

i
s
o
a

SEBASTIAN FAGERLUND

CHRISTOFFER SUNDQVIST clarinet
GOTHENBURG SYMPHONY ORCHESTRA · DIMA SLOBODENIOUK

FAGERLUND, SEBASTIAN (b. 1972)

CLARINET CONCERTO (2005–06) *(Edition Peters)*

23'20

1	I. Entrata	2'17
2	II. Rituale – Intermezzo I	5'24
3	III. L'ombra muta – Intermezzo II (Cadenza)	10'57
4	IV. Urbana	4'40

PARTITA for string orchestra and percussion (2007–09) *(Edition Peters)*

18'15

5	I. Cerimonia. <i>Misterioso</i>	3'59
6	II. Risonanza. <i>Furioso</i>	6'40
7	III. Preghiera. <i>Intenso</i>	7'33

HANS HERNQVIST *timpani*

ROGER CARLSSON, FREDRIK BJÖRLIN and KENNETH FRANZÉN *percussion*

ISOLA for symphony orchestra (2007) *(Edition Peters)*

15'50

8	I. Introduzione JOHAN STERN <i>cello</i>	9'48
9	II. <i>Agitato capriccioso</i>	6'02

TT: 58'36

CHRISTOFFER SUNDQVIST *clarinet* [1–4]

Gothenburg Symphony Orchestra

The National Orchestra of Sweden PER ENOKSSON *leader*

Dima Slobodeniouk *conductor*

All works are world première recordings made in the presence of the composer.

Sebastian Fagerlund (b. 1972) is a Finnish composer of orchestral music whose works are characterized by their easily recognizable, original style. A manic rhythmic pulse and jagged repeated figures are combined with static, contemplative material and long-drawn-out notes. The music is a blend of sensitive shimmering textures and violent mechanistic: meditation and urban drive.

At the same time the music has a strong sense of current. The musical events flow at different levels: in different parts or groups of parts, highly characteristic musical materials proceed independently of each other. Sometimes it is reminiscent of the uninhibited bliss of a flow experience; elsewhere of a mechanical process advancing irrevocably, indifferent to human feelings. The uninterrupted continuum is emphasized by pauseless transitions between the movements.

Also characteristic are changes of colour on pedal-point-like, long notes, evaporating gestures, ritualistic revving, whirling images, spiral structures as well as an impression of uncontrolled energy, either as an atmospherically charged emotion or as an eruptive gesture. Fagerlund's music is also marked by an openness towards various musical traditions, from the Renaissance to film music, from Symbolism to ambient music, from modernism to metal and minimalism. As a composer, Fagerlund is an acoustic observer of modern culture as well as a developer of new sonorities.

Fagerlund is a post-modern impressionist: his sound landscapes can be heard as ecstatic nature images which, however, are always inner images, landscapes of the mind. At the same time they stand for the post-industrial, media-conscious and technological world of today, in which 'nature' is represented not only by the changing faces of cities but also by the cosmic vistas of space. On the other hand, Fagerlund is an existential constructionist, whose music is distinguished both by an interest in large structural forms (and in the details that lie within) and also by a profound view of music as a purveyor of the fundamental questions of existence. Fagerlund has an individual and strongly characterized musical inventory, a col-

lection of gestures and techniques that have a powerful associative dimension. This can be seen as relating to the ‘humanistic’ tradition that has been gathering strength in 21st-century Finnish orchestral music (for instance in the works of Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Kalevi Aho, P.H. Nordgren, Einojuhani Rautavaara and Lotta Wennäkoski).

The *Clarinet Concerto* (2005–06) begins meditatively, as if in search of enlightenment in a single note. Swiftly, however, the music’s calm surface starts to be disturbed by sharp-featured gestures. An alternation of such brief, pungent gestures and distant, long-arching lines characterizes the entire work. Refined changes of colour, drawn-out sonorities and their gradual fading away create philosophical settings for this vividly effervescent concerto.

The first movement, *Entrata*, is followed by the primordially pounding *Rituale* (*Ritual*). An interlude leads to the work’s brooding centrepiece, *L’ombra muta* (*The Silent Shadow*), which is followed by a clarinet cadenza. The work ends with the fervent *Urbana* (*Urban*).

The entire work can be heard as some sort of musical cityscape (cf. Edgar Varèse, George Gershwin, Leonard Bernstein and Steve Reich), as a trek through areas that all sound different, as a series of sensations. The solo wind instrument is a philosophical symbol of breathing – or life – and also a solitary figure in a film-like city, an adventurer, sometimes drowsy, sometimes playful, sometimes contemplative. We hear power chords from the brass, the hissing of suspended cymbals, rhythmic crushing and jazz-like swing. At times, headed by the brass, the orchestra expands, creating spectacular vistas. The work has a Lynch- or Tarantino-style post-modern comic strip character and episodic disposition, but equally it has an impressionist exoticism alluding to nature and myth, and also a hankering after existence – all of this in the era of media music, where a *shakuhachi* may be heard in a night club.

Fagerlund’s music is always characterized by a wide-ranging instrumental quality, musicianly ‘groove’ and close collaboration with the performers. The *Clarinet*

Concerto was influenced by Christoffer Sundqvist's dazzlingly masterful, singular skills as a clarinetist. Originally the work was a commission from Sundqvist and the Korsholm Music Festival.

Partita (2007–09) for string orchestra and percussion comprises three movements: *Cerimonia* (*Ceremony*), *Risonanza* (*Resonance*) and *Preghiera* (*Prayer*). The work begins with a spiritual hovering from the muted strings like an echo of ancient monastic choral singing. The slow breathing of these static sound-fields is pierced by incisive sounds which since time immemorial have been used to form a connection with the spirit world, the afterlife and other realities – gong-like noises, bell effects and clattering sonorities.

The work is full of images of perishability, destruction and death. The bass drums suddenly thud, the strings rasp out the fragility of life. The booming of the tam-tam dies away into nothingness, the voices vanish into silence, as if asking: *Ubi sunt?* Where are they, those who went before us? *Partita* is like a still-life painting in sound, a triptych about transitoriness (*vanitas*).

We hear explosions and music that fades away, shadows, echoes and pauses, each one full of uncertainty and faith, like the breath rushing from the mouth of someone who is praying. The string texture smoulders, groans, tortures and curses. The percussion instruments awaken our senses, the cosmos murmurs; somewhere we hear the sound of primeval ensemble singing.

The work is an example of neo-mysticism (cf. Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt, James MacMillan, Kaija Saariaho), which emphasizes music's eternal significance as an expression in sound of life's fundamental mystery. As an art form that is intangible and progresses in time, music can really make us stop and think. According to the composer, the work is not associated with any specific religion but rather with an inner, spiritual struggle in general; everyone must find his own 'prayer'.

Originally the concluding *Preghiera* was an independent work, commissioned by the Stavanger Symphony Orchestra for its 'Sounds from the Cathedral' project.

The alternation of darkness and light, of movement and motionlessness, of violence and sensitivity, permeates the orchestral tone poem *Isola* (*Island*, 2007). This sensual music flows in deep musical chasms, in the manner of a Symbolist mood-painting. The composer has explained that one of the inspirations for the work was the old Sjalö hospital island in the Turku archipelago. For centuries lepers and the mentally ill were segregated there; when they went to the island, they had to take wood to make coffins, in readiness for their own funerals. The spirit of this place, the dovetailing of beauty and distress, of peace and cruelty, served as the conceptual starting-point of the work – the theme of which is known from various mythologies: ‘the isle of the dead’. Other well-known examples are found in the paintings of the same name by Arnold Böcklin (1880–86) and the symphonic poem by Sergei Rachmaninov (1908).

In *Isola*, too, we can hear the most extreme state of isolation and solitude, a non-place, one that is impossible to envisage but which we shall all encounter: the moment of our own death. We hear sacrificial rites, alarm sounds and grotesque slides, sorrowful messages from the low brass, swards of strings dying away like embers, slow acts of suffocation. Thus *memento mori*, ‘remember you must die’; only when we are facing the reality of death can life be seen in its very brightest colours.

The sound landscapes of *Isola* are like a liquid that is constantly in motion; from time to time it may form ripples or slowly stretch out, but it can also cascade and foam; it can be misty or bright – and yet its constituent parts always remain the same. The music’s unforced progress is not far from the Zen aesthetic that uses clouds and waves as models because they do not make aesthetic errors. The work concludes by descending into the depths, beneath the placid surface of the calmed wave.

The work was originally a commission from the Korsholm Music Festival and the conductor Dima Slobodeniouk, who has performed Fagerlund’s music on many occasions.

Apart from the works included on this disc, Fagerlund's most important compositions to date include the study of melancholy *Ignite* (2010) for symphony orchestra, the funky chamber orchestra work *Renegies* (2003) and a *Concerto for Alto Saxophone* (2004); at the time of writing two further concertos are in progress – a guitar concerto and a violin concerto tailor-made for Pekka Kuusisto. The post-modern surrealist chamber opera *Döbeln* (2008–09), a grotesque stream of consciousness centred on the delirium of the Swedish general Georg Carl von Döbeln (1758–1820) is available on BIS-SACD-1780. Fagerlund has composed chamber music for various instrumental combinations ranging from saxophone quartet to baroque ensemble, and has also written vocal music.

In addition to his studies of composition (he graduated from the Sibelius Academy in 2004), Fagerlund also studied violin playing, graduating from the Turku Conservatory in 1996. He has also studied composition elsewhere, for instance at the Utrecht School of the Arts (HKU) in the Netherlands. Fagerlund's music is published by Edition Peters.

© *Susanna Välimäki* 2010

Christoffer Sundqvist began his clarinet studies with Bernhard Nylund at the Pietarsaari Conservatory in Finland. He continued at the Sibelius Academy with Anna-Maija Korsimaa, taking his diploma examination in 2002. Further studies with François Benda at the Basel Music Academy followed.

Appearing as a soloist with most Finnish symphony orchestras, Sundqvist is a regular guest at many music festivals in Finland. Internationally he has appeared with orchestras such as the Gothenburg Symphony Orchestra, Sinfonieorchester Basel and the St Christopher Chamber Orchestra in Lithuania. Conductors with whom he has collaborated include John Storgårds, Sakari Oramo, Okko Kamu, Juha Kangas and Hannu Lintu.

Christoffer Sundqvist is a dedicated chamber musician, a founder member of the Arktinen hysteria ('Arctic hysteria') wind quintet and a member of the Turku-based Plus Ensemble. He has given the world premières of concertos by Markus Fagerudd and Sebastian Fagerlund, and in chamber music he has premièred numerous new Finnish works by composers including P.H. Nordgren, Sampo Haapamäki and Atso Almila.

Since 2005 Christoffer Sundqvist has been principal clarinet of the Finnish Radio Symphony Orchestra. He also teaches at the Sibelius Academy and regularly gives masterclasses.

The **Gothenburg Symphony Orchestra** (Göteborgs Symfoniker) was founded in 1905, and now numbers 108 players. One of the orchestra's first conductors was the great Swedish composer Wilhelm Stenhammar (appointed principal conductor in 1907) who contributed strongly to the Nordic profile of the orchestra, inviting his colleagues Carl Nielsen and Jean Sibelius to conduct their own works. Subsequent holders of the post include Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling and Charles Dutoit. During Neeme Järvi's leadership from 1982 to 2004, the orchestra became a major international force. Described by *The Guardian* as 'one of the world's most formidable orchestras', it has toured in the USA, Japan and the Far East, and has performed at major music centres and festivals. In recognition of the orchestra's role as an ambassador of Swedish music, as well as its high artistic level, the GSO was appointed as the National Orchestra of Sweden in 1997.

The celebrated Venezuelan Gustavo Dudamel started his tenure as the Gothenburg Symphony Orchestra's music director (succeeding Mario Venzago) in 2007. Gustavo Dudamel and the orchestra have performed in France, Germany, Luxembourg, Spain and the UK, including acclaimed appearances at the BBC Proms and in Vienna. Christian Zacharias has been the orchestra's principal guest conductor since 2002. The list of prominent guest conductors includes Wilhelm Furtwängler,

Pierre Monteux, Herbert von Karajan, Myung-Whun Chung, Herbert Blomstedt, Vladimir Jurowski and Esa-Pekka Salonen.

For BIS the orchestra has recorded the complete symphonies of Sibelius, Stenhammar, Nielsen, and Svendsen, as well as works by Schnittke and Eduard Tubin – discs that have won several international awards.

Dima Slobodeniouk combines native Russian roots with years of musical study in Finland, where he now makes his home. Drawing on the musical strengths of these countries, Slobodeniouk is regarded as one of today's most exciting conductors from the younger generation. Reinvited as guest conductor to the Orchestre de Paris, Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Helsinki Philharmonic Orchestra and the Finnish Radio Symphony Orchestra, he made his US début with the Cincinnati Symphony Orchestra in 2010, and his schedule includes appearances with orchestras such as the Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Swedish Radio Symphony Orchestra and Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Among the soloists with whom he works are Monica Groop, Håkan Hardenberger, Nikolai Lugansky, Alexei Ogrintchouk, Arabella Steinbacher and Yevgeny Sudbin. Widely appreciated for his collaborations with contemporary composers, Slobodeniouk has premièred and programmed a number of works by Sebastian Fagerlund. Forthcoming premières also include works of Miriam Tally, Lotta Wennäkoski and Perttu Haapanen.

Born in Moscow, Slobodeniouk studied the violin at the Central Music School under Zinaida Gilels and J. Chugajev. Continuing at the Moscow Conservatory and at the Jyväskylä Conservatory (Keski-Suomen konservatorio), Dima Slobodeniouk took up the study of conducting at the Sibelius Academy in 1996, under the guidance of Atso Almila, Leif Segerstam and Jorma Panula. He has also studied under Ilya Musin and Esa-Pekka Salonen. From 2005 to 2008 he held the post of principal conductor of the Oulu Symphony Orchestra.

Sebastian Fagerlund (s. 1972) on suomalainen orkesterisäveltäjä, jonka musiikkia luonnehtii nopeasti tunnistettava omintakeinen tyyli. Vimmaisa rytmisen syke ja sahalaitaiset toistokuviot yhdistyvät pysähtyneen mietiskelevään ainekseen ja pitkäkestoisten sävelien kuulosteluun. Musiikki on liittouma herkkää väreilykudosta ja väkivaltaista konemaisuutta: meditaatiota ja urbaania draivia.

Samalla musiikissa on voimakas virtauksen tunne. Musiikillinen tapahtuminen on soljuvan kerroksellista: eri äänissä tai äänilohkoissa kulkee vahvaluonteisia aineksia omia aikojaan. Paikoin se muistuttaa flow-kokemuksen vapautunutta autuutta ja paikoin vääjäämättömästi etenevää, ihmisestä piittaamatonta mekaanista prosessia. Katkeamatonta jatkumoa korostavat teosten osien väliset tauottomat siirtymät.

Tunnusomaisia ovat myös urkupistemäisen pitkien sävelien värimuutokset, haihtumisen eleet, palvontamenomaiset rytmirevittelyt, pyörteinen kuvasto, spiraalimaiset rakenteet sekä vaikutelma hillittömästä energiasta joko latauksenomaisena tunteena tai purkautuvana liikkeenä. Fagerlundin musiikkia luonnehtii myös avoimuus eri musiikkiperinteille aina renessanssista elokuvamusiikkiin, symbolismista ambienttiin, modernismista metalliin ja minimalismiin. Säveltäjänä Fagerlund on nykykulttuurin akustinen havainnoija siinä missä uusien sointien kehittelijäkin.

Fagerlund on postmoderni impressionisti: soinnillisia maisemia voi kuunnella aistihurmaisina luontokuvina, jotka ovat aina myös tajunnallisia kuvia, mielen maisemia. Samalla niissä soi jälkiteollinen, medioitunut ja teknologinen nykymaailma, jossa ”luontoa” ovat niin kaupunkien muuntuvat muodot kuin avaruuden kosmiset maisematkin. Toisaalta Fagerlund on eksistentiaalinen konstruktionisti, jonka musiikkia luonnehtii sekä kiinnostus suurrakenteisiin ja niiden yksityiskohtiin että syvähenkinen näkemys musiikista olemassaoloon liittyvien peruskysymysten ja kokemusten hahmottajana. Fagerlundilla on yksilöllinen ja vahvaluonteinen musiikkikuvastonsa, joukko eleitä ja tekniikoita, joilla on voimakas vertaus-

kuvallinen ulottuvuutensa. Tässä hän liittyy 2000-luvulla yhä vahvistuneeseen suomalaisten orkesterisäveltäjien ”humanistiseen” perinteeseen (esim. Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Kalevi Aho, P.H. Nordgren, Einojuhani Rautavaara, Lotta Wennäkoski).

Klarinettikonsertto (2005–2006) alkaa mietiskelevästi kuin valaistumisen säveltä hakien. Nopeasti musiikin työntä pintaa alkaa kuitenkin rikkoa teräväpiirteiset liikkeet. Lyhyen kirpeiden eleiden vuorottelu horisontin pitkinä kaareutuvien linjojen kanssa luonnehtii koko teosta. Hienoiset värimuutokset, venytetyt äänet ja niiden asteittaiset katoamiset luovat eloisesti pulppuavalle konsertolle filosofiset kehukset.

Avausosaa *Entrata* seuraa alkuvoimaisesti jyskyttävä *Rituale (Rituaali)*. Väli-soitto vie teoksen hautovaan sydämeen *L'ombra muta (Mykkä varjo)*, jota seuraa klarinetin kadenssi. Teoksen päättää kiihkeä *Urbana (Kaupunki-)*.

Koko teosta voi kuunnella eräänlaisena musiikillisena kaupunkikuvana (esim. Edgar Varèse, George Gershwin, Leonard Bernstein, Steve Reich): vaelluksena eri lailla soivien tilojen halki, aistimusten sarjana. Soolopuhallin on sekä filosofinen hengityksen eli elämän symboli että elokuvamaisen kaupungin yksinäinen toimija, seikkailija, joka on välillä unelias, välillä leikittelevä, välillä mietiskelevä. Kuullaan vaskien avoimia voimasointuja, peltien sähinöitä, rytmistä rouhintaa ja jazzmaista svengii. Paikoin orkesteri paisuu vaskien vetämänä speaktaakkelimaisiin näkymiin. Teoksessa on lynch- tai tarantinomaisen postmodernia sarjakuvamaisuutta ja episodimaisuutta mutta yhtä hyvin luontoon ja myyttiin viittaavaa impressionistista eksotismia ja olemisen suhinää – kaikki tämä mediamusiikin aikakaudella, jonka yökerhossa soi *shakuhachi*.

Fagerlundin musiikkia luonnehtii aina moni-ilmeinen soittimellisuus, muskanttimainen groove ja tiivis yhteistyö muusikkojen kanssa. Klarinettikonserttoon vaikutti Christoffer Sundqvistin säkenöivän suvereeni ja ennakkoluuloton klarinetismi. Alkuaan teos on Sundqvistin ja Korsholman musiikkijuhlien tilaus.

Jousiorkesterille ja lyömäsoittimille sävelletty *Partita* (2007–2009) koostuu kolmesta osasta: *Cerimonia* (Seremonia), *Risonanza* (Sointuvuus, Kajahtelu) ja *Preghiera* (Rukous). Teos alkaa vaimennettujen jousten henkistyneenä leijuntana kuin kaikuna muinaisista munkkikuoroista. Seisovien sointukenttien hidasta hengitystä lävistävät peltien, kellojen ja kalistimien kumaukset, joilla on ikiajoista alkaen haettu yhteyttä henkimaailmaan, tuonpuoleiseen, toisiin todellisuuksiin.

Teos on täynnä katoavaisuuden, tuhoutumisen ja kuoleman kuvastoa. Basso- rummut äkkijäsähtävät, jouset rahisevat elämän haurautta. Tamtamin kumahdukset hiipuvat olemattomuuteen, äänet katoavat tyhjyyteen, kuin kysyen: *Ubi sunt?* Missä ovat he, jotka olivat ennen meitä? *Partita* on kuin soiva asetelmamaalaus, triptyykki katoavaisuudesta (*vanitas*).

Kuullaan räjähdyksiä ja hiipumisia, varjo- ja kaikuääniä ja taukoja, jokainen epävarmuutta ja uskoa täynnä kuin rukoilijan suusta hyökyvä ilma. Jousikudos savuaa, valittaa, piinaa ja manaa. Lyömäsoittimet herättelevät tajuntaa, kosmos kohisee, jostakin kaikuu alkukantainen joukkolaulu.

Teos edustaa uusmystiikkaa (esim. Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt, James MacMillan, Saariaho), joka painottaa musiikin ikiaikaista merkitystä elämän perusmysteriin soivana ilmentymänä. Aineettomana ja ajassa etenevänä taiteena musiikki on oivallinen pysähdyttävä. Säveltäjän mukaan teos ei liity mihinkään tiettyyn uskontoon vaan sisäiseen, henkiseen kamppailuun yleensä; jokaisen on löydettävä oma ”rukouksensa” itse.

Alunperin teoksen päättävä *Preghiera* oli itsenäinen teos, jonka Stavangerin sinfoniaorkesteri ja Ääniä katedraalista -projekti tilasivat.

Tumman ja kirkkaan, liikkeen ja liikkumattomuuden, väkivallan ja herkkyyden vuoropuheluna humautelee orkesterirunoelma *Isola* (Saari, 2007). Aistillinen musiikki soljuu syvinä sävelkanjoneina symbolistisen tunnelmakuvan tapaan.

Säveltäjä on kertonut yhdeksi teoksen vaikuttimeksi Turun saaristossa sijaitsevan Seilin vanhan sairaalasaaren. Saarelle eristettiin vuosisatojen ajan spitaalisia

ja mielisairaita, joiden piti saarelle tuotaessa tuoda mukanaan laudat omiin hauta-arkkuihinsa. Paikan henki, kauneuden ja murheen, rauhan ja julmuuden yhteenkietouma toimi ajatuksellisenä lähtökohtana teokselle, jonka aihe on monista mytologioista tuttu: kuolemansaari. Tunnettuja ovat myös Arnold Böcklinin samannimiset maalaukset (1880–1886) ja Sergei Rahmaninovin sinfoninen runo (1908).

Isolassakin voidaan kuulla eristyneisyyden ja yksinäisyyden äärimmäisin tila, ei-paikka, jota on mahdoton kuvitella mutta jonka jokainen joutuu kohtaamaan: oma kuoleman hetki. Kuullaan uhrimenoa, hälytysääniä ja irtovarkaita liukumia, matalien vaskien suruviestejä, hiilloksen lailla sammuvia jousikenttiä ja hitaita tukahtumisia. Siis *memento mori*, muista kuolevaisuutesi; vasta kuoleman tosiasiain vasten elämä näyttäytyy kaikissa kirkkaissa väreissään.

Isolan sointimaisemat ovat kuin nestettä, joka elää jatkuvasti; maisema voi värähdellä paikallaan tai venyä hitaasti mutta se voi myös ryöpytä päälle ja kuo-huta, se voi olla sumuisaa tai kirkasta – ja kuitenkin se on samaa ainetta koko ajan. Musiikin pakoton kulku ei ole kaukana zen-estetiikasta, joka seuraa pilviä ja aaltoja, koska ne eivät tee esteettisiä virheitä. Teos loppuu syvyyteen vajoten, laantuneen aallon tyyneen pintaan.

Alkujaan teos on Korsholman musiikkijuhlien ja Fagerlundin musiikkia paljon johtaneen kapellimestari Dima Slobodenioukin tilaus.

Levyllä kuultavien teosten ohella Fagerlundin keskeisiä sävellyksiä ovat melankolia-tutkielma *Ignite* (2010) sinfoniaorkesterille, villin cool kamariorkesteriteos *Renegies* (2003), alttosaksofoni-konsertto (2004) sekä tulossa olevat kaksi muuta konserttoa: kitarakonsertto ja viulisti Pekka Kuusistolle räätälöity viulukonsertto. Ruotsalaisen sotakenraalin Georg Carl von Döbelnin (1758–1820) houreiden ympärille rakentuva postmodernin surrealistinen ja groteski tajunnanvirta-kamariooppera *Döbeln* (2008–2009) on saatavilla BISin levytyksenä [BIS-SACD-1780]. Fagerlund on säveltänyt myös kamarimusiikkia erilaisille kokoonpanoille aina saksofonikvartetista barokkiyhdytyeseen sekä vokaaliteoksia.

Koulutukseltaan Fagerlund on paitsi Sibelius-Akatemiasta valmistunut säveltäjä (2004) myös Turun konservatoriosta valmistunut viulisti (1996). Sävellystä hän on opiskellut lisäksi muun muassa Utrechtin taidekoulussa Alankomaissa. Fagerlundin kustantaja on Edition Peters.

© *Susanna Välimäki 2010*

Christoffer Sundqvist aloitti klarinetinsoiton opintonsa Pietarsaaren konservatoriossa Bernhard Nylundin oppilaana. Vuonna 2002 hän suoritti diplomin Sibelius-Akatemiassa opettajanaan Anna-Maija Korsimaa. Sundqvist on täydentänyt opintojaan Baselin musiikkikorkeakoulussa professori François Bendan johdolla sekä useilla mestarikursseilla.

Christoffer Sundqvist on viime vuosina soittanut lähes kaikkien suomalaisorkestereiden solistina sekä esiintynyt useimmilla musiikkijuhlilla. Ulkomaisista solistivierailuista mainittakoon Göteborgin sinfoniaorkesteri, Baselin sinfoniaorkesteri ja liettualainen St. Christopher -kamariorkesteri. Kapellimestareina. Kapellimestareina ovat olleet mm. John Storgårds, Sakari Oramo, Okko Kamu, Juha Kangas ja Hannu Lintu.

Christoffer Sundqvist on myös aktiivinen kamarimuusikko ja Arktinen hysteria -puhallinkvintetin perustajajäseniä. Toinen tärkeistä kamarimusiikkikokoonpanoista on turkulainen Plus-ensemble. Christoffer Sundqvist on kantaesittänyt Markus Fagerrudin sekä Sebastian Fagerlundin klarinettikonsertot. Kamarimusiikkisyhteidensä kanssa hän on kantaesittänyt lukuisia suomalaisia teoksia mm. P.H. Nordgrenilta, Sampo Haapamäeltä ja Atso Almilalta.

Vuodesta 2005 lähtien Sundqvist on ollut Radion sinfoniaorkesterin sooloklarinetisti. Christoffer Sundqvist opettaa klarinetinsoittoa Sibelius-Akatemiassa sekä säännöllisesti mestarikursseilla.

Göteborgin sinfoniaorkesteri perustettiin vuonna 1905, ja nykyään se koostuu 108 muusikosta. Yksi orkesterin ensimmäisistä kapellimestareista oli suuri ruotsalais-säveltäjä Wilhelm Stenhammar (nimitettiin ylikapellimestariksi vuonna 1907), joka edisti vahvasti orkesterin pohjoismaista profilia kutsumalla Carl Niesenin ja Jean Sibeliuksen johtamaan omia teoksiaan. Stenhammarin seuraajista mainittakoon Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling ja Charles Dutoit. Neeme Järven johdolla (1982–2004) orkesterista tuli merkittävä kansainvälinen tekijä, ja *The Guardian* -sanomalehti on kuvannut sitä yhdeksi maailman valtaisimmista orkestereista. Orkesteri on tehnyt kiertueita Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kaukoidässä sekä esiintynyt merkittävillä konserttiareenoilla ja festivaaleilla. Tunnustuksena roolistaan ruotsalaisen musiikin lähettiläänä ja taiteellisesta tasostaan Göteborgin sinfoniaorkesteri nimitettiin Ruotsin kansallisorkesteriksi vuonna 1997.

Maineikas venezuelalainen Gustavo Dudamel aloitti kautensa Göteborgin sinfoniaorkesterin taiteellisena johtajana (seuraten Mario Venzagoa) vuonna 2007. Orkesteri on esiintynyt Dudamelin johdolla Ranskassa, Saksassa, Luxemburgissa, Espanjassa ja Britanniassa sisältäen mm. kiitosta saaneet esiintymiset BBC Proms -festivaalilla ja Wienissä. Christian Zacharias on toiminut orkesterin päävierailijana vuodesta 2002 lähtien. Orkesterin kuuluisista vierailukapellimestareista mainittakoon Wilhelm Furtwängler, Pierre Monteux, Herbert von Karajan, Myung-Whun Chung, Herbert Blomstedt, Vladimir Jurowski ja Esa-Pekka Salonen.

BIS-levymerkille orkesteri on levyttänyt Sibeliuksen, Stenhammarin, Nielsenin ja Svedsenin sinfoniasyklit, ja Schnittken ja Eduard Tubinin musiikkia. Levyt ovat voittaneet monia kansainvälisiä palkintoja.

Dima Slobodeniouk yhdistää venäläiset juurensa vuosien mittaiseen musiikinopiskeluun Suomessa, jossa hän nykyisin asuu. Hyödyntäen näiden maiden musiikillisia vahvuuksia, Slobodenioukia pidetään nykyään yhtenä nuoren sukupolven kiinnostavimmista kapellimestareista. Hän on saanut uusintakutsun johtamaan

Pariisin orkesteriin, Hollannin radion filharmonikkoihin, Birminghamin sinfonia-orkesteriin, Helsingin kaupunginorkesteriin ja Radion sinfoniaorkesteriin. Hän teki Yhdysvaltain-debyyttinsä Cincinnatin sinfoniaorkesterin kanssa vuonna 2010, ja hänen muista vierailuorkestereistaan mainittakoon Berliinin saksalainen sinfonia-orkesteri, Ruotsin radion sinfoniaorkesteri ja Strasbourgin filharmonikot. Hän on työskennellyt mm. seuraavien solistien kanssa: Monica Groop, Håkan Hardenberger, Nikolai Lugansky, Aleksei Ogrintchouk, Arabella Steinbacher ja Jevgeni Sudbin. Slobodeniouk on saanut laajaa tunnustusta yhteistyöstään nykysäveltäjien kanssa, ja hän on kantaesittänyt ja sijoittanut konserttiohjelmiinsa useita Sebastian Fagerlundin teoksia. Tulevat konsertit sisältävät myös Miriam Tallyn, Lotta Wennäkosken ja Perttu Haapasen teosten kantaesityksiä.

Moskovaalaissyntyinen Slobodeniouk opiskeli viulunsoittoa Keskusmusiikkikoulussa Zinaida Gilelsin ja J. Chugajevin johdolla, ja hän jatkoi opintojaan Moskovan konservatoriossa ja Jyväskylän konservatoriossa (Keski-Suomen konservatorio). Dima Slobodeniouk aloitti kapellimestariopintonsa Sibelius-Akatemiassa vuonna 1996 opettajinaan Atso Almila, Leif Segerstam ja Jorma Panula, ja hän on opiskellut myös Ilia Musinin ja Esa-Pekka Salosen johdolla. Vuosina 2005–08 Slobodeniouk toimi Oulu Sinfonian ylikapellimestarina.

CHRISTOFFER SUNDQVIST

DIMA SLOBODENIOUK

Sebastian Fagerlund (geb. 1972) ist ein finnischer Komponist, dessen meistens orchestrale Werke sich durch einen leicht erkennbaren, originellen Stil auszeichnen. Manisch pulsierende Rhythmen und schroffe repetitive Figuren werden mit statisch-kontemplativem Material und langen Liegetönen kombiniert. Die Musik ist eine Mischung aus sensiblen, schillernden Texturen und gewaltsamer Mechanik: Meditation und urbaner *drive*.

Gleichzeitig erzeugt sie einen ungemein fließenden, strömenden Eindruck. Das Geschehen spielt sich auf unterschiedlichen Ebenen ab: In unterschiedlichen Stimmen oder Stimmengruppen entwickeln sich ausgesprochen charakteristische musikalische Elemente unabhängig voneinander. Mitunter denkt man an das ungehemmte Glücksgefühl einer Flow-Erfahrung; an anderen Stellen an einen unaufhaltsam fortschreitenden mechanischen Prozess, der sich menschlichen Gefühlen gegenüber gleichgültig verhält. Der Eindruck eines ununterbrochenen Kontinuums wird von pausenlosen Satzübergängen verstärkt.

Typisch sind auch Farbwechsel über langen orgelpunktartigen Tönen, flüchtige Gesten, rituelle Steigerungen, wirbelnde Bilder, spiralförmige Strukturen sowie der Eindruck ungezügelter Energie – sei es als atmosphärisch aufgeladene Emotion oder als eruptive Geste. Zugleich ist Fagerlunds Musik von einer Offenheit gegenüber unterschiedlichsten musikalischen Traditionen gekennzeichnet – von Renaissance- bis zu Filmmusik, von Symbolismus bis zu Ambient Music, von Neuer Musik bis zu Metal und Minimalismus. Als Komponist ist Fagerlund ein akustischer Beobachter der modernen Kultur, aber auch ein Entwickler neuer Klänge.

Und er ist ein postmoderner Impressionist: Man kann seine Klanglandschaften als ekstatische Naturbilder hören, bei denen es sich jedoch immer um innere Bilder, um Landschaften des Geistes handelt. Gleichzeitig stehen sie für die post-industrielle, medienbewusste und technologische Welt unserer Tage, in der der Naturbegriff nicht nur von den wechselnden Antlitzen der Städte, sondern auch

von der kosmischen Perspektive des Weltraums mitgeprägt wird. Andererseits ist Fagerlund ein existentieller Konstruktivist, dessen Musik sowohl von einem Interesse an großen Formen (und den darin enthaltenen Details) zeugt wie auch von einer tiefgründigen Musikauffassung, derzufolge die Musik die wesentlichen existentiellen Fragen stellt. Damit kann er jener „humanistischen“ Tradition zugeordnet werden, die in der finnischen Orchestermusik des 21. Jahrhundert an Stärke gewonnen hat (so etwa in den Werken von Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Kalevi Aho, P.H. Nordgren, Einojuhani Rautavaara und Lotta Wennäkoski).

Das *Klarinettenkonzert* (2005/06) beginnt meditativ, als erhoffe es sich Erleuchtung von einem einzelnen Ton. Als bald indes wird die ruhige Oberfläche der Musik von scharfen Bewegungen aufgestört. Der Wechsel von kurzen, scharfkantigen Gesten und weit ausschwingenden Bogenlinien bestimmt das gesamte Werk. Raffinierte Farbwechsel, lang gehaltene Klänge und ihr allmähliches Verklingen erzeugen einen philosophischen Kontext für dieses eindringlich temperamentvolle Konzert.

Auf den ersten Satz, *Entrata*, folgt das ertümelnd stampfende *Rituale* (*Ritual*). Ein Zwischenspiel führt zu dem grüblerisch brütenden Kernstück des Werks, *L'ombra muta* (*Der stille Schatten*), dem sich eine Klarinettenkadenz anschließt. Das Werk endet mit der feurigen *Urbana* (*Urban*).

Das gesamte Werk kann als eine Art musikalisches Stadtportrait verstanden werden (vgl. Edgar Varèse, George Gershwin, Leonard Bernstein und Steve Reich), als eine Reise durch je anders klingende Bezirke, als eine Folge von Erfahrungen. Das solistische Blasinstrument ist ein philosophisches Symbol für das Atmen – oder Leben – und auch eine einsame Gestalt in einer filmartigen Stadt, ein Abenteurer, mal verträumt, mal verspielt, mal nachdenklich. Im Blech erklingen leere Quinten, man hört hängende Becken zischen, rhythmische Stoßgeräusche und einen jazzigen Swing. Bisweilen dehnt sich das Orchester unter Führung der Blechbläser aus und erzeugt spektakuläre Eindrücke. Das Werk wirkt wie ein postmoderner, von Lynch oder Tarantino beeinflusster Comic mit episodischer Struktur,

zugleich aber ist ihm ein impressionistischer Exotismus zu eigen, der auf Natur und Mythen rekurriert, und darüber hinaus eine Sehnsucht nach Leben – all dies im Zeitalter der Medienmusik, wo man Shakuhachi im Nachtclub spielt.

Fagerlunds Musik zeichnet sich durch eine breit gefächerte instrumentale Qualität aus, durch musikantischen „Groove“ und eine enge Zusammenarbeit mit den Ausführenden. Das *Klarinettenkonzert* ist beeinflusst von den meisterlich brillanten, unvergleichlichen Fähigkeiten des Klarinettenisten Christoffer Sundqvist. Das Werk entstand im Auftrag von Sundqvist und dem Korsholm Music Festival.

Partita (2007–09) für Streichorchester und Schlagzeug besteht aus drei Sätzen: *Cerimonia* (Zeremonie), *Risonanza* (Resonanz) und *Pregghiera* (Gebet). Das Werk beginnt mit einem spirituellen Schwebeklang der gedämpften Streicher, der wie ein Echo klösterlichen Choralgesangs anmutet. Das langsame Atmen dieser statischen Klangfelder ist von scharfen Klängen durchsetzt, die seit alters her verwendet werden, um eine Verbindung mit der Geisterwelt, dem Leben nach dem Tode und anderen Wirklichkeiten herzustellen – von Gong- und Glockeneffekten bis hin zu Rasselgeräuschen.

Das Werk steckt voller Bilder der Vergänglichkeit, der Zerstörung und des Todes. Dumpf lassen sich urplötzlich die großen Trommeln vernehmen; die Streicher symbolisieren die Zerbrechlichkeit des Lebens. Das Donnern des Tamtam erstirbt im Nichts, die Stimmen entschwinden in der Stille, als ob sie fragten: *Ubi sunt?* Wo sind sie, die vor uns gegangen sind? *Partita* ist ein Stillleben in Klängen, ein Triptychon der Vergänglichkeit (*vanitas*). Wir hören Explosionen; die Musik verklingt, schattiert, hallt wider und pausiert, ganz wie der Atem aus dem Munde eines Betenden. Die Streichertextur schwelt, stöhnt, martert und flucht. Die Schlaginstrumente rütteln unsere Sinne wach, der Kosmos murmelt; irgendwo erklingt urzeitlicher Gruppengesang. Das Werk ist ein Beispiel für jene Neo-Mystik (vgl. Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt, James MacMillan, Kaija Saariaho), die die überzeitliche Bedeutung der Musik als eines klanglichen Ausdrucks des Mysteriums des

Lebens hervorhebt. Als eine Kunstform, die nicht greifbar ist und die in der Zeit verläuft, kann Musik uns in der Tat veranlassen, innezuhalten und nachzudenken. Dem Komponisten zufolge ist das Werk nicht mit irgendeiner bestimmten Religion verknüpft, sondern eher mit einem inneren, spirituellen Kampf im Allgemeinen; jeder muss sein eigenes „Gebet“ finden.

Das abschließende *Preghiera* war ursprünglich ein selbstständiges Werk, das vom Stavanger Symphony Orchestra und dem „Sounds from the Cathedral“-Projekt in Auftrag gegeben wurde.

Der Wechsel von Dunkel und Licht, von Bewegung und Regungslosigkeit, von Gewalt und Sensibilität prägt die Symphonische Dichtung *Isola* (Insel, 2007). Diese sinnliche Musik durchmisst tiefe Abgründe, ganz wie ein symbolistisches Stimmungsbild.

Als eine der Inspirationsquellen für dieses Werk hat der Komponist die alte Siecheninsel Sjalö im Turku-Archipel genannt. Jahrhundertlang wurden Aussätzige und Geistesranke ausgesondert; wenn sie zur Insel übersetzten, mussten sie Sargholz für ihr Begräbnis mitnehmen. Die Aura dieses Ortes, das Ineinander von Schönheit und Elend, von Frieden und Grausamkeit, diente als konzeptioneller Ausgangspunkt dieses Werks, dessen Sujet verschiedenen Mythologien vertraut ist: die Toteninsel. Andere bekannte Beispiele finden sich in den gleichnamigen Gemälden Arnold Böcklins (1880–86) und der Symphonischen Dichtung Sergej Rachmaninows (1908).

Auch in *Isola* können wir den Extremzustand von Isolation und Einsamkeit hören, ein Unort, den wir nicht vorhersehen können, der uns allen aber bevorsteht: der Augenblick unseres eigenen Todes. Wir hören Opferrituale, Alarmsignale und groteske Glissandi, kummervolle Botschaften der tiefen Blechbläser, glutgleich verglimmende Streicherflächen, langsames Ersticken: *Memento mori*, „Bedenke, dass du sterblich bist“. Nur wenn wir die Realität des Todes anerkennen, können wir das Leben in seinen hellsten Farben sehen.

Die Klanglandschaften von *Isola* sind wie eine unablässig in Bewegung befindliche Flüssigkeit; von Zeit zu Zeit mag sie sich ausdehnen oder Wellen bilden, aber genauso gut kann sie Gischt und Kaskaden hervorbringen; sie kann dunstig oder klar sein – und doch bleiben die konstituierenden Teile immer dieselben. Der ungezwungene Fortgang ist der Zen-Ästhetik nicht unverwandt, die den Wolken und Wellen folgt, weil sie keine ästhetischen Fehler begeht. Das Werk endet mit einem Abstieg in die Tiefe, unter die ruhige Oberfläche sanfter Wellen.

Das Werk entstand im Auftrag des Korsholm Music Festival und des Dirigenten Dima Slobodeniouk, der sich vielfach für Fagerlunds Musik eingesetzt hat.

Von den hier eingespielten Werken abgesehen, gehören die Melancholie-Studie *Ignite* für Orchester (2010), das „funky“ anmutende Kammerorchesterstück *Renegies* (2003) sowie ein *Konzert für Altsaxophon* (2004) zu Fagerlunds bedeutendsten Kompositionen; derzeit sind zwei weitere Konzerte in Arbeit – ein *Gitarrenkonzert* und ein *Violinkonzert*, das Pekka Kuusisto auf den Leib geschrieben wird. Die postmodern-surrealistische Kammeroper *Döbeln* (2008/09) – ein grotesker Bewusstseinsstrom über die Traumvisionen des schwedischen Generals Georg Carl von Döbeln (1758–1820) – ist ebenfalls bei BIS erhältlich [BIS-SACD-1780]. Fagerlund hat Vokalmusik und Kammermusik für Instrumentalbesetzungen vom Saxophonquartett bis zum Barockensemble komponiert.

Neben seinen Kompositionsstudien (2004 graduierte er an der Sibelius-Akademie) hat Fagerlund Violine studiert (2006 Abschluss am Konservatorium Turku). Auch andernorts hat er Kompositionsstudien betrieben, u.a. an der Hochschule der Künste Utrecht (HKU) in den Niederlanden. Fagerlunds Werke werden bei Edition Peters verlegt.

© *Susanna Välimäki* 2010

Der Klarinetrist **Christoffer Sundqvist** studierte zunächst bei Bernhard Nylund am Pietarsaari Konservatorium in Finnland und setzte seine Studien bei Anna-Maija Korsimaa an der Sibelius-Akademie fort, wo er 2002 sein Diplom erhielt. Weitere Studien bei François Benda an der Musik-Akademie Basel schlossen sich an.

Sundqvist hat als Solist mit den meisten finnischen Symphonieorchestern konzertiert und ist ein regelmäßiger Gast bei vielen Musikfestivals in Finnland. Außerhalb Finnlands ist er mit dem Gothenburg Symphony Orchestra, dem Sinfonieorchester Basel und dem litauischen St. Christopher Chamber Orchestra aufgetreten. Zu den Dirigenten, mit denen er zusammengearbeitet hat, gehören John Storgårds, Sakari Oramo, Okko Kamu, Juha Kangas und Hannu Lintu.

Christoffer Sundqvist ist ein passionierter Kammermusiker, Gründungsmitglied des Bläserquintetts Arktinen hysteria („Arktische Hysterie“) und Mitglied des in Turku beheimateten Plus Ensemble. Er hat Konzerte von Markus Fagerudd und Sebastian Fagerlund sowie zahlreiche finnische Kammermusikwerke von Komponisten wie P.H. Nordgren, Sampo Haapamäki und Atso Almila uraufgeführt.

Seit 2005 ist Christoffer Sundqvist Solo-Klarinetrist des Finnischen Radio-Symphonieorchesters. Außerdem unterrichtet er an der Sibelius-Akademie und gibt regelmäßige Meisterklassen.

Das **Gothenburg Symphony Orchestra** (Göteborgs Symfoniker) wurde 1905 gegründet und besteht derzeit aus 108 Musikern. Einer der ersten Dirigenten des Orchesters war der große schwedische Komponist Wilhelm Stenhammar, der 1907 zum Chefdirigenten ernannt wurde und maßgeblich zu dem nordischen Profil des Orchesters beigetragen hat – u.a. dadurch, dass er seine Kollegen Carl Nielsen und Jean Sibelius einlud, ihre Werke zu dirigieren. Zu Stenhammars Nachfolgern im Amt des Chefdirigenten gehören Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling und Charles Dutoit.

In seiner Amtszeit von 1982 bis 2004 hat Neeme Järvi das Orchester zu einem hochrangigen internationalen Klangkörper geformt. Das GSO, „eines der beein-

druckendsten Orchester der Welt“ (*The Guardian*), hat Tourneen in die USA, nach Japan und Fernost unternommen; zu seinen Auftrittsorten zählen bedeutende Musikzentren und Festivals. In Anerkennung seiner Rolle als Botschafter schwedischer Musik und aufgrund seines hohen künstlerischen Niveaus wurde das GSO 1997 zum Schwedischen Nationalorchester ernannt.

Im Herbst 2007 trat der gefeierte Venezolaner Gustavo Dudamel das Amt des Musikalischen Leiters an. Mit ihm hat das Orchester Konzertreisen nach Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Spanien und Großbritannien unternommen, darunter umjubelte Auftritte bei den BBC Proms und in Wien. Seit 2002 ist Christian Zacharias Ständiger Gastdirigent des Orchesters. Die Liste der Gastdirigenten enthält prominente Namen wie Wilhelm Furtwängler, Pierre Monteux, Herbert von Karajan, Myung-Whun Chung, Herbert Blomstedt, Vladimir Jurowski und Esa-Pekka Salonen.

Für BIS hat das Orchester sämtliche Symphonien von Sibelius, Stenhammar, Nielsen und Svendsen sowie Werke von Schnittke und Eduard Tubin aufgenommen – Einspielungen, die mehrere internationale Auszeichnungen erhalten haben.

Dima Slobodeniouk verbindet russische Wurzeln mit einem musikalischen Studium in Finnland, wo er heute lebt. Die Kombination der musikalischen Stärken beider Länder hat Slobodeniouk zu einem der interessantesten Dirigenten der jüngeren Generation gemacht. Als Gastdirigent ist er mehrfach mit dem Orchestre de Paris, der Niederländischen Radiophilharmonie, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Helsinki Philharmonic Orchestra und dem Finnischen Radio-Symphonieorchester aufgetreten; 2010 gab er mit dem Cincinnati Symphony Orchestra sein USA-Debüt. Zu seinen künftigen Verpflichtungen gehören Auftritte mit Orchestern wie dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchester und dem Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Zu den Solisten, mit denen er zusammenarbeitet, zählen Monica

Groop, Håkan Hardenberger, Nikolai Lugansky, Alexei Ogrintchouk, Arabella Steinbacher und Yevgeny Sudbin. Weithin geschätzt für seine Kooperation mit zeitgenössischen Komponisten, hat Slobodeniouk zahlreiche Werke von Sebastian Fagerlund uraufgeführt und in sein Konzertrepertoire aufgenommen. Zu Uraufführungen der nächsten Zeit gehören Werke von Miriam Tally, Lotta Wennäkoski und Perttu Haapanen.

In Moskau geboren, erhielt Slobodeniouk seine Violinausbildung zunächst an der Zentralen Musikschule bei Zinaida Gilels und J. Chugajev und studierte dann am Moskauer Konservatorium und am Konservatorium Jyväskylä (Keski-Suomen konservatorio). 1996 begann Dima Slobodeniouk ein Dirigierstudium an der Sibelius-Akademie unter der Anleitung von Atso Almila, Leif Segerstam und Jorma Panula. Weitere Studien führten ihn zu Ilya Musin und Esa-Pekka Salonen. Von 2005 bis 2008 war er Chefdirigent des Oulu Symphony Orchestra.

Sebastian Fagerlund (né en 1972) est un compositeur finlandais de musique pour orchestre dont les œuvres se caractérisent par leur style original facilement reconnaissable. Une pulsation rythmique maniaque et des figures dentelées répétées sont alliées à du matériel contemplatif statique et des notes longues et tenues. La musique mêle textures sensibles chatoyantes et mécanique violente : méditation et activité urbaine.

En même temps, la musique donne une forte impression de courant. Les événements musicaux coulent sur plusieurs niveaux : dans des parties différentes ou groupes de parties, des matériaux musicaux nettement caractéristiques se développent indépendamment les uns des autres. On dirait parfois le rappel du bonheur suprême d'une expérience d'envahissement, loin d'un processus mécanique qui avance implacablement, indifférent aux sentiments humains. Le continuum ininterrompu est renforcé par des transitions sans pause entre les mouvements.

On reconnaît d'autres caractéristiques dans les changements de couleur sur des pédales, des notes longues, des gestes qui s'évanouissent, des emballlements ritualistes, des images tourbillonnantes, des structures en spirale ainsi qu'une impression d'énergie débridée, soit comme émotion chargée d'atmosphère ou de geste éruptif. La musique de Fagerlund est aussi marquée par une ouverture sur diverses traditions musicales, de la Renaissance à la musique de film, du symbolisme à la musique d'ambiance, du modernisme au métal et au minimalisme. Fagerlund le compositeur est un observateur acoustique de culture moderne ainsi qu'un révélateur de nouvelles sonorités.

Fagerlund est un impressionniste postmoderne : ses paysages musicaux peuvent être vus comme des images extatiques de la nature qui, cependant, sont toujours des images intérieures, des paysages de la pensée. Ils représentent en même temps le monde d'aujourd'hui postindustriel, médiatique et technologique où la « nature » est évoquée non seulement par les facettes changeantes des villes mais aussi par les vues cosmiques de l'espace. D'un autre côté, Fagerlund est un constructeur

existentiel dont la musique se distingue par un intérêt pour les larges formes structurales (et pour les détails qui s'y trouvent) et par une profonde vue de la musique comme pourvoyeur de questions existentielles fondamentales. Fagerlund dispose d'un inventaire musical individuel et intensément caractérisé, une collection de gestes et de techniques à la puissante dimension associative. On peut y voir un lien à la tradition «humaniste» qui s'est renforcée en musique pour orchestre finlandaise du 21e siècle (dans par exemple les œuvres de Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Kalevi Aho, P.H. Nordgren, Einojuhani Rautavaara et Lotta Wennäkoski).

Le *Concerto pour clarinette* (2005–06) commence par une méditation, comme s'il cherchait une illumination dans une seule note. Des mouvements aux contours effilés commencent rapidement cependant à déranger la calme surface de la musique. L'œuvre en entier se caractérise par des gestes brefs et mordants et par des lignes longuement phrasées à distance. Des changements raffinés de couleur, des sonorités prolongées et leur effacement graduel créent un cadre philosophique pour ce concerto vif et plein d'entrain.

Intitulé *Entrata*, le premier mouvement est suivi du battement primordial de *Rituale* (*Rituel*). Un interlude mène à la menaçante partie centrale de l'œuvre, *L'ombra muta* (*L'ombre silencieuse*), suivie d'une cadence à la clarinette. La pièce se termine par l'ardente *Urbana* (*Urbaine*).

On peut voir cette composition comme une sorte de paysage urbain musical (cf. Edgar Varèse, George Gershwin, Leonard Bernstein et Steve Reich) – comme une randonnée à travers des régions qui sonnent différemment, comme une série de sensations. L'instrument à vent solo est un symbole philosophique de la respiration – ou de la vie – et aussi une figure solitaire dans une ville de film, un aventurier parfois somnolent, parfois enjoué, parfois contemplatif. On distingue des accords de tonique et quinte aux cuivres, le sifflement des cymbales suspendues, un écrasement rythmique et un swing de jazz. Parfois, mené par les cuivres, l'orchestre s'étend, créant des vues spectaculaires. L'œuvre montre un caractère de bande des-

sinée postmoderne dans le style de Lynch ou Tarantino et une disposition épisodique mais également aussi un exotisme impressionniste faisant allusion à la nature et au mythe, ainsi qu'un goût pour l'existence – tout cela dans le cadre de la musique médiatique quand le *shakuhachi* est joué dans une boîte de nuit.

La musique de Fagerlund renferme toujours un vaste assortiment orchestral, agréable à jouer pour son modernisme à la dernière mode, et une étroite collaboration avec les exécutants. Le *Concerto pour clarinette* a subi l'influence du savoir-faire sans précédent, à la maîtrise éblouissante de Christoffer Sundqvist à la clarinette. L'œuvre est à l'origine une commande de Sundqvist et du festival de musique de Korsholm.

Partita (2007–09) pour orchestre à cordes et percussion compte trois mouvements : *Cerimonia* (Cérémonie), *Risonanza* (Résonance) et *Preghiera* (Prière). L'œuvre commence par un survol spirituel aux cordes avec sourdines comme un écho du chant choral d'un ancien monastère. La respiration lente de ces champs sonores statiques est percée par des sons incisifs qui, depuis des temps immémoriaux, ont l'habitude d'être associés au monde spirituel, à la vie future et à d'autres réalités – bruits de gongs, effets de cloches et clappements.

L'œuvre est remplie d'images de ce qui est périssable, de destruction et de mort. Les grosses caisses grondent soudainement, les cordes grincent de la fragilité de la vie. Le mugissement du tam-tam s'évanouit, les voix sont réduites au silence comme pour demander : *Ubi sunt* ? Où sont-ils, ceux qui sont partis avant nous ? *Partita* est comme une nature morte en musique, un triptyque sur la fugacité (*vanitas*).

On entend des explosions et la musique qui s'éteint, ombres, échos et pauses, chacun rempli d'incertitude et de foi, comme le souffle de la bouche de quelqu'un qui prie. La texture des cordes couve quelque chose, gémit, torture et jure. Les instruments de percussion éveillent les sens, le cosmos murmure ; on entend en quelque part le son d'un chant d'ensemble primitif.

L'œuvre est un exemple de néomysticisme (cf. Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt, James MacMillan, Kaija Saariaho) qui souligne la signification éternelle de la musique comme expression sonore du mystère fondamental de la vie. En tant que forme d'art intangible qui avance dans le temps, la musique peut vraiment nous arrêter et nous faire réfléchir. Selon le compositeur, la pièce n'est pas associée à quelque religion spécifique mais plutôt à une lutte intérieure spirituelle en général ; chacun doit trouver sa propre « prière ».

À l'origine, *Preghiera* était un morceau indépendant, commandé par l'Orchestre Symphonique de Stavanger et le projet « Sounds from the Cathedral ».

L'alternance d'obscurité et de lumière, de mouvement et d'inactivité, de violence et de sensibilité imprègne le poème symphonique *Isola* (Île, 2007). La musique sensuelle coule dans de profonds abîmes musicaux, à la manière d'une peinture d'atmosphère symboliste.

Le compositeur a expliqué que l'une des inspirations pour l'œuvre avait été le vieil hôpital de l'île Sjäälö dans l'archipel de Turku. Les lépreux et les malades mentaux ont été isolés pendant des siècles ; quand on les envoyait sur l'île, ils devaient prendre du bois pour faire des cercueils en vue de leurs propres funérailles. L'esprit de cette place, l'empiètement de la beauté et de la détresse, de la paix et de la cruauté servirent de point de départ conceptuel à l'œuvre – le thème de ce qui est présenté dans diverses mythologies : l'île des morts. D'autres exemples bien connus se trouvent dans les tableaux du même nom d'Arnold Böcklin (1880–86) et le poème symphonique de Sergei Rachmaninov (1908).

Isola nous fait aussi entendre l'état le plus extrême d'isolement et de solitude, un endroit non situé qu'il est impossible d'envisager mais où nous irons tous : le moment de notre propre mort. On perçoit des rites sacrificiels, des sons d'alarme et des glissements grotesques, des messages affligés aux cuivres graves, des étendues de cordes qui s'éteignent comme des charbons ardents, des suffocations lentes. De là le *memento mori*, « rappelle-toi que tu dois mourir » ; ce n'est qu'en envisageant

la réalité de la mort que la vie peut être vue dans ses couleurs les plus brillantes.

Les paysages sonores d'*Isola* sont comme un liquide en continu mouvement ; de temps en temps, il peut former des ondulations ou s'étirer lentement mais il peut aussi faire des cascades et écumer ; il peut devenir brumeux ou clair – et pourtant ses parties constitutantes restent les mêmes. Le progrès naturel de la musique n'est pas loin de l'esthétique zen qui suit les nuages et les vagues parce qu'ils ne commettent par d'erreur esthétique. L'œuvre se termine en descendant dans les profondeurs, sous la surface tranquille de la vague qui s'est calmée.

Isola a été commandée par le festival de musique de Korsholm et le chef d'orchestre Dima Slobodeniouk qui a dirigé la musique de Fagerlund à maintes occasions.

Outre les œuvres incluses sur ce disque, les plus importantes compositions de Fagerlund comptent l'étude de mélancolie *Ignite* (2010) pour orchestre symphonique, l'œuvre dernier cri *Renergies* (2003) pour orchestre de chambre et un concerto pour saxophone alto (2004) ; à la rédaction de ce texte, deux autres concertos étaient sur le métier – un concerto pour guitare et un concerto pour violon fait sur mesure pour Pekka Kuusisto. L'opéra de chambre surréaliste postmoderne *Döbeln* (2008–09), un courant grotesque de conscience centré sur le délire du général suédois Georg Carl von Döbeln (1758–1820) est disponible sur BIS-SACD-1780. Fagerlund a composé de la musique de chambre pour diverses combinaisons instrumentales passant du quatuor de saxophones à l'ensemble baroque et il a aussi écrit de la musique vocale.

En plus de la composition (Fagerlund en a obtenu son diplôme à l'Académie Sibelius en 2004), il a étudié le violon et obtenu son diplôme au conservatoire de Turku en 1996. Il a aussi travaillé la composition ailleurs, par exemple à l'Ecole des Arts d'Utrecht (HKU) aux Pays-Bas. La musique de Fagerlund est éditée par Peters.

© *Susanna Välimäki* 2010

Christoffer Sundqvist a entrepris ses études de clarinette avec Bernhard Nylund au conservatoire de Pietarsaari en Finlande. Il les a poursuivies à l'Académie Sibelius avec Anna-Maija Korsimaa, passant son examen de diplôme en 2002. Il fut suivi d'autres études avec François Benda à l'Académie de musique de Bâles.

En tant que soliste avec la plupart des orchestres symphoniques finlandais, Sundqvist est un invité régulier à plusieurs festivals de musique en Finlande. Il s'est produit avec des ensembles internationaux dont l'Orchestre Symphonique de Gothembourg, Sinfonie-orchester Basel et l'Orchestre de chambre St-Christophe en Lithuanie. Il a collaboré avec les chefs John Storgårds, Sakari Oramo, Okko Kamu, Juha Kangas et Hannu Lintu entre autres.

Christoffer Sundqvist est un chambriste passionné, membre fondateur du quintette à vent Arktinen hysteria (Hystérie arctique) et membre de l'Ensemble Plus de Turku. Il a donné la création mondiale de concertos de Markus Fagerudd et Sebastian Fagerlund ; il a créé de nombreuses œuvres nouvelles de musique de chambre de compositeurs finlandais dont P.H. Nordgren, Sampo Haapamäki et Atso Almila.

Christoffer Sundqvist est première clarinette de l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise depuis 2005. Il enseigne également à l'Académie Sibelius et donne régulièrement des classes de maître.

Formé en 1905, l'**Orchestre Symphonique de Gothembourg** compte maintenant 108 musiciens. L'un de ses premiers chefs fut Wilhelm Stenhammar (nommé chef principal en 1907), le grand compositeur suédois au début du XXe siècle. Il donna rapidement à l'orchestre un profil fortement nordique et il invita ses collègues Carl Nielsen et Jean Sibelius à diriger leurs propres œuvres. Stenhammar fut suivi entre autres des chefs principaux Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling et Neeme Järvi qui mena la formation à une renommée internationale: «L'un des orchestres les plus formidables du monde» écrivit par exemple *The Guardian* après un concert à Londres en 2004. L'Orchestre Symphonique de Gothembourg a fait des tournées

aux Etats-Unis et en Asie et s'est produit à d'importants festivals partout au monde. Il a été nommé Orchestre national de Suède en 1997 grâce à son rôle d'ambassadeur de la musique suédoise et à son haut niveau artistique.

Le Vénézuélien Gustavo Dudamel, l'un des chefs les plus talentueux de notre époque, fut nommé chef attitré en 2007 pour succéder à Mario Venzago. Ensemble, Dudamel et l'orchestre ont donné des concerts en France, Allemagne, Luxembourg, Espagne et Grande-Bretagne et se sont produits avec un succès retentissant aux Proms de la BBC et au Musikverein à Vienne. Christian Zacharias est principal chef invité de l'orchestre depuis 2002. Il se range dans la lignée des illustres invités d'hier parmi Wilhelm Furtwängler, Pierre Monteux et Herbert von Karajan. Aujourd'hui, l'Orchestre Symphonique de Gothembourg collabore régulièrement avec les chefs Kent Nagano, Gianandrea Noseda, Alexander Lazarev et Herbert Blomstedt.

Sur étiquette BIS, l'orchestre a joué toutes les symphonies de Sibelius, Stenhammar, Nielsen et Svendsen ainsi que des œuvres de Schnittke et Eduard Tubin entre autres – des enregistrements qui ont été remarqués et prisés sur la scène internationale.

Dima Slobodeniouk conjugue des racines natales russes avec des années d'études musicales en Finlande dont il est maintenant un résident. Fort des atouts musicaux de ces pays, Slobodeniouk est considéré aujourd'hui comme l'un des chefs d'orchestre les plus excitants de la jeune génération. Rappelé comme chef invité à l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Philharmonique de la Radio des Pays-Bas, l'Orchestre Symphonique de Birmingham, l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki et l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise, il fit ses débuts américains avec l'Orchestre Symphonique de Cincinnati en 2010 et il a des engagements avec le Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, l'Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Parmi les solistes avec lesquels

il travaille se trouvent Monica Groop, Håkan Hardenberger, Nikolai Lugansky, Alexei Ogrintchouk, Arabella Steinbacher et Yevgeny Sudbin. Apprécié partout pour ses collaborations avec des compositeurs contemporains, Slobodeniouk a créé et mis au programme plusieurs œuvres de Sebastian Fagerlund. Il donnera prochainement la création d'œuvres de Miriam Tally, Lotta Wennäkoski et Perttu Haapanen.

Né à Moscou, Slobodeniouk a étudié le violon à l'École Centrale de Musique avec Zinaïda Gilels et J. Chugajev. Élève au Conservatoire de Moscou et à celui de Jyväskylä (Keski-Suomen konservatorio), Dima Slobodeniouk a étudié la direction à l'Académie Sibelius en 1996 avec Atso Almila, Leif Segerstam et Jorma Panula. Il a aussi travaillé avec Ilya Musin et Esa-Pekka Salonen. Il a été chef principal de l'Orchestre Symphonique d'Oulu de 2005 à 2008.

ALSO BY SEBASTIAN FAGERLUND ON BIS

DÖBELN – AN OPERA IN TWO ACTS

with a libretto in Finnish and Swedish by Jusa Peltoniemi

WEST COAST KOKKOLA OPERA:

ANU KOMSI *soprano* · ANNIKA MYLLÄRI *soprano* · LASSE PENTTINEN *tenor*

SÖREN LILLKUNG *baritone* · ROBERT MCLLOUD *bass*

KOKKOLA OPERA FESTIVAL ORCHESTRA / SAKARI ORAMO

BIS-SACD-1780

10 *klassik-heute.de* · Classical Disc of the Year 2010 *YLE (the Finnish Broadcasting Company)*

'Time, once again, to hail yet another obscenely talented young musician from Finland. Sebastian Fagerlund... is writing music that is both forward-looking and audience friendly... This is an excellent introduction to the work of a promising new voice from Finland.' *MusicWeb International*

„Das Uraufführungs-Team in Kokkola leistet erstklassige Arbeit und schlägt den Hörer durch seinen Perfektionismus und seine gestalterische Intensität in Bann.“ *klassik-heute.de*

'Döbeln... is striking as an opera which it is possible to also enjoy in recorded form from start to finish, filled with admiration and with a smile on one's face.' *YLE (the Finnish Broadcasting Company)*

This recording has been produced with support from the
Foundation for the Promotion of Finnish Music LUSES

Additional support has been provided by Svenska Kulturfonden
(the Swedish Cultural Foundation in Finland)

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD). Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

- Recording: June 2008 (*Clarinet Concerto*) and June 2010 (*Isola, Partita*) at the Gothenburg Concert Hall, Sweden
Producer: Marion Schwebel
Sound engineer: Andreas Ruge
- Equipment: Neumann microphones; RME Micstasy microphone preamplifier and high resolution A/D converter (*Isola, Partita*); Stagetec Truematch microphone preamplifier and high resolution A/D converter (*Clarinet Concerto*); MADI optical cabling; Yamaha o2Rg6 digital mixer; Sequoia Workstation; Pyramix DSD Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones
- Post-production: Editing: Elisabeth Kemper
Mixing: Marion Schwebel
- Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Susanna Välimäki 2010
Translations: Andrew Barnett (English); Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Back cover photograph: © Maarit Kytöharju
Photograph of Christoffer Sundqvist: © Heikki Tuuli
Photograph of Dima Slobodeniouk: © Marco Borggreve
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40
info@bis.se www.bis.se

BIS-SACD-1707 © & © 2011, BIS Records AB, Åkersberga.

SEBASTIAN FAGELRUND

Front cover image: Tidal flats and channels near Sandy Cay, Long Island, Bahamas.
Based on a photograph from NASA's *JSC Digital Image Collection*.