sonette „Hor che ’l ciel e la terra e ’l vento tace“ („Jetzt, da der Himmel schweigt und Erd und Winde“), Nummer 164 der *Canzoniere*. Furrer wandert mit dem Hörer durch und um die Bilder des Gedichtes und läßt ihn die komplexe Gefühlswelt und Assoziationen des liebeskranken Dichters von verschiedenen Seiten und unter unterschiedlicher Beleuchtung betrachten, wie in einer großen Kirche.

Or che ’l ciel et la terra e ’l vento tace
et le fere e gli augelli il sonno affrena,
Notte il carro stellato in giro mena
et nel suo letto il mar senz’onda giace,

Jetzt, da der Himmel schweigt und Erd und Winde,
Vögel und Wild des Schlafes Zügel tragen,
Die Nacht im Kreise führt den Sternenwagen,
Das Meer sich ruhig streckt durch seine Gründe,

veggio, penso, ardo, piango; et chi mi sface
sempre m'è inanzi per mia dolce pena:
guerra è 'l mio stato, d'ira et di duol piena,
et sol di lei pensando ò qualche pace.

Cosí sol d'una chiara fonte viva
move 'l dolce et l'amaro ond'io mi pasco;
una man sola mi risana et punge;

e perché 'l mio martir non giunga a riva,
mille volte il dí moro et mille nasco,
tanto da la salute mia son lunge.

Wach ich, glüh, sinn und wein, und, wo ich stünde,
Ist nah mein Feind mit seinen süßen Plagen;
Krieg ist mein Zustand, voll von Zorn und
Zagen;
Nur, denk ich sie, ich einigen Frieden finde.

So dringt aus einem hell lebendgen Quelle,
Draus ich mich nähre, Süßigkeit und Herbe,
Und eine Hand gibt Heilung mir und Wunden.

Und weil mein Jammer nie gelangt zur Stelle,
Ersteh ich tausendmal des Tags und sterbe;
So weit ach! hab ich noch, um zu gesunden!

Deutsche Übersetzung: Karl Förster

Der **Helsinki Chamber Choir** (Helsingin kamarikuoro) wurde 1962 als Kammerchor des finnischen Rundfunks gegründet und tritt seit 2005 unter seinem neuen Namen auf. Als einziger Berufskammerchor Finnlands singt er Repertoire von Renaissancemusik bis hin zu zeitgenössischen Werken, und er ist besonders bekannt für sein Engagement für Neue Musik. Der Chor tritt regelmäßig bei Festivals in Finnland und im Ausland auf und arbeitet zusammen mit Sinfonieorchestern, Barockorchestern und Ensembles für Neue Musik. Seine Konzerte werden regelmäßig im finnischen Rundfunk gesendet; auch ist er in Produktionen für Arte und die EBU aufgetreten. Der Chor ist Mitglied des europäischen Netzwerks professioneller Kammerchöre, Tenso. Aktuelle Informationen sind auf www.helsinkichamberchoir.fi zu lesen.

Photo: Markku Pihlaja

Das **Uusinta Ensemble** wurde 1998 in Helsinki gegründet. Neben seiner Heimatstadt ist das Ensemble unter anderem in New York (MATA Festival), Berlin (Ohrenstrand), Paris (Théâtre Dunois), Wien (Arnold Schönberg Centre), Valencia (Mostra Sonora), Oslo (Nordic Music Days), Naestved (Suså Festival), Västerås (Nya Perspektiv), Cadiz (Gran Teatro Manuel de Falla) und Tallinn (Estonian Music Days) aufgetreten.

Photo: Touko Hujanen

Bisher hat Uusinta mehr als hundert Werke uraufgeführt. Hauptziel des Ensembles ist, spannende Kompositionen aus allen Ländern bei seinen Konzerten in Helsinki und im Ausland zu Gehör zu bringen. Uusinta pflegt eine rege Zusammenarbeit mit diversen Ensembles für Neue Musik (u.a. Ensemble Aleph, Ensemble Adapter und Ensemble Espai Sonorin) und arbeitet regelmässig mit international renommierten Komponisten.

Nils Schweckendiek ist seit 2007 Künstlerischer Leiter des Helsinki Chamber Choir. In Deutschland geboren und in England aufgewachsen, studierte er Musikwissenschaft in Cambridge sowie Orchester- und Chorleitung in Freiburg und Helsinki. Gastspiele führten ihn an die Oper Leipzig, die Finnische Nationaloper und die Opernfestspiele Savonlinna, sowie zum SWR Vokalensemble Stuttgart und den Rundfunkchören der Niederlande, Dänemarks und Kroatiens. Auch ist er mit zahlreichen Orchestern in Finnland und anderen europäischen Ländern aufgetreten. Er widmet sich besonders der Musik unserer Zeit und hat um die 80 Erstaufführungen geleitet, darunter Musiktheaterwerke sowie Orchester-, Chor- und Ensemblewerke. 2013 war seine Aufführung der monumentalen *Vigilia* von Einojuhani Rautavaara mit dem Helsinki Chamber Choir auf Arte zu sehen. Seit 2014 ist er Professor für Chorleitung an der Sibelius Akademie der Universität der Künste Helsinki. Aktuelle Informationen sind auf www.schweckendiek.org zu lesen.

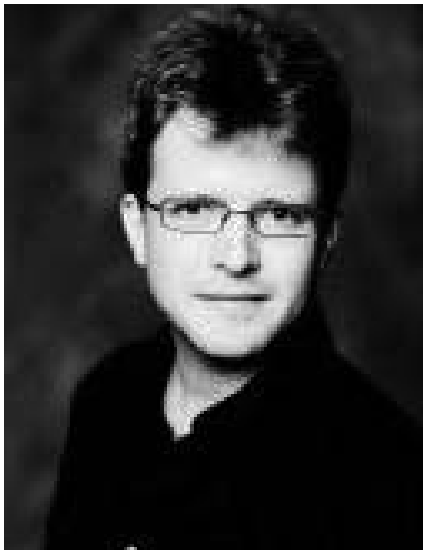

Photo: Marco Borggreve

Texts and Translations

1 *enigma I*

Del sognare
Scorreranno... senza moto...
vedranno nelle tenebre...
qual frenesia t'ha condotto!
vedra'ti cadere...

Of Dreaming
They will run without movement
They will see in the dark...
What frenzy has led you!
You will see yourself falling...

Vom Träumen
Sie werden laufen ohne sich zu bewegen...
Sie werden in der Dunkelheit sehen...
welcher Wahnsinn hat dich geleitet?
du wirst dich fallen sehen...

2 *enigma II*

De'metalli
Uscirà delle oscure e tenebrose spelonche...
e chi non fia suo partigiano morrà con istento e calamità. ...
Commetterà infiniti tradimenti...
aumenterà e persuaderà li omini tristi alli assassinamenti e latrocini e le servitù...
O animal mostruoso, che tu tornassi nell'inferno!

Of Metals
Something will come out of dark and gloomy caves...
Those who do not take its side will die in misery and calamity.
It will commit infinite betrayals...
It will increase and drive unhappy mankind to murder, theft and oppression.
O dreadful animal, go back to hell!

Von den Metallen
Aus dunklen, unheimlichen Höhlen wird etwas hervorkommen...
wer ihm nicht als Gefährte folgt, wird in Kummer und Elend sterben.
Es wird unendlichen Verrat begehen...
es wird die traurigen Menschen noch mehr zu Mord, Raub und Unterdrückung treiben...
O ungeheures Wesen, fahre doch wieder zur Hölle!

3 ***enigma III***

Del sognare

Andranno li omini e non si moveranno,
parleranno con chi non si trova,
sentiranno chi non parla.

Of Dreaming

People will walk without moving.
They will speak to one who is not there.
They will hear someone who is not speaking.

Vom Träumen

Die Menschen werden gehen und sich nicht bewegen.
Sie werden sprechen mit einem, der nicht da ist.
Sie werden jemanden hören, der nicht spricht.

4 ***enigma IV***

[Della crudeltà dell'omo]

Vedrassi animali sopra la terra, ... per le fiere membra di questi verranno a terra gran parte delli alberi delle gran selve dell'universo;
... il nutrimento de' lor desideri sarà di dar morte e affanno e fatiche e paure e fuga a qualunche cosa animata.
E per la loro ismisurata superbia questi si vorranno levare inverso il cielo, ma la [superchia] gravezza delle lor membra gli terrà in basso.
Nulla cosa resterà sopra la terra, o sotto la terra

Ruination

There will be animals on the earth that will tear down many of the trees of the great forests of the world with their fierce limbs.
The food of their desire will be to bring death, worry, toil, fear and flight to all living things.
In their immeasurable arrogance they will seek to rise up into the heavens, but the weight of their limbs will pull them down.
Nothing will remain on the earth or under the earth or in the waters that is not

Verderben

Es werden Wesen sein, die mit ihren rasenden Gliedern die Bäume der unermesslichen Wälder dieser Erde zerstören.
Es wird Nahrung ihres Begehrens sein, Tod, Mühsal und Schrecken zu verbreiten unter den Lebewesen dieser Erde.
In ihrem grenzenlosen Hochmut wird es sie gelüsten, in den Himmel aufzusteigen – doch das Gewicht ihrer Glieder wird sie hinabziehen.
Nichts wird bleiben auf dieser Erde, noch unter ihr, noch

e l'acqua, che non sia perseguitata, remossa o guasta;
... O mondo, come non t'apri?
... E non mostrare [più] al cielo sì crudele [e dispietato] monstro.

persecuted, perturbed or ruined.
O Earth! Why do you not open?
No longer show such a cruel and pitiless monster to the heavens!

in den Gewässern, das nicht verfolgt, beunruhigt oder vernichtet worden wäre.
O Erde! Was tust du dich nicht auf?
Dass nicht länger ein Scheusal, so grausam und so erbarmungslos unter dem Antlitz des Himmels sich zeigte.

5 ***enigma V***

Dell'ombra che si move coll'omo

Vedrassi forme e figure d'omini o d'animali, che seguiranno essi animali e omini, dovunque fuggiranno: e tal fia il moto dell'un quant'è dell'altro, ma parrà cosa mirabile delle varie grandezze in che essi si trasmutano.

Of the Shadow that follows Man

One will see shapes and figures of people and animals that will follow these animals and people wherever they flee. And the movement of the one will be like the movement of the other, but it will appear miraculous because they will change into different sizes.

Vom Schatten, der sich mit dem Menschen bewegt

Man wird Formen und Gestalten von Menschen und Tieren sehen, welche eben diesen Tieren und Menschen folgen, wohin sie immer fliehen werden; und es wird die Bewegung des einen wie des anderen sein, aber es wird einem wunderlich vorkommen wegen der verschiedenen Größe, in die sie sich verwandeln.

6 *enigma VI*

De'metalli

Uscirà delle oscure e tenebrose spelonche ...
darà diletto e morte ...
persuaderà li omini tristi alli assassinamenti e latrocini e le servitù, ... inganni e tradimenti.
Animal mostruoso, ... che tu tornassi nell'inferno!

Texts: Leonardo da Vinci

Of Metals

Something will come out of dark caves.
It will bring pleasure and death.
It will drive unhappy mankind to murder, theft and oppression, to deception and betrayal.
Dreadful being, may you return to hell!

English translation:
Nils Schweckendiek

Von den Metallen

Aus dunklen Höhlen wird etwas hervorkommen.
Es wird Vergnügen und Tod bringen.
Es wird die schlechten [traurigen] Menschen zu Mord und Raub und Unterdrückung treiben, zu Betrug und Verrat.
Ungeheures Wesen! Mögest du wieder zur Hölle fahren!

Deutsche Übersetzung:
Beat Furrer

7 *voices – still*

dixit et ex oculis subito, ceu fumus in auras commixtus tenuis, fugit diversa, neque illum prensantem nequiquam umbras et multa volentem dicere praeterea vidit

Text: Virgil, Georgica, Book 4

Thus she spoke and disappeared from view in the other direction
As light smoke twirls away into the air
And never saw him again, who grasped at shadows in vain and still had so many things he wanted to say

English translation:
Nils Schweckendiek

So rief sie und entschwand plötzlich nach der anderen Seite dem Blick
wie dünner Rauch wirbelnd in die Lüfte verfliegt
und sah ihn, der vergebens nach Schatten griff und so viel noch sagen wollte, nicht wieder

Deutsche Übersetzung:
Beat Furrer

Recorded in Sellosali (Sello Hall), Espoo, Finland, on 6, 7 and 28 September 2014
Engineer: Markku Veijonsuo
Producers: Beat Furrer and Markku Veijonsuo

These recordings were made in preparation for a concert tour that was generously supported by: Ernst von Siemens Musikstiftung
Pro Helvetia
The recording was supported by: Musiikin edistämissäätiö

Booklet essay: Nils Schweckendiek
German translation: Nils Schweckendiek
Petrarch English translation courtesy of Anthony S. Kline
Cover and design: David M. Baker (dmbaker@notneverknow.com)
Cover photograph © Dimitri Papageorgiou
Typesetting: KerryPress, St Albans

Executive producer: Martin Anderson

© Toccata Classics, 2016 ℗ Toccata Classics, London, 2016

Toccata Classics CDs are available in the shops and can also be ordered from our distributors around the world, a list of whom can be found at www.toccataclassics.com. If we have no representation in your country, please contact:
Toccata Classics, 16 Dalkeith Court, Vincent Street, London SW1P 4HH, UK
Tel: +44/0 207 821 5020 E-mail: info@toccataclassics.com

The music of Beat Furrer, Swiss-born (in 1954) and Vienna-based, has long attracted attention for its subtle exploration of the possibilities of the human voice. This first recording of his *enigmas*, a cycle of six *a cappella* settings of Leonardo (he has since added a seventh), demonstrates their striking emotional range, from rich, almost Romantic tonal warmth to dramatic avant-garde expressionism. It is complemented by two works which underline Furrer's fondness for exploring sonority, timbre and texture.

TOCC 0360

BEAT FURRER Works for Choir and Ensemble

***enigmas I–VI* for mixed choir *a cappella* (2006–13)**	**32:08**
1 ***enigma I*** (2006)	3:28
2 ***enigma II*** (2008)	3:48
3 ***enigma III*** (2008)	2:08
4 ***enigma IV*** (2010)	2:37
5 ***enigma V*** (2012)	15:30
6 ***enigma VI*** (2013)	4:11
7 ***voices – still* for mixed choir and ensemble** (2001)	**13:19**
8 ***… cold and calm and moving* for flute, harp, violin, viola and cello** (1992)*	**20:07**

Helsinki Chamber Choir 1–7
Uusinta Ensemble 7 8
Nils Schweckendiek, conductor

TT **65:44**

ALL EXCEPT * FIRST RECORDINGS

DDD

LC 14674

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

MADE IN GERMANY

TOCCATA CLASSICS
16 Dalkeith Court,
Vincent Street,
London SW1P 4HH, UK

Tel: +44/0 207 821 5020
E-mail: info@toccataclassics.com

© Toccata Classics, London, 2016
℗ Toccata Classics, London, 2016