

David
Sawer

www.universaledition.com

24

The image shows a handwritten musical score for measures 24 through 27. The score is written on ten staves. The instruments are listed on the left: piccolo (picc), cor anglais, clarinet 1 (cl 1), clarinet 2 (cl 2) and bass clarinet (bass), baritone (brn), trumpet (trp), and tuba (trba). The music is in 2/4 time and features complex rhythmic patterns with many beamed notes and rests. The key signature has one sharp (F#). Dynamics include *ff* (fortissimo) and *f* (forte). The score is divided into two systems: the first system contains measures 24-26, and the second system contains measures 27-28. The notation includes various articulations such as accents and slurs.

picc
cor anglais
cl 1
cl 2
bass
brn
trp
trba

www.universaledition.com/sawer

David Sawer

* 14 September 1961

- 5** Biography
- 6** About his music
- 9** Biografie
- 10** Über seine Musik
- 13** Chronological worklist
- 14** Worklist by instrumentation
- 16** Catalogue of works

Biography

David Sawer studied music at the University of York and subsequently won a DAAD scholarship to study in Cologne with Mauricio Kagel. In 1992 he was awarded the Fulbright-Chester-Schirmer Fellowship in Composition. A Paul Hamlyn Foundation Award followed in 1993 and, in 1995, the Arts Foundation's Composer Fellowship. In 1996 he was composer-in-association with the Bournemouth Orchestras; in 2006 he was awarded a Civitella Ranieri Fellowship.

The 1990s saw a succession of important commissions. **Byrnan Wood**, his first large-scale orchestral piece, was premiered at the Proms and recorded on the NMC label by the BBC Symphony Orchestra with Andrew Davis. The **Trumpet Concerto** received its first performance from the same orchestra in 1995, and in 1997 the BBC National Orchestra of Wales gave the world and London premières of **the greatest happiness principle** at St David's Hall, Cardiff, and the Proms respectively. **Tiroirs**, commissioned by the Michael Vyner Trust for the London Sinfonietta, has been performed throughout Europe, in the USA and at the 1998 ISCM World Music Days.

Drama, or a fascination with theatrical possibilities, is present in many of his works. His radio composition **Swansong**, a commentary in words and music on a short story by Hector Berlioz, won a Sony Award in 1990. In **Byrnan Wood**, the image from Macbeth of Malcolm's disguised army advancing on Dunsinane provided an initial abstract idea – sound transforming itself as it moves through the orchestra. **Cat's-eye** was choreographed by Richard Alston for Ballet Rambert and **Hollywood Extra**, written for the Matrix Ensemble to accompany an expressionist silent film, was taken on a Contemporary Music Network Tour by the Asko Ensemble. **From Morning to Midnight**, a full-length opera commissioned by English National Opera, premiered at the London Coliseum in 2011, and for which he received a Laurence Olivier Award nomination for Outstanding Achievement in Opera.

Other works include a **Piano Concerto** for Rolf Hind, which won the British Academy British Composer Award 2003 in the orchestra category, **Stramm Gedichte** for the New London Chamber Choir and James Wood, and **Rebus**, commissioned by musikFabrik and given its world première in 2004, receiving its UK première in 2005 with the London Sinfonietta.

A CD of four orchestral works recorded by the BBC Symphony Orchestra and the Birmingham Contemporary Music Group conducted by Martyn Brabbins and Susanna Mälkki was released in 2007 on the NMC label.

Sawer's operetta **Skin Deep**, written to a libretto by comedian Armando Iannucci, was premièred in 2009 by Opera North, with performances in Leeds, London, Salford, Newcastle, Glasgow and Bregenz and by the Royal Danish Opera in Copenhagen. In the same year, **Rumpelstiltskin**, a ballet for dancers and ensemble, was premièred by the Birmingham Contemporary Music Group, touring to Glasgow and the Huddersfield and Spitalfields Festivals.

About his music

*It is the purity and precision of **David Sawer's** music that immediately capture the ear, the restlessly shifting, twinkling, swirling surfaces of his always glittering streams of sound.*

Yet, after only a moment or two, one realises that beneath the immediacy of the changing surfaces of this music, in the darker, colder, more slowly moving water down below, there are strange shadows, shapes that remind us of a different kind of meaning altogether.

The alluring purity of Sawer's vision springs in the first place from the sharpness of his ear, and especially from the way in which he voices even the simplest ideas always in ways that make them speak. Listening to these pieces, one is sometimes brought startlingly close to the sources of the sound, the grainy feel of bow on strings, or the flutter of breath and reed. This composer never lets the listener forget how music is played.

There is a striking purity also in the material of his music, in the melodic, harmonic and rhythmic tesserae of which it is made. When critics speak about Sawer they sometimes invoke jazz and Stravinsky. But although it is easy to see how his music could not exist without these important inspirations, it really does not sound like them. If you cut open a single harmony in one of Sawer's pieces with a knife, you would find a split second of cool transparency, much simpler than a chord by Ellington, Gil Evans or Stravinsky.

What shows us that Sawer's apparent simplicity is less than simple is not the music's vertical sound in any given moment but the mercurial and unpredictable ways that this composer finds to make his very different ideas tumble breathlessly after one another.

A large part of his art is located in his often exquisite sense of timing. Things seem to happen in Sawer's music in real time, as we listen to them, and almost never – as in the music of so many other composers of our day – because of the operation of some metamusical calculation beyond what we can necessarily understand.

And when one thing follows another, what comes next is frequently quite unexpected. So we end up listening as we listen to a story, straining our ears forwards, wondering what will happen in a bar or two.

*Sawer himself has noted that his approach to composition is rooted in drama. 'I am a theatre person', he says. And naturally he has written a good deal of music really for the theatre. There is a full-length opera **From Morning to Midnight**, an operetta **Skin Deep**, music to accompany silent film, music to accompany silent theatre, music for actors and instrumentalists to play together.*

*But there are also many of his compositions that take elements of theatricality and reimagine them in purely musical terms. In his early orchestral piece, **Byrnan Wood**, such musical theatricality explains itself by being linked to an exceedingly familiar story from the closing pages of 'Macbeth'. In other later works, including **the greatest happiness principle** and the exuberantly laconic **Piano Concerto** for Rolf Hind we are left more mysteriously to our own imaginative devices as the music enacts dramatic happenings to which we are given no such explanatory key.*

It is a quality of drama that it resists confession. We do not go to 'Hamlet' or 'Otello' to hear about their authors' private feelings, but to witness the clash and play of contradictory characters and forces.

This perhaps tells us something about the darker shapes and shadows below the surface of David Sawer's music. When actors act, the meaning of what they do – the shapes and shadows, as it were – is found not in the person of each individual performer but in the 'empty' space between the performers and behind them.

The bright and playful musical ideas that dance across the entrancing surfaces of so many of Sawer's scores are like actors. And when we start to listen to them attentively, we begin to sense the darker world that lies behind them and beneath them. (Gerard McBurney)

Biografie

David Sawyer studierte zunächst Musik an der University of York und erhielt dann ein DAAD-Stipendium für ein Studium in Köln bei Mauricio Kagel. 1992 wurde ihm das Fulbright-Chester-Schirmer-Sitpendium für Komposition zuerkannt, 1993 folgte ein Preis der Paul Hamlyn Foundation, und 1995 ein Kompositionsstipendium der Arts Foundation. 1996 war David Sawyer „Composer in Association“ der Bournemouth Orchestras; 2006 erhielt er ein Civitella Ranieri-Stipendium.

Sein erstes groß angelegtes Orchesterwerk **Byrnan Wood** wurde 1992 bei den BBC Proms uraufgeführt und vom Label NMC mit dem BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Andrew Davis herausgebracht. Das gleiche Orchester spielte 1995 auch die Uraufführung seines **Trumpet Concerto**. 1997 präsentierte das BBC National Orchestra of Wales zum ersten Mal **the greatest happiness principle** in Cardiff und bei den BBC Proms. **Tiroirs**, ein Auftragswerk des Michael Vyner Trust für das London Sinfonietta, wurde in Europa, in den USA und bei den ISCM World Music Days 1998 aufgeführt.

Dramatische Elemente und die Begeisterung für die Möglichkeiten des Theaters sind in vielen seiner Werke gegenwärtig. Seine Radiokomposition **Swansong**, ein Kommentar aus Worten und Musik zu einer Kurzgeschichte von Hector Berlioz, wurde 1990 mit dem Sony Award ausgezeichnet. In **Byrnan Wood** liefert das Bild aus Macbeth, in dem Malcolms als Wald getarnte Armee gegen Macbeths Schloss Dunsinane vorrückt, eine erste abstrakte Idee – Klänge, die im Zuge ihrer Bewegung durch das Orchester eine Selbsttransformation durchmachen. **Cat's-eye** wurde von Richard Alston für das Ballet Rambert choreographiert, und **Hollywood Extra**, für das Matrix Ensemble als Begleitung eines expressionistischen Stummfilms geschrieben, nahm das Asko Ensemble mit auf die Contemporary Network Tour. **From Morning to Midnight**, ein abendfüllendes Auftragswerk der English National Opera, wurde 2001 im Londoner Coliseum uraufgeführt und mit dem Laurence Olivier Award für herausragende Leistung im Bereich Oper ausgezeichnet.

Weitere Werke sind ein **Klavierkonzert** für Rolf Hind und das BBC Symphony Orchestra, das 2003 den Composer Award der British Academy in der Kategorie Orchester gewann und **Stamm Gedichte** für den New London Chamber Choir und James Wood sowie **Rebus**, ein Auftragswerk der musikFabrik, das 2004 uraufgeführt und 2005 von der London Sinfonietta zum ersten Mal in Großbritannien interpretiert wurde.

Eine CD mit vier Werken für Orchester mit dem BBC Symphony Orchestra und der Birmingham Contemporary Music Group unter der Leitung von Martyn Brabbins und Susanna Mälkki erschien im Jahr 2007 beim Label NMC.

David Sawers dreiaktige satirische Oper ***Skin Deep*** nach einem Libretto des Satirikers Armando Iannucci wurde 2009 an der Opera North uraufgeführt und danach in Leeds, London, Salford, Newcastle, Glasgow, Bregenz und an der Royal Danish Opera in Kopenhagen gezeigt. Im gleichen Jahr wurde auch ***Rumpelstiltskin***, ein Ballett für Tänzer und Ensemble, zum ersten Mal von der Birmingham Contemporary Music Group aufgeführt. Das Stück tourte im weiteren nach Glasgow (Tramway), zum Huddersfield Festival und zum Spitalsfields Festival.

Über seine Musik

Es sind die Reinheit und Genauigkeit von **David Sawers** Musik, die rastlos sich verwandelnde, funkelnde, wirbelnde Oberfläche seiner stets glänzenden Klangströme, die das Ohr sofort für sich einnehmen.

Doch schon nach wenigen Augenblicken spürt man, dass es unter der Unmittelbarkeit der sich wandelnden Flächen dieser Musik, in den dunkleren, kälteren, sich langsamer bewegenden Gewässern darunter, seltsame Schatten gibt, Umrisse, die auf eine ganz andere Aussage verweisen.

Die faszinierende Reinheit, die Sauer vorrangig vermittelt, entsteht aus seiner Genauigkeit des Hörens und vor allem auch dadurch, wie er selbst einfachste Ideen immer so instrumentiert, dass sie zum Ausdruck kommen. Wenn man diese Stücke hört, fühlt man sich mitunter überraschend nahe an die Ursprünge des Klangs geführt, an das körnige Gefühl des Bogens auf den Saiten oder das Flattern von Atem und Blatt. Dieser Komponist erinnert den Hörer immer daran, wie Musik gespielt wird.

Auch die Substanz seiner Musik – die melodischen, harmonischen und rhythmischen Mosaiksteine, aus denen sie sich zusammensetzt – weist eine ausgeprägte Reinheit auf. Rezensenten erwähnen im Zusammenhang mit Sauer manchmal Jazz und Strawinsky. Obwohl seine Musik diese Einflüsse erkennen lässt, klingt sie vollkommen anders. Würde man einen einzelnen Akkord in einem von Sawers Werken mit dem Messer aufschneiden, fände man einen Sekundenbruchteil voll ruhiger Transparenz, viel einfacher als bei einem Akkord von Ellington, Gil Evans oder Strawinsky.

Dass Sawers scheinbare Schlichtheit alles andere als einfach ist, zeigt sich nicht vordergründig im vertikalen Klang der Musik, sondern in der lebhaften und unberechenbaren Art, wie der Komponist seine vielfältigen Ideen atemlos erschafft und aneinanderreihet.

Ein großer Teil seiner Kunstfertigkeit liegt in seinem hervorragenden Zeitgefühl begründet. Was in Sawers Musik passiert, erschließt sich während des Hörens, und fast nie – wie in der Musik so vieler anderer Komponisten unserer Zeit – durch die Verknüpfung mit einem metamusikalischen Bezug außerhalb dessen, was wir unmittelbar verstehen können.

Sawers Aneinanderreihungen führt oftmals zu ziemlich unerwarteten Wendungen. Das versetzt uns in eine Geschichte, der wir gespannt zuhören und wir sind neugierig darauf, was im nächsten oder übernächsten Takt passieren wird.

Sawer hat darauf hingewiesen, dass sein Zugang zum Komponieren aus dem Theater kommt. ‚Ich bin ein Mensch des Theaters!‘, sagt er. Folglich hat er auch mehrere Werke speziell für die Bühne geschrieben. So die abendfüllende Oper **From Morning to Midnight**, die Operette **Skin Deep**, Begleitmusik zu Stummfilmen, Musik für Silent Theatre und Musik für Performances von Schauspielern und Instrumentalisten.

In vielen seiner Kompositionen werden aber auch dramatische Elemente aufgegriffen und in rein musikalischer Form verarbeitet. In seinem frühen Orchesterwerk **Byrnan Wood** bezieht er sich zum Beispiel auf eine sehr bekannte Geschichte aus ‚Macbeth‘. Einige spätere Werke, zum Beispiel **the greatest happiness principle** oder das üppig lakonische Klavierkonzert für Rolf Hind, bleiben geheimnisvoll und fordern unsere eigene Vorstellungskraft heraus, da zu dem dramatischen Geschehen in der Musik kein solcher erklärender Schlüssel gegeben wird. Es ist eine Eigenschaft des Dramas, sich dem Bekenntnis zu entziehen. Wir gehen nicht zu ‚Hamlet‘ oder zu ‚Otello‘, um etwas über die privaten Gefühle des Autors zu erfahren, sondern um die Konflikte und das Spiel widersprüchlicher Charaktere und Kräfte zu erleben.

So verhält es sich möglicherweise auch mit den dunkleren Gestalten und Schatten unter der Oberfläche von David Sawers Musik. Die Bedeutung dessen, was in einem Schauspiel passiert – die Konturen und Schatten sozusagen – findet sich nicht in der Person des einzelnen Schauspielers, sondern im ‚leeren‘ Raum zwischen und hinter den Darstellern.

Die strahlenden und verspielten musikalischen Ideen, die durch die bezaubernden Oberflächen so vieler von Sawers Partituren tanzen, sind wie Schauspieler. Wenn wir anfangen, ihnen aufmerksam zuzuhören, beginnen wir, die dunklere Welt, die dahinter und darunter liegt, wahrzunehmen. (Gerard McBurney)

Chronological worklist

1983	Solo Piano
1984	Etudes
1986	Cat's-eye
1987	Take off
1988	Food of Love
1989	Good Night Rhetoric
1990	The Melancholy of Departure Songs of Love and War
1991	The Panic
1992	Byrnan Wood
1993/1995	The Memory of Water (1 st version and 2 nd version)
1994	Trumpet Concerto
1996	Hollywood Extra Tiroirs
1996/1999	Sounds
1997	the greatest happiness principle
1997–1998	Musica ficta
1998	Between
1998–2001	From Morning to Midnight
2001	From the Little Town of W. to the Big City of B. Riddle
2001–2002	Piano Concerto
2002	Stramm Gedichte
2004	Mutability Rebus
2005	From Morning to Midnight Symphonic Suite
2005–2008	Skin Deep
2007	Satz
2008	The Source
2009	Caravan Rumpelstiltskin Wonder (in preparation)
2011	Flesh and Blood Rumpelstiltskin Suite (in preparation)
2012	The Lighthouse Keepers (in preparation)

Worklist by instrumentation

Stage / Bühne

Etudes (for 2–6 actors and musicians)	20'
From Morning to Midnight (opera)	100'
Food of Love (for actress and piano)	20'
The Panic (chamber opera)	40'
Rumpelstiltskin (ballet)	70'
Skin Deep (operetta)	120'

Orchestra / Orchester

Byrnan Wood	18'
From Morning to Midnight Symphonic Suite	30'
From the Little Town of W. to the Big City of B.	4'
the greatest happiness principle	12'

Solo instruments and orchestra / Soloinstrumente und Orchester

Piano Concerto (piano)	16'
Trumpet Concerto (trumpet)	13'

Chamber orchestra and Ensemble / Kammerorchester und Ensemble

(more than 9 instruments)

Cat's-eye	25'
Hollywood Extra	15'
The Memory of Water (1 st version)	12'
The Memory of Water (2 nd version)	12'
Musica ficta	10–11'
Rebus	15'
Rumpelstiltskin Suite (in preparation)	30'
Take off	18'
Tiroirs	12'

Chamber music / Kammermusik (up to 9 instruments)

Etudes (for 2–6 actors and musicians)	20'
Good Night	10'
Riddle	1'
Satz	2'

Vocal works / Vokalwerke

Voices and orchestra / Stimmen und Orchester

Flesh and Blood (mezzo-soprano, baritone)	20'
---	-----

Voice(s) and chamber music / Stimme(n) und Kammermusik

Caravan (soprano, bass clarinet, horn and violoncello)	3'
The Lighthouse Keepers (for 2 actors and ensemble) (in preparation)	30'
Rhetoric (soprano, viola, violoncello and double bass)	4'
Songs of Love and War (24 voices, 2 harps, 2 percussions)	12'
The Source (soprano, mezzo-soprano and tubular bells)	2'

Choral works

Choir a cappella / Chor a cappella

Mutability (ssa)	6'
Sounds (satb)	9'
Stramm Gedichte (satb)	12'
Wonder (ssatb)	5'

Choir with chamber music / Chor mit Kammermusik

Songs of Love and War (24 voices, 2 harps, 2 percussions)	12'
---	-----

Solo instruments / Solo Instrumente

Piano solo / Klavier Solo

Food of Love (for actress and piano)	20'
The Melancholy of Departure	12'
Solo Piano	10'

Harp / Harfe

Between	6'
---------	----

Catalogue of works

Between 1998

for harp — 6'

première: 22/11/1998, Aldeburgh. Osian Ellis

for sale: UE17318

Byrnan Wood 1992

for orchestra — 18'

4(2+picc, 2+alto) 4(2+c.a.) 4(2+clar(Eb) 2+bass cl) 3(1+cbsn) cbsn - 6 4 4 4 cb.tuba - perc(5),
hp(2), str

première: 18/08/1992, London. BBC Symphony Orchestra, Mark Wigglesworth

score and parts on hire

for sale: UE2116+study score

“What I find most exciting about composing is the possibility of change: of changing something that is still into something that moves; something that is clear into something that is dense; something hard into something soft ... I am not describing the actual wood, but Macbeth’s hallucination; this is why I chose one of the original Shakespearean spellings for the title.” (David Sawer)

“Sawer’s score shimmered with iridescent detail and pulsated with rhythmic energy. ... His formidable control of this rapidly changing kaleidoscopic canvas and his apt colour schemes (including unusual effects and textures, notably the fragmenting of the normally unanimous string lines) produced gripping results.” (Meirion Bowen, The Guardian)

„Die Möglichkeit der Veränderung stellt für mich einen der faszinierendsten Aspekte des Komponierens dar: der Wechsel von etwas Unbewegtem in etwas Bewegtes; von etwas Klarem in etwas Dichtes; von etwas Hartem in etwas Weiches ... Ich beschreibe hier nicht den tatsächlichen Wald, sondern Macbeths Wahnvorstellung; deshalb verwende ich für den Titel die ursprüngliche Schreibweise Shakespeares.“ (David Sawer)

„Sawers Partitur funkelte in schillernden Details und pulsierte mit rhythmischer Energie. ... Seine beeindruckende Beherrschung dieses unbeständigen und kaleidoskopischen Klanggemäldes mit den passend gewählten Farbschemen (inklusive ausgefallener Effekte und Texturen, im Besonderen die Fragmentierung der für gewöhnlich einstimmigen Streicher) produzierte fesselnde Ergebnisse.“ (Meirion Bowen, The Guardian)

Caravan 2009

for solo soprano, bass clarinet, horn and violoncello — 3'

text: Hugo Ball: *Karawane* (1916)

première: 25/02/2010, London. Jane Manning, s; Jane's Minstrels

for sale: UE21550•score and parts (special order)

Cat's-eye 1986

for chamber ensemble — 25'

cl(2+bass cl), tpt, tbn, hp, pno, vla, vc

première: 20/07/1986, London. Lontano, Odaline de la Martinez

score and parts on hire

for sale: UE18465•score (special order)

Etudes 1984

for 2–6 actors/musicians — 20'

t.sax, tpt(2), perc

première: 20/05/1985, Cologne. Hochschule für Musik

score and parts on hire

for sale: UE18847•score (special order)

Each of the seven *Etudes* may be performed separately

Flesh and Blood 2011

for mezzo-soprano, baritone and orchestra — 20'

text: Howard Barker

3(1+picc) 3(1+c.a.) 3(1+bass cl) 3(1+cbsn) - 5 3 3 1 - 2 timp, perc(4), hp (2), cel, str(12 12 10 10 8)

première: 15/02/2013, London. BBC Symphony Orchestra, Ilan Volkov

performance material on hire

for sale:

UE21598•piano reduction (special order)

UE21599•study score (special order)

Food of Love 1988

for actress and piano — 20'

text: Nick Dear

première: 14/06/1988, London. Celia Gore Booth, actress; Shelagh Sutherland, pno

performance material on hire

From Morning to Midnight 1998–2001

opera in 7 scenes — 100'

after the play *Von morgens bis mitternachts* by Georg Kaiser

libretto: David Sawer; language: English

lead roles: 3 sopranos, mezzo-soprano, 3 tenors, 2 baritone, bass; satb chorus

3 2 3 2 - 4 3 3 1 - timp, perc(4), hp, keyboard, strings

on stage players: cl, tpt, euph, tuba, perc(3)

première: 27/04/2001, London. Kathryn Harries, Linda Kitchen, Susan Bickley, Heather Shipp, Gail Pearson, John Daszak, Mark Le Brocq, Fredrik Strid, Robert Poulton, Roderick Williams, Graeme Danby; Orchestra and Chorus of the English National Opera, Martyn Brabbins

performance material on hire

for sale:

UE17395•score (special order)

UE17396•study score (special order)

“His command of skills that brand-X composers take half a dozen operas to perfect is complete: dramatic shape and pace, the specific gravity of music-with-action. Structurally the piece is faultless. His musical language, very low on the squeaky-gate scale, need terrify no one: he loves his Debussy and Ravel (who doesn’t?) and has a nice line in some Prokofiev-style grotesquerie. Much more significant is the clarity of his musical thought: you know exactly why every note is there and what – operatically – it is for.” (Rodney Milnes, The Times)

„Sawers vollständige Beherrschung jener Fähigkeiten, für deren Perfektionierung herkömmliche Komponisten ein halbes Dutzend Opern schreiben müssen, ist hiermit abgeschlossen: im dramatischen Ausdruck und Tempo, in der spezifischen Anziehungskraft von Musik mit Schauspiel. Auf struktureller Ebene ist das Stück makellos. Seine musikalische Sprache, die so gar nicht nach Neuer Musik klingt, braucht niemanden in Schrecken zu versetzen: Sawer liebt seinen Debussy und Ravel (wer nicht?) und erinnert in seiner Groteske teilweise an Prokofjew. Noch maßgeblicher ist die Klarheit seines musikalischen Denkens: man weiß genau, warum sich jede einzelne Note wo befindet und wofür sie – im jeweiligen Kontext der Oper – steht.“ (Rodney Milnes, The Times)

From Morning to Midnight Symphonic Suite 2005

for orchestra — 30'

Bank (8'50") • *Field* (8'00") • *Interlude* (3'10") • *Velodrome* (10'30")

3(1+picc+alto fl) 2(1+c.a.) 3(1+bass cl, 1+cl(Eb)) 2(1+cbsn) - 4 3(1+tpt(C)) 3 1 - timp, perc(4), hp, sampler, str(18 16 14 12 10)

orchestra material on hire

for sale: UE21331•study score (special order)

The four movements can be performed individually.

From the Little Town of W. to the Big City of B. 2001

interlude from the opera *From Morning to Midnight*

for orchestra — 4'

2 2 2 2 - 3 2 2 0 - perc(1), hp, pno, str

orchestra material on hire

for sale: UE2113•study score

Good night 1989

for alto flute/piccolo, harp, violin, viola and violoncello — 10'

première: 25/04/1989, London. Jeux Ensemble

score and parts on hire

for sale:

UE19177•score

UE21327•study score (special order)

"I was asked not to write a Nocturne. Good Night is designed as one movement, a continuous train of thought – the musical thoughts act rather like "exposed objects" which, on being examined and treated, are always changing shape." (David Sawer)

„Ich wurde gebeten, keine Nocturne zu schreiben. *Good Night* ist einsätzig komponiert als eine kontinuierliche Kette von Assoziationen. Die musikalischen Gedanken gleichen ‚Ausstellungsstücken‘, die sich unter Prüfung und Berührung ständig verändern.“ (David Sawer)

the greatest happiness principle 1997

for orchestra — 12'

3(2+picc, 1+alto fl) 2(1+c.a.) 3(1+cl(Eb), 1+bass cl) 2(1+cbsn) - 4 3 4 1 - timp, perc(3), hp, str(12 10 8 8 6)

première: 06/06/1997, Cardiff. BBC National Orchestra of Wales, Mark Wigglesworth

orchestra material on hire

for sale:

UE16596•score (special order)

UE16598•study score

Hollywood Extra 1996

Music to accompany the silent film *Life & Death of 9413 – A Hollywood Extra* (1928) — 15'

cl, bsn, tpt, tbn, pf, perc(1), vln, cb

première: 22/03/1996, London. Matrix Ensemble, Robert Ziegler

score and parts on hire

for sale: UE21045•score

"This score was written to accompany the silent film The Life and Death of 9413 – a Hollywood Extra, made in 1928 by the director Robert Florey and designer Slavko Vorkapich

and considered to be one of the first American independent films. The film is a mixture of live action, graphic set design special effects, and animated cut-outs and is clearly influenced by German expressionistic cinema. A satire on and critique of the Hollywood star system, the film is a tragicomic tale of an actor (with 9413 stamped on his forehead) dreaming of becoming a movie star only to die of starvation. I wrote the piece with constant reference to the film and time-coded the score so that the conductor can precisely synchronize the music with specific visual cues.” (David Sawer)

„Die Partitur von *Hollywood Extra* wurde als Begleitstück zum Stummfilm *Leben und Tod von 9413 – ein Hollywood-Statist* geschrieben. 1928 von Regisseur Robert Florey und Ausstatter Slavko Vorkapich gedreht, gilt er als erster unabhängiger amerikanischer Avantgardefilm. Der Film zeigt in seiner Mischung aus Spezialeffekten, lebendiger Handlung, gezeichneten Bühnenbildern und Trickfilmanimationen deutlich den Einfluss des deutschen expressionistischen Kinos. Er ist eine Satire und übt Kritik am Starrummel Hollywoods. Er erzählt die tragikomische Geschichte eines Schauspielers (gekennzeichnet mit der Zahl 9413 auf seiner Stirn), der davon träumt, ein Filmstar zu werden, aber schließlich den Hungertod erleidet. Ich habe das Stück mit ständiger Bezugnahme auf den Film geschrieben und die Partitur mit einem Zeitcode versehen, so dass der Dirigent die Musik aufs Genaueste mit den Filmsequenzen synchronisieren kann.“ (David Sawer)

The Melancholy of Departure 1990
for piano — 12'
première: 26/07/1990, King's Lynn. Rolf Hind, pno
for sale: UE19402•performance score (special order)

The Memory of Water (1st version) 1993/1995
for 2 solo violins and solo strings (3 3 2 2 1) — 12'
première: 26/11/1993, Birmingham. Birmingham Contemporary Music Group, Mark Elder
score and parts on hire
for sale: UE17388•score

The Memory of Water (2nd version) 1993/1995
for 2 solo violins and string orchestra (6 6 4 4 2) — 12'
première: 23/06/1995, London. Bournemouth Sinfonietta, Nicolae Moldoveanu
score and parts on hire
for sale: UE17368•score

Musica ficta 1997–1998

for chamber orchestra — 10–11'

2(1+picc+alto fl) 2 2(1+bass cl) 2 - 2 2(in C) o o – perc(1 player: tubular bells, xyl, vibr., glock. tam tam), str(6 6 4 4 2)

première: 02/05/2001, Poole/UK. Bournemouth Symphony Orchestra, Harry Christophers
orchestra material on hire

for sale: UE17385•study score (special order)

Mutability 2004

for choir (ssa) — 6'

text: Percy Bysshe Shelley

première: 29/04/2006, New York. Young People's Chorus of New York City, Francisco Nunez

for sale: UE21289•choral score (special order)

The Panic 1991

chamber opera — 40'

libretto: Paul Godfrey

soprano, tenor, baritone and bass

flute, trombone, harp, piano, viola, double bass

première: 31/05/1991, London, Yvonne Barclay, Andrew Tusa, John Oakley-Tucker, Colin Iveson
Endymion Ensemble, David Syrus

performance material on hire

for sale:

UE19725•full score (special order)

UE19727•study score (special order)

Piano Concerto 2001–2002

for piano and orchestra — 16'

3(2+picc, 1+alto fl) 2(1+c.a.) 3(1 Eb, 1 bass cl) 2(1+cbsn) - 4 3(1 in C) 3 1 –
timp, perc(3), hp, cel, str(8 6 6 6 6)

première: 23/07/2002, London. Rolf Hind, pn, BBC Symphony Orchestra, Leonard Slatkin
orchestra material on hire

"At its opening, soloist Rolf Hind tinkled lightly at the highest keys, while low brass rumbled ominous and distant disapproval. Solo instrument and ensemble had different plans of action, and while the brass led the orchestra into passages of loose-limbed, almost jazzy rhythms, the piano rushed to fill the interstices with its elaborate filigrees.

"Momentum increased, generating fractured syncopations that pulsed through the orchestra. The realisation dawned that this was music you might actually want to dance to, yet it wasn't minimalism or crossover, nor an evocation, nostalgic or otherwise, of pre-existing forms. Sawyer's title for the movement, 'Dancing on the ledge', aptly described the high-velocity vertigo it induced.

Eventually Hind hammered out a sustained low note that ushered in 'Scape', the slow movement. Short brass crescendos seemed to grow from the overtones of the piano's well spaced notes as they hovered in the air. While the piano found brief companionship with harp and bells, the strings shuddered hesitantly to life before the opening movement's staccato rhythms erupted once more in a brief but exuberant final flourish."
(Nick Kimberley, *The Independent*)

„Zu Beginn des Stückes tänzelt der Solist Rolf Hind locker in den höchsten Registern, während die tiefen Blechbläser in unheilvollem und distanzierendem Missfallen dröhnen. Soloinstrument und Ensemble verfolgen unterschiedliche Aktionspläne, und während die Blechbläser das Orchester durch Passagen losgelöster, beinahe jazziger Rhythmen führen, beeilt sich das Klavier, die Lücken mit ausgeklügeltem Filigran zu füllen. Dem zunehmenden Schwung entspringen gebrochene Synkopierungen, die durch das Orchester pulsieren. Man bekommt Lust, zu dieser Musik tanzen zu wollen. Dabei handelt es sich weder um Minimalismus oder crossover, noch um ein nostalgisches oder anderweitiges Wachrufen von bereits existierenden Formen. Der Titel des Satzes ‚Dancing on the ledge‘ [‚Tanz am Abgrund‘] beschreibt treffend das schwindelerregende Gefühl, das die Musik hervorruft. Schließlich entlockt Hind dem Klavier einen tiefen und anhaltenden Ton, der den langsamen Satz des Stückes – ‚Scape‘ – einleitet. Es scheint, als würden kurze Bläsercrescendos aus den wohl verteilten und in der Luft schwebenden Obertönen des Klaviers entspringen. Während das Klavier kurz Harfe und Glocken begleitet, leben die Streicher zögernd und flatternd auf, bevor die abgehackten Rhythmen des Eingangssatzes noch einmal in einem kurzen, jedoch überschwänglichen finalem Aufblühen hervorbrechen.“ (Nick Kimberley, *The Independent*)

Rebus 2004

for 15 players — 15'

11(+c.a.) 1(+bass cl) 1(+cbsn) - 1111 - perc, pno, str(11111)

première: 27/06/2004, Cologne. musikFabrik, Stefan Asbury

score and parts on hire

for sale: UE21269 • study score (special order)

"Sawer develops his single-movement work from repetitions and incremental transformations of tiny melodic ideas. As with a puzzle, small melodic-rhythmic building blocks combine into an ultimate totality, isolated and fragmentary cells consolidated into motifs articulated melodically, rhythmically and dynamically, all becoming complementary within the voices' structure.

The sonic surface changes constantly in the course of the piece; various instrumental combinations alter the colour, while the motifs (comprised of only a few pitches) are subject to permanent transformation processes, reordering them in ever-new patterns and shapes. Sawer's idea of objectivised, spatially imagined sonic images seems to be determining his

strict handling of specific compositional rules; he leads the voices almost without exception in pairs or in threes, whereby the motifs are almost always set in contrary or parallel motion. All this makes for a nexus of horizontal and vertical motivic interweaving, axially symmetrical relations – a kind of sonic rebus.” (Andreas Günther)

„Sawer entwickelt die einsätzliche Form aus Wiederholungen und schrittweisen Transformierungen winziger melodischer Einfälle. Wie in einem Puzzle setzen sich kleine melodisch-rhythmische Bausteine zu einem übergeordneten Ganzen zusammen, verdichten sich vereinzelt, fragmentarische Zellen zu melodisch, rhythmisch und dynamisch artikulierten Motiven, die sich innerhalb des Stimmgefüges einander komplementär ergänzen. Im Verlauf des Stückes wandelt sich dabei stetig die klangliche Oberfläche. Durch variierende instrumentale Kombinationen verändert sie ihre Farblichkeit, während die aus wenigen Tönen zusammengesetzten Motive permanenten Veränderungsprozessen unterworfen sind und sich zu immer neuen Mustern umordnen.“ (Andreas Günther)

Rhetoric 1989

for soprano, viola, violoncello and double bass — 4’
source: Institutio Oratoria (Book Six); text: Marcus Fabius Quintilian
original language: Latin
première: 26/11/1989, London. Composers Ensemble, David Sawer

for sale:

UE19378•score (special order)

UE19379•set of parts (special order)

UE21396•study score (special order)

Riddle 2001

for violin, violoncello and piano — 1’
première: 12/02/2003, London. Wiltshire County Music Service in conjunction with the Schubert Ensemble

for sale: UE21112•score and parts

Rumpelstiltskin 2009

ballet for ensemble and six dancers — 70’
fl(+picc), ob(+c.a.), 2 clar(1+bass cl), bsn, hn, tpt in C, tuba, hp, vln, vla, vc, cb
première: 14/11/2009, Birmingham. Birmingham Contemporary Music Group, Martyn Brabbins

orchestra material on hire

for sale: UE21540•study score (special order)

“The wordless reworking of a classic fairy tale makes its timeless message more alarming than ever.

Sawer's score is a rich broth of Petrushka-esque carnival music, Depression-era dance music and melancholy doynas, with 13 instruments providing the voices of the silent actors. It's a work that is hard to categorise, neither dance nor opera, but storytelling through music and movement. ...

From the ever-darkening timbre of the alchemy music to the expansive horn solo, the brittle, syncopated wedding music, mocking flute and stuttering speech-rhythms, Sawer tightens his score with unerring focus." (Anna Picard, The Independent)

„Die wortlose Aufbereitung eines klassischen Märchens lässt dessen zeitlose Botschaft beunruhigender denn je erscheinen.

Sawers Partitur stellt eine facettenreiche Mixtur aus Petruschkaesker Karnevalsmusik, Tanzmusik aus der Weltwirtschaftskrise der 1930er und melancholischen Doynas dar. Die 13 Instrumente verleihen den schweigenden Schauspielern ihre Stimmen. Das Werk lässt sich schwer kategorisieren, ist weder Tanz noch Oper, sondern ein Geschichtenerzählen durch Musik und Bewegung. ...

Von der zunehmenden Verdunklung der Klangfarbe der „Zaubermusik“ zu einem ausgedehnten Horn-Solo, von der zerbrechlichen und synkopierten Hochzeitsmusik bis zu nachäffenden Flöten- und stotternden Sprach-Rhythmen strafft Sawer seine Partitur mit zielsicherer Hand.“ (Anna Picard, The Independent)

Satz 2007

for violin, violoncello and piano — 2'

première: 29/11/2007, Vienna. Wiener Klaviertrio (Wolfgang Redik, vln; Matthias Gredler, vc; Stefan Mendl, pno)

for sale: UE33857+score and parts (special order)

Skin Deep 2005–2008

operetta in 3 acts — 120'

libretto: Armando Iannucci

language: English

lead roles: 2 sopranos, mezzo-soprano, tenor, baritone, bass-baritone, speaking role

2(2+picc, 1+alto fl) 2(1+c.a.) 2(1+bass cl) 2(1+cbsn) - 2 2 2 1 - timp, perc(2), hp, pno/cel, str

satb chorus (36 voices)

première: 16/01/2009, Leeds. Geoffrey Dolton – Doktor Needlemeier, Janis Kelly – Lania, Heather Shipp – Donna, Amy Freston – Elsa, Andrew Tortise – Robert, Mark Stone – Luke Pollock, Gwendoline Christie – Susannah Dangerfield; Orchestra and Chorus of Opera North, Richard Farnes

performance material on hire

Solo Piano 1983

for piano — 10'

première: 27/05/1983, York. John Flinders, pno

for sale: UE18771•(special order)

Songs of Love and War 1990

for 24 voices, 2 harps, 2 percussions — 12'

source: Second World War popular songs

première: 07/12/1990, Frankfurt am Main. BBC Singers, Ensemble Modern, Simon Joly
performance material on hire

for sale: UE19443•score (special order)

"I wanted to reverse the idea of Monteverdi's Madrigali guerrieri ed amorosi (which depicts the emotions of love through the terminology of war) by expressing the changing emotional conditions of war (loneliness, uncertainty, anxiety and so on) through the terminology of love: I assembled a text using lines from twelve Second World War songs, making an imaginary narrative: Goodbye Sally, We'll Meet Again, I'll Be Seeing You, I'll Never Smile Again, Yours, Who's Taking You Home Tonight?, You'll Never Know, A Little On The Lonely Side, Till You Come Home, I Don't Want To Walk Without You, I'll Walk Alone, Goodnight Wherever You Are. The percussion provide 'noise' interference, playing instruments which allude to the sound-effect repertoire: sandpaper blocks, train whistles, jazz kit and so on." (David Sawyer)

„Ich wollte Monteverdis Idee seiner Madrigali guerrieri ed amorosi' – wo die Gefühle der Liebe mit einer Terminologie des Krieges ausgedrückt werden – umkehren, indem ich emotionale Zustände in Kriegszeiten (Einsamkeit, Unsicherheit, Angst u.s.w.) mit dem Wortschatz der Liebe beschreibe. Ich stellte eine Textcollage mit Hilfe einzelner Zeilen her, die ich zwölf verschiedenen Unterhaltungsliedern aus der Zeit des 2. Weltkrieges entnahm, die sich scheinbar wieder zu einer neuen Geschichte zusammenfügen: *Goodbye Sally, We'll Meet Again, I'll Be Seeing You, I'll Never Smile again, Yours, Who's Taking You Home Tonight, You'll Never Know, A Little On The Lonely Side, Till You Come Home, I Don't Want To Walk Without You, I'll Walk Alone, Goodnight Wherever You Are.*

Das Schlagzeug mischt sich mit ‚Geräuschinterferenzen' ein. Die spielenden Instrumente greifen in die Kiste der Klangeffekte: Sandpapierblöcke, Trillerpfeifen, Jazz Kit und so weiter.“ (David Sawyer)

Sounds 1996/1999

3 Kandinsky Poems

for mixed choir a cappella (satb) — 9'

source: *Sounds*; text: Wassily Kandinsky: *Curtain* (1999) • *Song* (1996) • *Exit* (1999)

language: English

première: 19/07/1999, Cheltenham. Exmoor Singers, James Jarvis

for sale: UE14096•choral score

The Source 2008

for soprano, mezzo-soprano and tubular bells — 2'

text: Edward Thomas

première: 01/04/2009, London. Claire Booth,s; Susan Bickley, ms; Owen Gunnell, tubular bells

for sale: UE21474•performance score

Stramm Gedichte 2002

for mixed choir a cappella (satb) — 12'

text: August Stramm – *Wecken • Sturmangriff • Im Feuer • Signal • Abend*

original language: German

première: 01/06/2002, Bath. New London Chamber Choir, James Wood

for sale: UE21134•choral score

Take off 1987

for chamber ensemble — 18'

fl(+alto fl,+picc), 2 cl(+bass cl), pno, vln, vla, vc

première: 17/02/1988, Huddersfield. Lumina, David Blake

score and parts on hire

for sale:

UE18778•score (special order)

UE21392•study score (special order)

Tiroirs 1996

for chamber ensemble — 12'

1(+picc,+alto fl) 1 2(1+cl(Eb)+bass cl, 1+bass cl) 1 - 2 1 1 o - perc(2), hp, pno, str(1 1 2 2 1)

première: 15/02/1997, London. London Sinfonietta, Paul Daniel

score and parts on hire

for sale: UE17369•score

“... a random phrase from which I drew images by distorting it, a little as though it were the case of deriving them from the drawings of a rebus;” (from How I wrote Certain of my Books by Raymond Rousel)

“This piece was prompted by the literary techniques of the French surrealist writer, Raymond Rousel, who invented word games and language ‘machines’ – rhyming puns, double-entendres and metaphrams (whereby the meaning of a word is changed by altering one letter) – to create theatrical scenarios, images and characters, both magical and monstrous. It is written in one continuous movement made up of interlocking episodes (tiroirs) which, with twists and turns, open up in the manner of a Russian doll.” (David Sawyer)

*„,... eine zufällig gewählte Phrase, mit der ich durch Verzerrung bestimmte Bilder herauf beschwor, vielleicht ähnlich den Assoziationen in den Rebus-Collagen.“ (aus: *Wie ich sicher über meine Bücher schrieb* von Raymond Russel)*

„Das Stück verdankt seine Anregung der literarischen Methode des französischen, surrealistischen Schriftstellers Raymond Russel. Er erfand Wortspiele und ‚Sprachmaschinen‘ – rhythmische Abweichungen, Zweideutigkeiten und Metagramme (ein Vorgang, bei dem die Bedeutung eines Wortes durch Vertauschen eines Buchstabens geändert wird) – mit denen er theatralische Handlungen, Bilder und Charaktere schuf, die sowohl zauberhaft als auch monströs sind. Das Werk ist einsätzig und besteht aus ineinander verschränkten Episoden (tiroirs), die sich allerdings mittels Drehen und Wenden wie eine russische Matroschka öffnen.“ (David Sawyer)

Trumpet Concerto 1994

for trumpet and orchestra — 13'

2(2+alto fl+picc) 2(1+c.a.) 3(2+bass cl) 2 (1bsn 1cbsn) - 4 3 4 1 - perc(5), hp, pno, str - high soprano (vocalises)

première: 06/03/1995, London. Graham Ashton, tpt, BBC Symphony Orchestra, Andrew Davis orchestra material on hire

for sale: UE14065•score (special order)

In preparation

Wonder 2010
for choir (ssatb) — 5'
text: Thomas Traherne
première: 2012

Rumpelstiltskin Suite 2011
for ensemble — 30'
fl(+picc), ob(+c.a.), 2 clar(1+bass cl), bsn, hn, tpt in C, tuba, hp, vln, vla, vc, cb
première: April 2013, Birmingham. Birmingham Contemporary Music Group, George Benjamin

The Lighthouse Keepers 2012
for 2 actors and ensemble — 30'
text: *Gardiens de phare* by Pierre Autier and Paul Cloquemin
language: English
fl, ob, cl, hn, tpt, perc (1), vln, vla, vc
première: July 2013

24

picc
cor anglais
cl 1
cl 2 (bass)
bss
trp
trba

The image shows a page of handwritten musical notation for page 24. The score is arranged in two systems. The first system includes parts for piccolo (picc), cor anglais, clarinet 1 (cl 1), clarinet 2 (cl 2) marked as bass, and bassoon (bss). The second system includes parts for trumpet (trp) and trombone (trba). The notation is dense, with many notes, rests, and dynamic markings such as 'ff' (fortissimo) and 'f' (forte). The page number '24' is written in the top left corner of the musical staff area.

www.universaledition.com/sawer

Editors: Jonathan Irons • Angelika Dworak • David Sawer

Photos: © Marcello Antico (page 1 and page 3 f); © Azzurra Primavera (pages 4, 8 and 25);

© Universal Edition / Eric Marinitich (pages 12 and 30) •

Graphic Design: Egger & Lerch, www.egger-lerch.at • DVR: 0836702 •

Printed in Austria by REMAprint • 10/2011 • KAT 60898-99

UNIVERSAL EDITION

Austria (Main Office): Bösendorferstraße 12, Musikverein, A-1010 Vienna

e-mail: promotion@universaledition.com

tel +43-1-337 23 - 0, fax +43-1-337 23 - 400

UK: 48 Great Marlborough Street, London W1F 7BB

e-mail: uel.promotion@universaledition.com

tel +44-20-7292-9168, fax +44-20-7292-9165

USA: European American Music Distributors LLC

e-mail: ny@universaledition.com

254 West 31st Street, 15th Floor, New York, NY 10001-2813

tel +1-212-461-6940, fax +1-212-810-4565

www.universaledition.com