
Joep Franssens

“The motivation to write always comes from the heart.”

Joep Franssens (1955) componeert vanuit een diepe verbondenheid met de natuur en de medemens. Zijn onafhankelijke houding maakt hem tot een eenling binnen de Nederlandse muziekwereld, des te meer omdat hij een grote scala aan inspiratiebronnen omarmt, van Palestrina tot Steve Reich en van Bach tot de symfonische rockband Yes. Franssens blijft trouw aan zichzelf en weet zich door een groeiende schare fans in binnen- en buitenland gesteund.

Op zijn werkenlijst prijken twintig composities voor uiteenlopende kamermuziekbezettingen. Franssens kreeg echter bekendheid dankzij twee werken met koor, het *Magnificat* en de vijfdelige cyclus *Harmony of the Spheres*, en orkestwerken als *Sanctus*, *Bridge of Dawn* en *Grace*.

Hoewel veel titels een christelijke connotatie hebben, schrijft Joep Franssens geen religieuze muziek. Hij streeft naar een algemene spirituele boodschap, waarbij hij in plaats van evangelisten filosofen en dichters als woordvoerders laat optreden. Zo vervangt hij in zijn *Magnificat* de lofzang van Maria door gedichten van Fernando Pessoa. Zijn favoriete wijsgeer, Spinoza, komt aan bod in *Dwaallicht* en *Harmony of the Spheres*. Deze laatste titel verraadt Franssens affiniteit met eeuwenoude tradities en denkbeelden, al geeft hij daar soms een geheel eigen invulling aan.

Polyfonie en tonaliteit

Ook wat compositorische technieken betreft, oriënteert Franssens zich op het verleden. Hij slaagt er steeds weer in, met beproefde principes als polyfonie en tonaliteit zijn muzikale gedachten vorm te geven en vindt zelfs dat dergelijke ‘oude’ middelen universele waarde hebben. Hiermee verwerpt hij de ideeën waarmee invloedrijke modernisten als Boulez en Stockhausen in de jaren vijftig van de vorige eeuw furore maakten.

Joep Franssens studeerde bij Louis Andriessen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en vervolgens bij Klaas de Vries aan het Rotterdams Conservatorium. Onder invloed van laatstgenoemde schreef hij in 1986 een ensemblestuk dat met de twaalftoonstechniek flirt, *Low Budget Music*. Daar bleef het bij, omdat Franssens al snel merkte dat hij een ander pad wilde volgen.

Joep Franssens (1955) composes out of a profound connectedness with nature and his fellow man. His independent attitude distinguishes him as an individual within the Dutch world of contemporary classical music. More so because he embraces a wide range of influences, from Palestrina to Steve Reich, from Bach to the symphonic rock band Yes. Franssens remains faithful to himself and he has the growing support of fans, nationally as well as internationally.

His list of works comprises some twenty pieces for various chamber music formations. Franssens actually obtained acclaim for his two works, the five-part cycle for choir *Harmony of the Spheres* as well as his orchestral works *Sanctus*, *Grace*, and *Bridge of Dawn*, movement I.

Although most titles suggest a Christian connotation, Franssens does not write religious music as such. He strives for a spiritual message in general, in which the “evangelists” are represented as philosophers and poets. In his *Magnificat* he replaces the Hymn to the Virgin with poems of Fernando Pessoa. His favourite philosopher, Spinoza, is introduced in *Dwaallicht* and *Harmony of the Spheres* - the latter title revealing Franssens’ affinity with century-old traditions and ideas, although with his own personal interpretation.

Polyphony and tonality

Concerning his compositional techniques, Franssens focuses on the present as well as on the past. Time and again he succeeds in giving shape to his musical ideas with well-founded methods like polyphony and tonality. In his opinion these “old” methods prove to contain universal values. He rejects hereby the ideas of influential modernists like Boulez and Stockhausen which caused such furore in the 1950’s.

Joep Franssens studied with Louis Andriessen at the Royal Conservatory in The Hague and continued with Klaas de Vries at the Rotterdam Conservatory. Influenced by de Vries, he wrote a work for ensemble in 1986 that flirts with the twelve-tone technique, *Low Budget Music*. At that point he left this technique behind him as he soon realized that he wanted to follow another path.

www.joepfranssens.com

deuss music
managed by albersen verhuur bv

List of Works

CHAMBER MUSIC

After the Queen's Speech (1995)	8'
brass ensemble 4h 4trp 2trb 1tb	
Between the Beats (1979)	21'
2 pianos (or piano and prerecorded piano)	
Between the Beats (1979/2016)	21'
4 pianos	
Consort Music (1984)	19'
2fl ob(corA) bcl h fg pf vl vla vc db	
Entrata (1996)	16'
cello and 2 pianos	
Entrata (1996/2012)	16'
version for 3 pianos	
Entrata (2016)	16'
version for 4 pianos	
Floating (1989)	16'
2vib 3mar	
Harmony of the Spheres, movement II (2001)	6'30"
version for saxophone quartet	
Harmony of the Spheres, movement IV (2001)	7'30"
version for saxophone quartet	
Harmony of the Spheres, movement III (2010)	27'
version for organ and saxophone quartet	
Low Budget Music (1986)	27'
fl ob(corA) cl(bcl) h fg pf vl vla vc db	
New Departure (1996)	32'
cello, piano	
Old Songs, New Songs (1988)	23'
2 pianos (or piano and prerecorded piano)	
Roaring Rotterdam (1997/2016)	16'
version for 4 pianos	
Taking the Waters (1991/2016))	16'
version for 4 pianos	
The Gift of Song (1994)	51'
2 pianos (or piano and prerecorded piano)	
The Straight Line (1991)	12'
for saxophone quartet, also version for string quartet	
Turn (1980)	8'
2 oboes and cello, also version for saxophone quartet	

SOLO WORKS

August Moon (1979)	11'
piano	
Between the Beats (1979)	21'
piano and prerecorded piano (or 2 pianos)	
Blue Encounter (2005-2006)	16'
solo for viola; also available for violin and flute	
Ellipsis (1983)	13'
harpsichord	
Intimation of Spring (2001-2004)	26'
piano	
Old Songs, New Songs (1988)	23'
piano and prerecorded piano (or 2 pianos)	
Solo for Flute (1980)	11'
also available in versions for violin, sopr.sax, oboe	
Song of Release (2006)	6'
piano	
Tales of Wonder (2004)	12'
for children, seven pieces for pf, 2 and 4 hands	
The Gift of Song (1994)	51'
piano and prerecorded piano (or 2 pianos)	
Winter Child (1996)	11'
piano	

ORCHESTRA / CHAMBER ORCHESTRA / LARGE ENSEMBLE

Bridge of Dawn (2004-2011)	72'
Diptych for orchestra with soprano and mixed choir in movement II	
both movements can be performed separately	
Bridge of Dawn, first movement (2004-2006, rev. 2009)	31'
2(+1)33(+1)2(+1) 4431 timp 3perc 2hp pf cel sopr str	
Bridge of Dawn, second movement (2005-2011)	41'
for soprano, mixed choir, orchestra, text (Eng) Bhagavad Gita, Hildegard von Bingen	
sopr-solo chSATB 3(III=pic)33(Escl)(+1)3(+1) 4331 timp 3perc cel pf sopr str(8.7.6.5.4)	
Echo's (1983)	26'
4300 0300 vibr/mar str(7.7.4.2)	
Grace (2008)	17'
3(pic)3(corA)3(escl.)bcl2(cfg) 44(pic d)31 perc cel pf sopr(amp)l str	
Harmony of the Spheres, movements I (2012)	11'
instrumentation for string orchestra	
Harmony of the Spheres, movement V (2012)	14'
instrumentation for string orchestra	
Harmony of the Spheres, movement V (2004)	14'
instrumentation for flute orchestra	
Harmony of the Spheres, movement III (in preparation)	27'
instrumentation for chamber orchestra	

Primary Colours (1992)	17'
for saxophone orchestra	
Piano Concerto (2015)	31'
piano and orchestra	
Piano Concerto (2016)	31'
version for piano and chamber orchestra	
Roaring Rotterdam (1997)	16'
3333 4331 timp perc str (also available for 4 pianos)	
Sanctus (1996)	19'
3343 4200 timp pf str	
Taking the Waters (1990)	16'
sopr 4330 0300 timp 2glock 4synth str(8.8.6.4.2)	
(also available for 4 pianos)	

VOCAL MUSIC

Bridge of Dawn, second movement (2005-2011)	41'
for soprano, mixed choir, orchestra, text (Eng) Bhagavad Gita, Hildegard von Bingen	
sopr-solo chSATB 3(III=pic)33(Escl)(+1)3(+1) 4331 timp 3perc cel pf sopr str(8.7.6.5.4)	
Dwaallicht (1989)	23'
text (Latin) by Spinoza, 2sopr fl ob cl corA fg trp synth vl vla vc db	
Harmony of the Spheres (1994-2001)	66'
cycle in 5 movements, text (Latin) by Baruch de Spinoza	
available in two instrumentations:	
1. mixed choir a cappella with additional strings added in movement III (original version)	
2. movements I, V for string orchestra, II & IV for mixed choir a cappella, III mixed choir and string orchestra	
All movements can be performed separately	
The following movements are also available for:	
- Movements I, V for string orchestra	
- Movements II, IV for saxophone quartet	
- Movement III for organ and saxophone quartet	
- Movement III for flute orchestra and organ	
- Movement III for chamber orchestra (in preparation)	
- Movement V for flute orchestra	
Magnificat (1999)	26'
soprano, choir and orchestra, text (Portuguese) by Fernando Pessoa	
sopr SATB 3343 4331 timp 3perc pf str	
New Work for mixed choir a cappella (forthcoming)	12'-15'
SATB	
Phasing (1985)	27'
women's choir and orchestra, text (Portuguese) by Fernando Pessoa	
choir 3232 2221 str(12.10.8.10.6)	
Sarum chant (1997)	25'
vocal quartet and gamelan	
Symmetry (2014)	16'
Soprano, mixed choir, piano and strings	
Composed for dance-opera film "Symmetry" by Ruben van Leer (2015)	

FILM MUSIC

Symmetry (2014)	16'
a dance-opera film by Ruben van Leer (2015)	
Soprano, mixed choir, piano and strings	

COMPACT DISCS

Echo's, Phasing, Sanctus Performed by the Netherlands Ballet Orchestra, conductor Thierry Fischer. Label: Composers' Voice (CV 65)	
Dwaallicht, Taking the Waters and Winter Child Performed by Gerrie de Vries, Reina Boelens, Delta Ensemble, Netherlands Radio Philharmonic Orch. Lukas Foss, Ivo Janssen. Label: Composers' Voice (CV 84)	
Harmony of the Spheres complete cycle Performed by The Chamber Choir of the Netherlands with Tallinn Chamber Orchestra conducted by Tõnu Kaljuste. Label: Composers Voice (CV 133)	
Harmony of the Spheres complete cycle version 2010. Performed by VU Chamber Choir and Ensemble Waterloo, cond Boudewijn Jansen, published 2011	
The Straight Line Performed by the Amstel Saxophone Quartet. Label: Erasmus Music & Media WVH 269	
Roaring Rotterdam, Harmony of the Spheres (first movement) and Magnificat Performed by the Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Netherlands Radio Choir and Netherlands Chamber Choir. Label: Etcetera (ktc 1321)	
Entrata, Old Songs New Songs, Between The Beats in: Minimal Piano Collection, Vol. XI-XX Performed by pianist Jeroen van Veen and others. Label: Brilliant Classics (9171)	
Piano Works: The Gift of Song, Winter Child Ralph van Raat (piano) Etcetera KTC 1533	

PUBLICATIONS

Affirmation and Restraint: Relationships between concepts of spirituality and music in the work of Joep Franssens and Daan Manneke. By prof. dr. Rokus de Groot, published in the ASCA Yearbook 1999	
Joep Franssens Harmony of the Spheres, A Conductor's Analysis by Dr. David Andrew Hobson, dissertation for the Graduate Faculty of the Louisiana State University, December 2010	
Muziek en spirituele beleving (Blue Encounter) by prof J.M. Hoondert in 'Speling' 2011	
Wachter bij het ontstaan van je eigen compositie, in gesprek met Joep Franssens by Saskia Vleugel in Magazine 'Speling' 2012	
Musical Religiosity , een essay van Martin Hoondert (Tilburg University) in Temenos, (Nordic Journal of Comparative Religion) juni 2015	
Van Andriessen tot Zappa, interviews met componisten & andere verhalen , by Erik Voermans, Deuss Music 2016	

Sanctus (1996) written for the Residentie Orkest

Eigen stijl

In zijn zoektocht naar een eigen stijl liet hij zich door de micropolyfonie van Ligeti en door de *phase shifting* techniek van Steve Reich inspireren. De verwantschap met Ligeti komt duidelijk naar voren in werken uit de jaren tachtig als *Echo's* voor orkest en Phasing voor vrouwenkoor en orkest (al op teksten van Pessoa). De invloed van Reich is onder meer te horen in *Between the Beats*, een vroeg stuk voor twee piano's.

In de loop van de jaren negentig werd Franssens klank steeds opener en – in de woorden van pianist Ralph van Raat – steeds optimistischer. Vanwege het welluidende, gulle en emotionele karakter van zijn muziek begon hij op weerstand te stuiten binnen het Nederlandse muziekleven. Het grote publiek daarentegen liep al snel met hem weg. Zijn eerste cd met *Echo's*, *Phasing* en *Sanctus* werd voor klassieke begrippen een kaskraker.

Sanctus is zijn meest gespeelde orkestwerk – na een uitvoering in het Poolse Łódź eind maart 2010 staat de teller op tien. Zoals vaker wordt Joep Franssens ingedeeld in de categorie “Nieuwe spirituele muziek”, een toegankelijke en troostrijke stroming met boegbeelden als zijn vriend Pēteris Vasks, Arvo Pärt, Giya Kantsjeli en John Tavener. Daar kan Franssens mee leven. Niet dat hij vanuit een bepaald geloof componeert, maar spiritualiteit en bezinning zijn speerpunten in zijn denkwijze. In artistiek opzicht voelt hij zich overigens meer verwant met de overvloed van het katholicisme dan met het strenge calvinisme van Nederlandse bodem.

‘Choral breathing’

Met een trage tactus, lang aangehouden noten en zangerige melodielijnen vertoont het zuiver instrumentale *Sanctus* raakvlakken met de renaissance-polyfonie. Een partituuraanduiding als “When necessary, winds apply choral breathing” versterkt de associatie met vocale muziek. Tegen het eind schakelt Franssens over naar een ingetogen zetting voor strijkers alleen, ‘come una preghiera’ (zoals een gebed). Het stuk eindigt in de hoogte met een fluisterzacht C-groot akkoord waar de celesta en de eerste viool extra glans aan verlenen. Tegenover zo'n ingetogen strijkersgebed bevat

Personal style

In his quest for another style he became inspired by Ligeti's micropolyphony and the phase-shifting technique of Steve Reich. The relationship with Ligeti's music becomes clear in works written in the eighties such as *Echo's* for orchestra and *Phasing* for female choir and orchestra (already with texts by Pessoa). The influence of Reich can already be heard in *Between the Beats*, an early piece for two pianos.

During the nineties, Franssens' sound became more open and – to quote pianist Ralph van Raat – more optimistic. Because of the melodious, generous and emotional character of his music, he encountered growing resistance within the Dutch music arena. Contrarily he received growing acclaim by a wider audience. His first CD with *Echo's*, *Phasing* and *Sanctus* was a hit. As was his CD of *Harmony of the Spheres*.

Following a performance in Łódź, Poland (March 2010), *Sanctus* became his most performed orchestral work. Franssens is often categorized as “New Spiritual Music”, an accessible and comforting movement, along with leading figures as Arvo Pärt, Giya Kancheli, John Tavener and his friend Pēteris Vasks. Franssens can live with that. Not that he composes out of a sense of religion, but spirituality and contemplation are spearheads in his way of thinking. Artistically he feels more related to the abundance of Catholicism than to rigorous Dutch Calvinism.

‘Choral breathing’

With a slow beat, long sustained notes and melodious lines, the purely instrumental *Sanctus* shows resemblances with Renaissance polyphony. An indication in the score like “When necessary, winds apply choral breathing” strengthens the association with vocal music. Towards the end, Franssens shifts to a subdued orchestration for strings alone, “come una preghiera” (like a prayer). The piece ends in high register, with a whisperingly soft C major chord, given extra splendour by the celesta and first violin.

In contrast to the prayer-like strings, his repertoire also contains exuberant moments in which rhythmic passion and climaxes define

AWARDS

- GOUDEN VIOOLTJE 2015 (GOLDEN VIOLIN) AWARD FOR AN OUTSTANDING MUSICAL TALENT BORN IN THE DUTCH NORTHERN PROVINCES WITH AN INTERNATIONAL MUSIC CAREER
- COMPOSER OF THE AWARD WINNING DANCE-OPERA FILM "SYMMETRY" (2015) BY FILM DIRECTOR RUBEN VAN LEER

zijn oeuvre ook uitbundige momenten waarin ritmische gedrevenheid en climaxwerking de sfeer bepalen. Een goed voorbeeld is *Roaring Rotterdam*, een stuwend orkestwerk uit 1997. De golvende ostinati roepen bij sommige luisteraars associaties op met Wagners *Rheingold*, terwijl Franssens zich hier door het openingskoor van Bachs *Johannes Passion* liet inspireren. De meanderende rivier van klank mondt uit in een fortissimo koraal, dat op een langgerekt klankveld vol octaven en kwinten tot stilstand komt.

Verstilde en extraverte gebaren zijn twee kanten van dezelfde benadering. Soms komen zulke uitersten binnen hetzelfde stuk voor, zoals in het omvangrijke tweeluik *Bridge of Dawn*. "De weg naar binnen is dezelfde als de weg naar buiten", zegt de componist. "In beide gevallen ontstaan de noten op intuïtieve wijze. En de drijfveer om te schrijven komt altijd voort uit het hart."

Universele

Bewust zoekt Franssens contact met het universele, of tenminste met het transpersoonlijke, datgene wat het ego overschrijdt. Deze invalshoek heeft sinds jongs af aan zijn muzikale voorkeuren mede bepaald. Hij houdt van Bach omdat Bach niet voor zichzelf schreef. Hij houdt van renaissance-componisten als Josquin des Prez en Palestrina omdat de muziek toen nog aansprak had op het grenzeloze. Om diezelfde reden houdt hij van de Britse formatie Yes en van Brian Eno, medegrondlegger van de ambient music. Bij de negentiende eeuw haakt hij af, omdat deze muziek volgens hem te veel op het individu, op het ego gericht is.

Prijzen

Op verzoek van pianist Ralph van Raat, met wie hij al sinds 2000 samenwerkt, componeert Franssens tussen 2013 en 2015 een nieuw pianoconcert. Grote inspiratie voor Franssens zijn de klavecimbelconcerten van Bach, waarbij de solist niet tegenover het orkest staat als virtuoze solist, maar in het kleurenpalet van het orkest geïntegreerd is en het orkest leidt. "In het negentiende-eeuwse pianoconcert wedijveren piano en orkest met elkaar en bij Bach is de solist de leider van het ensemble, de voorganger."

In november 2015 vond de wereldpremière plaats van het *Piano Concerto* met solist Van Raat en het Noord Nederlands Orkest onder leiding van Tõnu Kaljuste. Voorafgaand aan de première kreeg Joep Franssens het Gouden Viooltje uitgereikt, een prijs bestemd voor uitzonderlijk muzikaal talent geboren in één van de drie Noord-Nederlandse provincies, met een internationale carrière.

Eveneens in 2015 vindt in maart van dat jaar de première plaats van de dans- en operafilm *Symmetry* van regisseur Ruben van Leer, waarvoor Franssens de muziek schreef. De film won in het eerste jaar na release acht internationale prijzen.

the atmosphere. A good example is *Roaring Rotterdam*, a driving orchestral piece written in 1997. For some listeners the waving ostinatos resemble Wagner's *Das Rheingold* while Franssens was actually inspired by the opening chorus of Bach's *St. John's Passion*. The meandering river of sound leads to a fortissimo chorale, coming to a halt on a lengthy bed of sound filled with octaves and fifths.

Calm and extravert gestures are two sides of the same approach. Sometimes these two extremes occur within the same piece, as in the 2-part orchestral cycle *Bridge of Dawn*. "The way inward is identical to the way outward", the composer says. "In both cases the notes are created intuitively. The motivation to write comes always from the heart."

Universal

Franssens consciously seeks contact with the universal, or at the very least with the transpersonal – that which goes beyond the ego. From a young age, this approach has helped to determine his musical preferences. He loves Bach, because Bach did not write music for himself. He loves Renaissance composers such as Josquin des Prez and Palestrina, because in their time, music still addressed something infinite. It's also the reason he loves the British band Yes, as well as the work of Brian Eno, one of the founders of *ambient music*. For Franssens, the nineteenth century is a cut-off point, because music from that time is too focused on the individual, on the ego.

Awards

Between 2013 and 2015, Franssens composed a new piano concerto at the request of pianist Ralph van Raat, with whom he has collaborated since 2000. The harpsichord concertos of Bach formed a huge inspiration for Franssens; the soloist is not a virtuoso in opposition to the orchestra, but is a leader whose sound is incorporated into the orchestra's colour palette. "In the piano concertos of the 19th-century, the piano and orchestra compete against each other, but with Bach the soloist is the leader of the ensemble, the forerunner."

The world premiere of the *Piano Concerto* took place in November 2015, with soloist Van Raat accompanied by the North Netherlands Symphony Orchestra conducted by Tõnu Kaljuste. Just prior to the premiere, Joep Franssens was awarded the Gouden Viooltje (Golden Violin), an award earmarked for outstanding musical talent born in the Dutch Northern provinces with an international career.

March of 2015 saw the premiere of the dance-opera film *Symmetry*, made by director Ruben van Leer, a film for which Franssens wrote the music. In the first year after its release, the film won eight international awards.

Deuss Music

Deuss Music is the new trade name of the publishing activities of music agency Albersen Verhuur b.v. in The Hague, The Netherlands.

Deuss Music publishes the music of: Paul M. van Brugge, Einar Torfi Einarsson, Tonny Eyk, Anthony Fiumara, Joep Franssens, Jeff Hamburg, Otto Ketting, Monique Krüs, Alexandru Lascae, Arnold Marinissen, Toek Numan, Seung-Won Oh, Léon Orthel, Annelies Van Parys, Percossa, David Porcelijn, Robin de Raaff, Adrián Rodríguez van der Spoel, Aart Strootman, Theo Verbey, Bart Visman, Klaas de Vries, Peter-Jan Wagemans and Robert Zuidam.

www.deussmusic.com

deuss music
managed by albersen verhuur bv

Fijnjekade 160 T: +31 (0)70 345 08 65
2521 DS, The Hague F: +31 (0)70 361 45 28
The Netherlands E: info@deussmusic.com