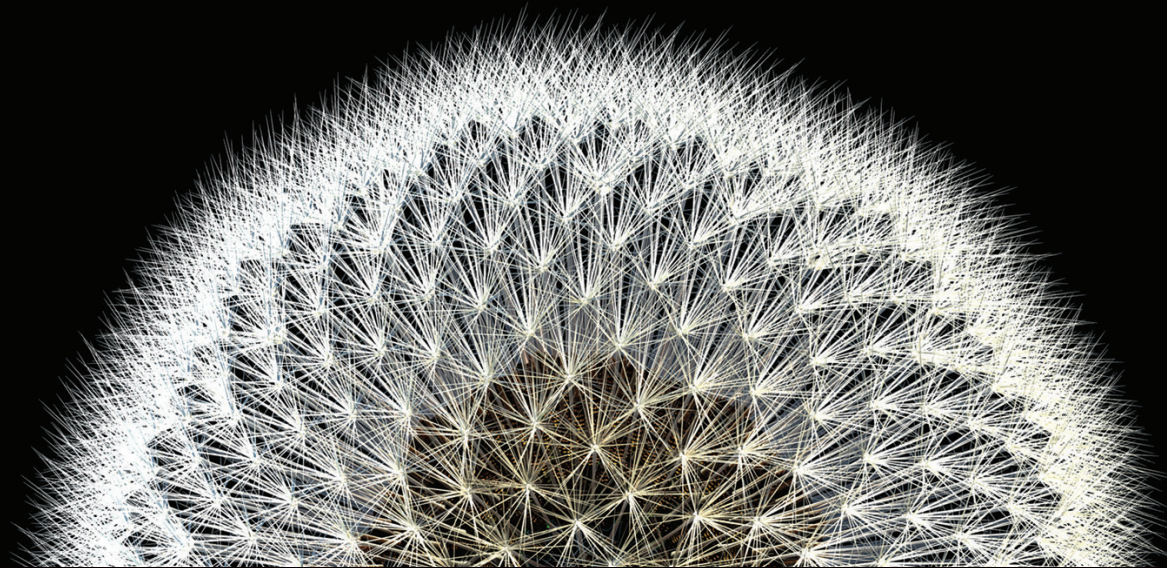
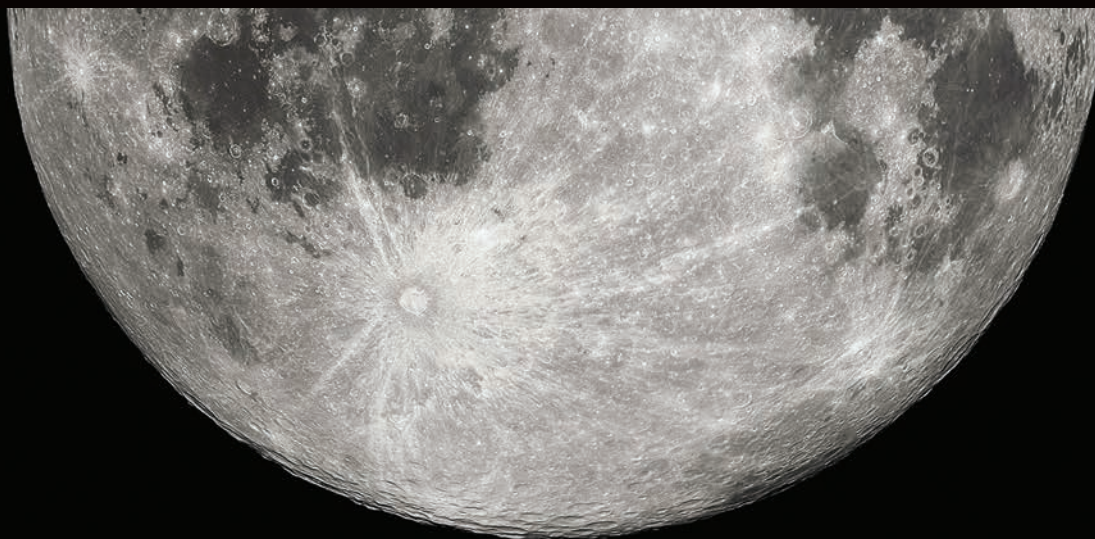

SAN FRANCISCO SYMPHONY
MICHAEL TILSON THOMAS

MASON BATES: WORKS FOR ORCHESTRA

San Francisco Symphony
Michael Tilson Thomas

SAN FRANCISCO
SYMPHONY
MICHAEL TILSON THOMAS • MUSIC DIRECTOR

San Francisco Symphony

Michael Tilson Thomas, music director and conductor

Mason Bates, electronica

Mason Bates (b.1977)

The B-Sides

21:43

1. Broom of the System	4:12
2. Aerosol Melody (Hanalei)	4:00
3. Gemini in the Solar Wind	5:32
4. Temescal Noir	3:14
5. Warehouse Medicine	4:45

Liquid Interface

23:34

6. Glaciers Calving	6:47
7. Scherzo Liquido	3:54
8. Crescent City	8:24
9. On the Wannsee	4:29

Alternative Energy

25:57

10. Ford's Farm, 1896	7:07
11. Chicago, 2012	5:53
12. Xinjiang Province, 2112	8:05
13. Reykjavik, 2222	4:52

Producer: Jack Vad

Engineering Support: Roni Jules, Gus Pollek, Jonathon Stevens, and Denise Woodward

Post-Production: Mark Willsher

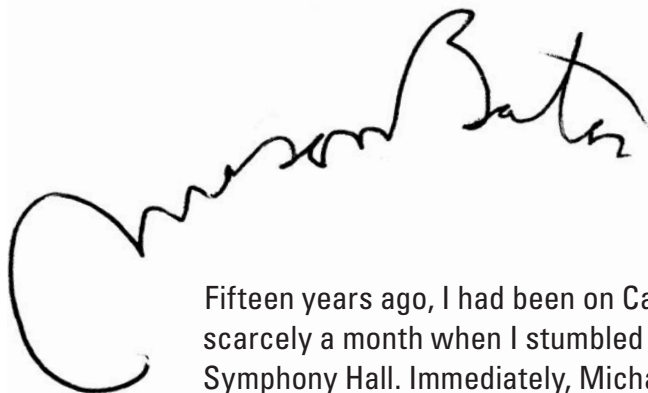
Mastering: Gus Skinas

Editorial: Jayson Greene, Jeanette Yu

Translations: Dennis Collins, Charlotte Schneider

Booklet Photo Credits: Kristen Loken, Ryan Schude, Jeanette Yu

All editorial materials ©2016 San Francisco Symphony. All rights reserved. San Francisco Symphony, Davies Symphony Hall, San Francisco, CA 94102. sfsmedia@sfsymphony.org

A large, stylized handwritten signature in black ink, reading "Mason Bates". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'M'.

Fifteen years ago, I had been on California soil scarcely a month when I stumbled into Davies Symphony Hall. Immediately, Michael Tilson Thomas and the San Francisco Symphony blew my musical mind. The inaugural SFS American Mavericks festival featured some of the most demanding and audacious symphonic programs I had ever encountered—from John Cage to David Del Tredici—and through ingenious programming and presentation, the experience was thoroughly engaging and fun. That spirit of joyful adventure is what I so cherish about Michael and the SFS, and why this release is such a milestone for me.

The three pieces on this album are my largest electro-acoustic works, my wildest explorations into the power of an expanded symphonic palette and its implications for imaginative new forms. The electronic sounds range from glaciers to industrial techno to a NASA spacewalk, which raises the creative challenge of integrating them into the orchestra and thereby taking the medium to new places. New sounds have often provoked new forms throughout music history—think of the Technicolor textures of Berlioz and Wagner bringing to life ingenious programmatic forms—and I look to the digital world as an important twenty-first century expansion of the orchestral sound world.

Michael has been a tremendous mentor over the years, always challenging me with obscure listening assignments and, often, actual composition assignments (*The B-Sides* began as a response to Schoenberg's Five Pieces for Orchestra). During my years in the Bay Area, it has been quite a trip to migrate from SFS audience member to contributing composer, and the San Francisco Symphony continues to be my window into the limitless possibilities of an orchestra.

—Mason Bates

New Sounds, New Forms

Mason Bates's exuberantly inventive music expands the symphonic palette with sounds of the digital age, animating large-scale narrative forms reminiscent of nineteenth-century programmatic composers with an unmistakably twenty-first-century sound. A symphonist whose reach extends from the concert hall to beyond (and back), Bates employs a huge stylistic canvas to tell big stories, an approach he appreciates in works by Beethoven, in concept albums by artists of the 1960s and '70s (such as Pink Floyd), and at 1990s Detroit warehouse parties (of DJs Richie Hawtin, Derrick May, and Juan Atkins). Bates himself spent years as a DJ in San Francisco, Chicago, and Berlin, time he dedicated to evolving a unique compositional language that seamlessly integrated a new sound world into the orchestra.

The B-Sides is a slyly coded work. In the record-collecting world, the B-side is the dark matter where an alternate narrative happens. Early hip-hop singles had two faces: The A-side featured the main song that one enjoyed uninterrupted, while the other was an expanded instrumental, an open canvas to fill with thoughts and dreams of one's own. An entire music genre was built on these B-sides, and here Bates erects an imaginative orchestral suite of them. *Broom of the System* tells the story of a tiny chimney sweep cleaning the circuit boards of our lives—the janitor in the machine. High-frequency electronic clicks strike like emphatic fingers hitting a massive Ur-Keyboards, while the orchestra acts as a swishing and

swaying broom. *Warehouse Medicine*, an homage to the great DJ-led Detroit warehouse parties of the 1990s, turns the orchestra into a giant analogue synthesizer, with low brass growls answering the opening electronic statements. Warehouse techno was music of strict limitations; the steel girders and abandoned auto equipment of the industrial surroundings functioned much like one imagines staff lines and bar measures heavily partitioning a musical score. For Bates, music is able to bypass these limitations, and we hear in this work the truly transportive power of a composer hurtling through boundaries.

In embracing and reimagining the dimensions of symphonic music, Bates resurrects an essential sonic dialogue that Beethoven began centuries before. "I consider **Liquid Interface** my first symphony," says Bates. "What I'm doing is running with the programmatic idea of the symphony that you could say begins with Beethoven's Ninth." He sees the Ninth as "something bigger than formal design and pitches. It became a work of art imbued with a desire to explore larger human issues." *Liquid Interface* is similarly grand in concept. The opening *Glaciers Calving* movement depicts fracturing Antarctic glaciers, evoking the immense unease of global warming. The glacier groans are voiced by Bates's inimitable harmonic vocabulary—here, a mix of Debussy, Dixieland jazz, and London drum 'n' bass. The colossal, icy introduction then thaws into a macro study of water in its liquid state. The music plunges into plops and drops of water

in the playful Scherzo *Liquido*, culminating in an epic laptop-generated storm that alludes to Hurricane Katrina. At last, the concluding *On the Wannsee* brings relief and serenity in the “balmy, greenhouse paradise” of a lake in spring.

Alternative Energy is scored for orchestra, laptop, and a series of speakers arranged around the orchestra to create rich spatial effects. This “energy symphony” charges through the ages: It begins in Henry Ford’s nineteenth-century junkyard, moves to a present-day particle collider, then to a dark nuclear plant in the near future, and ultimately arrives at a post-energy dystopia in far-off Iceland. Bates summons all the colors at his disposal: crackling hip-hop beats, a scrappy fiddle motif, and startling electronic explosions taken from field recordings of the FermiLab particle collider. The bracing industrial techno of Xinjiang Province, 2112 recedes into the eerie calm of Reykjavik, 2222, evoked by gamelan-like figures in pizzicato strings and Thai gongs. Sound worlds rise up and crumble like civilizations in time-lapse.

Bates joins the orchestra and plays electronica in these performances, aptly positioned in the pulsing heart and center of the music making. The works on this album in particular—*The B-Sides*, *Liquid Interface*, *Alternative Energy* reveal Mason Bates to be one of the most creative and ingenuous synthesists in today’s classical soundscape. Widespread performances of his music prove that symphony orchestras can continue to evolve and address major issues of our time.

Mason Bates
San Francisco Symphony

The **SAN FRANCISCO SYMPHONY** gave its first concerts in December 1911. Its music directors have included Henry Hadley, Alfred Hertz, Basil Cameron, Issay Dobrowen, Pierre Monteux, Enrique Jordá, Josef Krips, Seiji Ozawa, Edo de Waart, Herbert Blomstedt, and, since 1995, Michael Tilson Thomas. The SFS has won such recording awards as France's Grand Prix du Disque, Britain's *Gramophone* Award, Germany's Echo Klassik, and the United States's Grammy. Releases on the Symphony's own label, SFS Media, include a cycle of Mahler symphonies that has received seven Grammys, several volumes devoted to the works of Beethoven, and John Adams's *Harmonielehre* and *Short Ride in a Fast Machine*, which won a 2013 Grammy for Best

Orchestral Performance, and the 2013 Echo Klassik. The Orchestra's live recording of the first-ever complete concert performances of the score from Leonard Bernstein's *West Side Story* recently was nominated for a 2014 Grammy for Best Musical Theater Album. For RCA Red Seal, Michael Tilson Thomas and the SFS have recorded scenes from Prokofiev's *Romeo and Juliet*, a collection of Stravinsky ballets, and *Charles Ives: An American Journey*, among others.

Some of the most important conductors of the past and recent years have been guests on the SFS podium, among them Bruno Walter, Leopold Stokowski, Leonard Bernstein, and Sir Georg Solti, and the list of composers who have led the Orchestra includes Stravinsky, Ravel, Copland, and John Adams.

The SFS Youth Orchestra, founded in 1980, has become known around the world, as has the SFS Chorus, heard on recordings and on the soundtracks of such films as *Amadeus* and *The Godfather: Part III*. For more than two decades, the SFS *Adventures in Music* program has brought music to every child in grades 1 through 5 in San Francisco's public schools. SFS radio broadcasts, the first in the US to feature symphonic music when they began in 1926, today carry the Orchestra's concerts across the country. In a multimedia program designed to make classical music accessible to people of all ages and backgrounds, the SFS launched *Keeping Score* on PBS-TV, DVD, radio, and at the website keepingscore.org. San Francisco Symphony recordings are available at sfsymphony.org/store.

MICHAEL TILSON THOMAS first conducted the San Francisco Symphony in 1974 and has been Music Director since 1995. A Los Angeles native, he studied with John Crown and Ingolf Dahl at the University of Southern California, becoming Music Director of the Young Musicians Foundation Debut Orchestra at nine-teen and working with Stravinsky, Boulez, Stockhausen, and Copland at the famed Monday Evening Concerts. In 1969, Mr. Tilson Thomas won the Koussevitzky Prize and was appointed Assistant Conductor of the Boston Symphony. Ten days later he came to international recognition, replacing Music Director William Steinberg in mid-concert at Lincoln Center.

He went on to become the BSO's Principal Guest Conductor.

He has also served as Director of the Ojai Festival, Music Director of the Buffalo Philharmonic, and a Principal Guest Conductor of the Los Angeles Philharmonic. He became Principal Conductor of the London Symphony Orchestra in 1988 and now serves as Principal Guest Conductor. He is the founder and Artistic Director of the New World Symphony, America's Orchestral Academy.

Michael Tilson Thomas's recorded repertory reflects interests arising from work as conductor, composer, and pianist. His television credits include the New York Philharmonic Young People's Concerts, and in 2004 he and the San Francisco Symphony launched *Keeping Score* on PBS-TV. Among his honors are Columbia University's Ditson Award for services to American music and *Musical America's* Musician and Conductor of the Year award. He is a Chevalier des Arts et des Lettres of France, was selected as *Gramophone* 2005 Artist of the Year, was named one of America's Best Leaders by *U.S. News & World Report*, has been elected to the American Academy of Arts and Sciences, and in 2010 was awarded the National Medal of Arts by President Barack Obama.

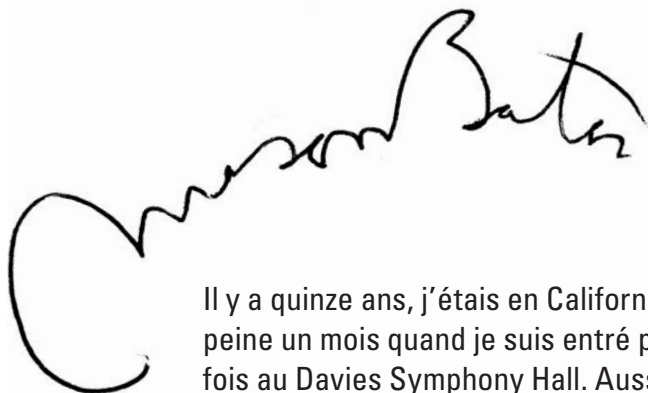
MASON BATES was born in Philadelphia in 1977 and raised in Richmond, Virginia. He studied composition and English literature in the Columbia–Juilliard joint program where he worked with David Del Tredici and John Corigliano. Bates moved to the Bay Area in 2001 to enroll in the Ph.D. program at UC Berkeley’s Center for New Music and Audio Technologies. His music fuses innovative orchestral writing, imaginative narrative forms, the harmonies of jazz, and the rhythms of techno, and is notable for its unique integration of electronic sounds. A recipient of the Heinz Medal, Mason Bates has become an advocate for bringing new music to new spaces, whether through institutional partnerships

such as his residency with the Chicago Symphony Orchestra, or through his club/classical project Mercury Soul. In the 2015-16 season Bates joined the Kennedy Center as composer-in-residence, where his activities included performances with the National Symphony, appearances with Jason Moran on Kennedy Center Jazz, and the launch of a new-music series, KC Jukebox.

Bates’s orchestral music has been recorded by the San Francisco Symphony, Chicago Symphony Orchestra, and the Boston Modern Orchestra Project, among others. The SFS has commissioned and premiered several of his works, including *Mass Transmission*, composed for the Orchestra’s Centennial Season of 2011-12; *The B-Sides*; and *Auditorium*, which the SFS premieres with conductor Pablo Heras-Casado in 2016. Bates is producing an opera on the life of Steve Jobs to be premiered at Santa Fe Opera in 2017.

San Francisco Symphony
Michael Tilson Thomas
Mason Bates

A large, stylized handwritten signature in black ink, reading "Mason Bates". The signature is fluid and cursive, with the first letter 'M' being particularly large and looping.

Il y a quinze ans, j'étais en Californie depuis à peine un mois quand je suis entré pour la première fois au Davies Symphony Hall. Aussitôt, Michael Tilson Thomas et le SFS ont enflammé mon esprit de musicien. Le premier festival « American Mavericks » du SFS présentait certains des programmes symphoniques les plus exigeants et les plus ambitieux que j'aie jamais vus – de John Cage à David Del Tredici – et, grâce à une programmation et à une présentation ingénieuses, l'expérience s'est révélée tout à fait captivante et amusante. Cet esprit de joyeuse aventure est ce que j'aime tant en Michael et le SFS, et fait de ce disque un jalon particulièrement important pour moi.

Les trois pièces de ce CD sont mes plus grandes œuvres électro-acoustiques, mes explorations les plus sauvages de la puissance d'une palette symphonique élargie, et de ses implications pour de nouvelles formes imaginatives. Les sons électroniques vont de bruits de glaciers à une sortie dans l'espace de la NASA, ce qui pose le défi créatif de les intégrer à l'orchestre symphonique et de l'emmener ainsi vers de nouveaux horizons. Des sonorités nouvelles ont souvent suscité des formes nouvelles tout au long de l'histoire de la musique – songeons aux images en technicolor de Berlioz et de Wagner, qui donnent vie à d'ingénieuses formes programmatiques. Je vois le monde

numérique comme une importante expansion, au XXIe siècle, de l'univers sonore orchestral.

Michael s'est révélé un mentor exceptionnel au fil des ans, me lançant constamment des défis avec d'obscures missions d'écoute et, souvent, de véritables missions de composition. (The B-Sides a vu le jour comme une réponse aux Cinq Pièces pour orchestre de Schoenberg.) Quel beau voyage, pour le simple auditeur du SFS que j'étais au départ, de composer pour l'orchestre, après ces années passées dans la région de San Francisco ! Le San Francisco Symphony continue d'être ma fenêtre sur les possibilités sans limites de l'orchestre.

—Mason Bates

Nouveaux Sons, Nouvelles Formes

La musique de Mason Bates, d'une invention exubérante, élargit la palette symphonique aux sons de l'ère numérique, donnant vie à des formes narratives de grande envergure qui rappellent les œuvres à programme du XIXe siècle, mais avec des sonorités incontestablement propres au XXIe siècle. En tant que symphoniste dont la portée s'étend au-delà de la salle de concert (mais y revient), Bates cherche à intégrer une immense toile stylistique pour raconter de grandes histoires – démarche qu'il apprécie dans les œuvres de Beethoven, les albums-concepts d'artistes des années 1960 et 1970 (comme Pink Floyd), et les *warehouse parties* de Detroit dans les années 1990 (avec des D.J. comme Richie Hawtin, Derrick May et Juan Atkins). Bates lui-même a travaillé pendant des années comme D.J. à San Francisco, Chicago et Berlin, consacrant ce temps à développer un langage compositionnel unique qui intégrait sans coutures un nouveau monde sonore à l'orchestre.

The B-sides est une œuvre sournoisement codée. Dans le monde des discophiles, la face B est la matière noire où se déroule un autre récit. Les premiers singles hip-hop avaient deux faces : la face A comportait la chanson principale, qu'on écoutait sans se poser de questions, tandis que l'autre était un long morceau instrumental, une toile vierge à remplir de ses propres pensées et rêves. Tout un genre musical s'est développé sur ces faces B, et Bates propose ici une suite orchestrale imaginaire. *Broom of the System* raconte l'histoire d'un petit ramoneur qui nettoie les circuits

intégrés de notre vie – le gardien dans la machine. Des clics électroniques dans les hautes fréquences frappent tels des doigts vigoureux sur un massif clavier originel, tandis que l'orchestre agit comme un balai qui va et vient. *Warehouse Medicine*, hommage aux grandes *warehouse parties* de Detroit dans les années 1990, transforme l'orchestre en un gigantesque synthétiseur analogique, avec des grondements graves des cuivres qui répondent aux phrases électroniques du début. La techno *warehouse* était une musique qui avait de strictes limitations ; les poutres métalliques et l'équipement auto abandonné des environnements industriels fonctionnaient comme des portées et des barres de mesure quadrillant lourdement une partition. Pour Bates, la musique est capable de dépasser ces limitations, et on entend dans cette œuvre le véritable pouvoir de transport d'un compositeur qui franchit les obstacles des limites.

En adoptant et en réimaginant les dimensions de la musique symphonique, Bates ressuscite un dialogue sonore essentiel que Beethoven avait commencé des siècles auparavant. « Je considère **Liquid Interface** comme ma première symphonie, dit Bates. Je m'empare de l'idée de programme, dont on pourrait dire qu'elle naît avec la Neuvième de Beethoven. » Bates voit la Neuvième comme « quelque chose de plus grand qu'un schéma formel et des notes. C'est devenu une œuvre d'art imprégnée du désir d'explorer des questions humaines plus vastes. » *Liquid Interface* est de conception non moins ambitieuse. Le premier mouvement,

Glaciers Calving, dépeint les glaciers de l'Antarctique qui se fracturent, évoquant l'immense malaise provoqué par le réchauffement climatique. Les grondements du glacier s'expriment avec le vocabulaire harmonique inimitable de Bates – ici, un mélange de Debussy, de jazz Dixieland, et de *drum-and-bass* londonien. La colossale introduction glacée fond ensuite en une macro-étude de l'eau sous forme liquide. La musique plonge avec floes et flacs dans l'enjoué Scherzo *Liquido*, culminant dans une épique tempête générée par ordinateur, qui fait allusion à l'ouragan Katrina. Enfin, le dernier mouvement, *On the Wannsee*, apporte répit et sérénité dans le « doux paradis verdoyant » d'un lac au printemps.

Alternative Energy est écrit pour orchestre, ordinateur portable, et une série de haut-parleurs disposés autour de l'orchestre pour créer de riches effets spatiaux. Cette « symphonie énergétique » traverse les époques à toute vitesse. Elle commence par le cimetière de voitures de Henry Ford au XIXe siècle, passe par un accélérateur de particules actuel, puis par une sombre centrale nucléaire dans un avenir proche, et arrive enfin à une contre-utopie post-énergétique dans une Islande lointaine. Bates convoque toutes les couleurs à sa disposition : pulsations hip-hop crépitantes, motif de violon décousu, et surprenantes explosions électroniques provenant d'enregistrements faits à l'accélérateur de particules du FermiLab. La tonifiante techno industrielle de la province du Xinjiang en 2112 s'éteint dans le calme étrange de Reykjavik en 2222, évoqué par des figures dans le goût du gamelan, jouées aux cordes pizzicato et aux gongs thaïs. Des mondes sonores se

dressent et s'effondrent comme des civilisations dont l'histoire se déroulerait en accéléré.

Bates se joint à l'orchestre et joue d'instruments électroniques dans ces enregistrements, judicieusement placé au cœur et au centre de la musique. Les œuvres de cet album – *The B-Sides*, *Liquid Interface*, *Alternative Energy* – révèlent en Mason Bates l'auteur de l'une des synthèses les plus créatives et les plus ingénieuses du paysage classique actuel. Les nombreuses exécutions de sa musique ont prouvé que l'orchestre symphonique peut non seulement continuer d'évoluer, mais encore aborder des problèmes majeurs de notre temps.

Mason Bates at the junkyard
for *Alternative Energy*

Le **SAN FRANCISCO SYMPHONY** a donné ses premiers concerts en décembre 1911. Henry Hadley, Alfred Hertz, Basil Cameron, Issay Dobrowen, Pierre Monteux, Enrique Jordá, Josef Krips, Seiji Ozawa, Edo de Waart, Herbert Blomstedt, et, depuis 1995, Michael Tilson Thomas se sont succédé comme directeur musical de l'orchestre. Le SFS a remporté des prix discographiques comme le Grand Prix du disque français, le prix *Gramophone* britannique, l'Echo Klassik allemand et le Grammy américain. Les parutions sur le propre label de l'orchestre, SFS Media, comprennent une intégrale des symphonies de Mahler qui a reçu sept Grammys, plusieurs albums consacrés aux oeuvres de Beethoven, ainsi que *Harmonielehre* et *Short Ride in a Fast Machine* de John Adams, qui a remporté un Grammy comme meilleure interprétation orchestrale en 2013 et l'Echo Klassik 2013. L'enregistrement live réalisé par l'orchestre des premières exécutions intégrales en concert de la partition de *West Side Story* de Leonard Bernstein a récemment été nommé pour le Grammy 2014 du meilleur album de théâtre musical. Pour RCA Red Seal, Michael Tilson Thomas et le SFS ont enregistré des scènes de *Roméo et Juliette* de Prokofiev, une anthologie de ballets de Stravinsky, et *Charles Ives : An American Journey*, entre autres.

Certains des chefs d'orchestre les plus importants des années passées et récentes ont été invités à diriger le SFS, dont Bruno Walter, Leopold Stokowski, Leonard Bernstein et Sir Georg Solti, et la liste des compositeurs qui ont dirigé l'orchestre comprend Stravinsky, Ravel, Copland et John Adams. Le SFS Youth Orchestra, fondé en 1980, s'est fait connaître dans le monde entier, de même que le SFS Chorus,

entendu dans des enregistrements et sur la bande-son de films comme *Amadeus* et *Le Parrain III*. Depuis plus de vingt ans, le programme SFS Adventures in Music fait découvrir la musique à tous les enfants du primaire dans les écoles publiques de San Francisco. Les retransmissions radiophoniques du SFS, les premières aux États-Unis à faire entendre de la musique symphonique à leurs débuts en 1926, diffusent aujourd'hui les concerts de l'orchestre à travers le pays. Dans un programme multimédia conçu pour rendre la musique classique accessible aux personnes de tout âge et de tout milieu, le SFS a lancé *Keeping Score* sur PBS-TV, en DVD, à la radio, et sur le site internet keepingscore.org. Les enregistrements du San Francisco Symphony sont disponibles à sfymphony.org/store.

A large, stylized handwritten signature in black ink, reading "Mason Bates". The signature is fluid and cursive, with the first letter 'M' being particularly large and looping.

Vor 15 Jahren, als ich mich kaum einen Monat auf kalifornischem Boden befand, stolperte ich in die Davies Symphony Hall in San Francisco. Michael Tilson Thomas und das San Francisco Symphony haben mich musikalisch sofort umgehauen. Das erste SFS American Mavericks Festival präsentierte die anspruchsvollsten und mutigsten symphonischen Programme, die ich je erlebt habe – von John Cage bis David Del Tredici – und war durch die ausgeklügelte Art der Programmgestaltung und der Darbietung eine absolut einnehmende und unterhaltsame Erfahrung. Dieser Geist freudvollen Erlebens ist das, was ich an Michael [Tilson Thomas] und dem SFS so sehr schätze und was diese Einspielung für mich zu solch einem Meilenstein macht.

Die drei Stücke auf dieser CD sind meine drei größten elektroakustischen Werke, meine wildesten Erkundungen der Kraft einer erweiterten symphonischen Palette und ihrer Implikationen für fantasievolle neue Formen. Die elektronischen Klänge reichen von Gletschern über Industrial Techno bis zu einem NASA Weltraumspaziergang, was die kreative Herausforderung steigert, diese ins Orchester zu integrieren und dadurch das Medium an neue Orte zu bringen. Neue Klänge haben in der Musikgeschichte oft neue Formen entstehen lassen – man denke an die Technicolor-Texturen von Berlioz und Wagner, die raffinierte

programmatische Formen ins Leben riefen – und ich betrachte die digitale Welt als eine wichtige Erweiterung der orchestralen Klangwelt im 21. Jahrhundert.

Michael Tilson Thomas war für mich über die Jahre ein unglaublicher Mentor, der mich stets mit obskuren Höraufgaben herausforderte, oftmals tatsächlich auch Kompositionsaufgaben. (The B-Sides begann als Antwort auf Schönbergs Fünf Orchesterstücke.) Während meiner Jahre im Bay Area von San Francisco war es für mich eine ganz schöne Reise, mich von einem Mitglied des SFS Publikums zu einem zum Konzertprogramm beitragenden Komponisten zu entwickeln. Und das San Francisco Symphony ist weiterhin mein Fenster zu den unbegrenzten Möglichkeiten eines Orchesters.

—Mason Bates

Neue Klänge, Neue Formen

Mason Bates' unglaublich einfallsreiche Musik erweitert die symphonische Palette um Klänge des digitalen Zeitalters und belebt großformatige narrative, an die programmatischen Komponisten des 19. Jahrhunderts erinnernde Formen mit einem unverwechselbaren Klang des 21. Jahrhunderts. Als ein Symphoniker, dessen Arbeitsfeld sich vom Konzertsaal bis weit darüber hinaus (und wieder zurück) erstreckt, strebt Bates danach, sich überdimensionaler stilistischer Leinwände zu bedienen, um große Geschichten zu erzählen. Diese Herangehensweise schätzt er an den Werken Beethovens, den Konzeptalben von Künstlern der 60er und 70er Jahre (wie beispielsweise Pink Floyd) sowie den 1990er Detroit Warehouse Partys der DJs Richie Hawtin, Derrick May und Juan Atkins. Bates selbst verbrachte einige Jahre als DJ in San Francisco, Chicago und Berlin. Diese Zeit nutzte er, um eine einzigartige kompositorische Sprache zu entwickeln, die das Orchester nahtlos in eine neue Klangwelt führt.

The B-sides ist ein geschickt programmiertes Werk. In der Welt der Schallplattensammler ist die B-Seite die „dunkle Materie“, auf der eine andere Geschichte erzählt wird. Die ersten Hip-Hop-Singles hatten zwei Seiten: Die A-Seite bietet den Hauptsong, den man ungestört genießen konnte, während die andere Seite eine reine Instrumentalversion bot, die als Leinwand für eigene Gedanken und Träume dienen konnte. Ein eigenes Musikgenre entstand aus diesen B-Seiten, aus denen Bates in diesem Stück eine

fantasievolle Orchestersuite entstehen lässt. *Broom of the System* [Besen des Systems] erzählt die Geschichte eines winzigen Schornsteinfegers, der die Schaltkreisplatten unseres Lebens reinigt – der Hausmeister in der Maschine. Hochfrequente elektronische Klicks hämmern wie emphatische Finger, die ein gewaltiges Ur-Keyboard spielen, während das Orchester einen sausenenden, taumelnden Besen verkörpert. *Warehouse Medicine*, eine Hommage an die DJ-zentrierten Detroit Warehouse Partys der 1990er Jahre verwandelt das Orchester in einen riesigen analogen Synthesizer, mit dem Brummen und Donnern des tiefen Blechs als Antwort auf die anfänglichen elektronischen Klänge. Warehouse Techno war eine Musik der strengen Regeln; die Stahlträger und herumstehendes Fahrzeugequipment der industriellen Umgebung funktionierten in etwa, wie man sich Notenlinien und Taktstriche als deutliche Unterteilung der musikalischen Partitur vorstellt. Für Bates kann Musik diese Regeln überwinden, und so hören wir in diesem Werk die transportive Kraft eines Komponisten in seinem Hürdenlauf über diese Begrenzungen hinweg.

Indem er sich die Dimensionen symphonischer Musik zu eigen macht und neu denkt, lässt Bates einen zentralen klanglichen Dialog wieder aufleben, den Beethoven Jahrhunderte zuvor begonnen hatte. „Ich betrachte **Liquid Interface** als meine erste Symphonie,“ meint Bates. „Ich versuche mich an der programmatischen Idee der

Symphonie, die, könnte man sagen, mit Beethovens Neunter beginnt.“ Er sieht die Neunte als „etwas Größeres als formale Gestaltung und Tonhöhen. Sie ist ein Kunstwerk, inspiriert von dem Wunsch, größere menschliche Fragen zu erforschen.“ *Liquid Interface* ist ähnlich umfassend konzipiert. Der eröffnende Satz *Glaciers Calving* beschreibt brechende antarktische Gletscher und ruft damit die immense Problematik der globalen Erwärmung in Erinnerung. Das Ächzen der Gletscher erklingt in Bates' unnachahmlichen harmonischen Vokabular – in diesem Fall ein Mix aus Debussy, Dixieland Jazz und Londoner Drum'n'Bass. Die überdimensionale, eisige Introduction taut dann ab zu einer Makrostudie von Wasser in flüssigem Zustand. Die Musik stürzt sich im verspielten *Scherzo Liquido* ins spritzende Wasser und kulminiert in einem epischen, auf dem Laptop generierten Sturm, der auf den Hurrikan Katrina anspielt. Der letzte Satz schließlich, *On the Wannsee*, bringt Erleichterung und Gelassenheit im „milden Gewächshaus-Paradies“ eines Sees im Frühling.

Alternative Energy ist komponiert für Orchester, Laptop und einige Lautsprecher, die für vielfältige räumliche Effekte rund um das Orchester platziert sind. Diese „Energie Symphonie“ lädt sich durch verschiedene Epochen hindurch auf. Sie beginnt auf Henry Fords Schrottplatz des 19. Jahrhunderts, bewegt sich weiter zu einem heutigen Teilchenbeschleuniger, einer dunklen kerntechnischen Anlage der nahen Zukunft und erreicht letztlich eine post-energetische Dystopie im fernen Island. Bates bietet dabei sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Klangfarben: knisternde Hip-Hop-Beats, ein bruchstückhaftes Fiddle-

Motiv und alarmierende elektronische Explosionen, die aus Aufnahmen entstammen, die im FermiLab-Teilchenbeschleuniger entstanden sind. Der kräftige Industrial Techno von *Xinjiang Province, 2112* weicht einer unheimlichen Ruhe von *Reykjavik, 2222*, evoziert von Gamelan-artigen Figuren in Streicher Pizzicati und Thai-Gongs. Klangwelten entstehen und zerfallen wie Kulturen im Zeitraffer.

Bates sitzt in diesen Konzerten selbst im Orchester und bedient, geschickt im Herzen der Musik positioniert, die Elektronik. Insbesondere die Werke dieses Albums – *The B-sides, Liquid Interface, Alternative Energy* – offenbaren Mason Bates als einen der kreativsten und geistreichsten Synthetiker der heutigen klassischen Klanglandschaft. Die vielfachen Aufführungen seiner Musik beweisen, dass das Symphonieorchester sich weiterentwickeln und die großen Fragen unserer Zeit thematisieren kann.

Principal Percussion
Jacob Nissly
San Francisco Symphony

Das **SAN FRANCISCO SYMPHONY** (SFS) gab seine ersten Konzerte im Dezember 1911. Zu den bisherigen Chefdirigenten des Orchesters gehörten Henry Hadley, Alfred Hertz, Basil Cameron, Issay Dobrowen, Pierre Monteux, Enrique Jordá, Josef Krips, Seiji Ozawa, Edo de Waart und Herbert Blomstedt. Seit 1995 ist Michael Tilson Thomas Music Director des Orchesters. Das SFS wurde für seine Einspielungen mit Auszeichnungen wie dem französischen Grand Prix du Disque, dem englischen *Gramophone* Award, dem deutschen Echo Klassik und dem Grammy in den USA geehrt. Zu den Veröffentlichungen auf dem orchestereigenen Label SFS Media gehört ein Mahler Zyklus, der mit sieben Grammys ausgezeichnet wurde, einige Aufnahmen, die sich dem Werk Beethovens widmen und John Adams' *Harmonielehre* und *Short Ride in a Fast Machine*, die 2013 sowohl mit dem Grammy der Kategorie „Best Orchestral Performance“ als auch mit dem Echo Klassik ausgezeichnet wurde. Die Live-Einspielung des San Francisco Symphony der ersten konzertanten Aufführungen der kompletten Partitur von Leonard Bernsteins *West Side Story* überhaupt wurde kürzlich für den Grammy 2014 in der Kategorie Best Musical Theater Album nominiert. Für RCA Red Seal haben Michael Tilson Thomas und das SFS unter anderem Szenen aus Prokofjews *Romeo und Julia*, einige von Strawinskys Ballettmusiken und *Charles Ives: An American Journey* eingespielt.

Einige der bedeutendsten Dirigenten der Vergangenheit und Gegenwart haben das SFS dirigiert, darunter Bruno Walter, Leopold Stokowski, Leonard Bernstein und Sir Georg Solti. Zu den Komponisten am Pult des Orchesters gehören

Michael Tilson Thomas
Mason Bates

Strawinsky, Ravel, Copland und John Adams. Das 1980 gegründete SFS Youth Orchestra genießt weltweite Anerkennung ebenso wie der SFS Chorus, der auf vielen Einspielungen sowie auf den Sound Tracks von Filmen wie *Amadeus* und *Der Pate III* zu hören ist. Seit über zwei Jahrzehnten bringt das „SFS *Adventures in Music*“ Programm jedes Kind der 1. bis 5. Klasse in San Franciscos Schulen mit Musik in Berührung. Die Konzerte des SFS können seit 1926, der allerersten Radioübertragung klassischer Musik in den USA überhaupt, landesweit verfolgt werden. In einem Multimedia-Programm, das klassische Musik Menschen aller Altersgruppen und musikalischer Hintergründe zugänglich machen will, startete das SFS Keeping Score in Fernsehübertragungen des Public Broadcasting Systems, auf DVD, im Radio und auf der Website keepingscore.org. Die Einspielungen des San Francisco Symphony sind auf sfsymphony.org/store verfügbar.

SFS 0065
821936-0065-2