

CHRISTIAN LINDBERG CONDUCTS JAN SANDSTRÖM
ICELAND SYMPHONY ORCHESTRA

SANDSTRÖM, JAN (b. 1954)

1	INDRI / CAVE CANEM (1988) (SMIC)	9'35
2	ÉRA (1979–80) (SMIC)	9'37
3	OCEAN CHILD, revised version (1999/2004) (SMIC)	14'30
	EN HERRGÅRDSSÄGEN (A MANOR SAGA)	27'03
	Suite for Orchestra (1987/2004) (Ed. Tarrad)	
4	I. Blomgrens. <i>Moderato</i>	5'43
5	II. Munkhyttan. <i>Presto</i>	2'14
6	III. Vinterstormen (The Winter Storm). <i>Larghetto</i>	7'14
7	IV. Getabocken (The He-Goat). <i>Andante</i>	3'04
8	V. Ingrid. <i>Andante con moto</i>	7'40

TT: 61'46

ICELAND SYMPHONY ORCHESTRA
CHRISTIAN LINDBERG *conductor*

Jan Sandström (b. 1954) is among the most frequently performed Swedish composers on the international scene today. His 'Motorbike Concerto' for trombone and orchestra is for instance one of the most played Swedish orchestral works of all times, with over 600 performances since its première in 1989. Sandström was born in the northernmost part of Sweden, but grew up in Stockholm. He studied at the universities of Stockholm and Luleå before completing his training at the Royal Academy of Music in Stockholm, studying with Gunnar Bucht, Brian Ferneyhough and Pär Lindgren. In 1982 he joined the staff at the newly established and expanding University School of Music in Piteå, where he was appointed professor of composition in 1989. In Sandström's music different compositional strands co-exist: Eastern philosophy, minimalism and the world of serialism were early influences, and for many years Sandström also worked in the field of spectral music.

Jan Sandström began his musical career as a chorister, and although he composes mainly for orchestra – with or without soloists – his work list includes a large number of vocal, operatic and choral works, including another widespread international success: *Det är en ros utsprungen* (*Es ist ein Ros entsprungen*) from 1990, one of his most devout works. In his choral music he aims to tap into an inner, gentle world. He is preoccupied with artless and widely held feelings, with ordinary people and, in his more theatrical pieces, such as the opera *Macbeth*² (1997–99) his aim is to 'let the entire outside world in on stage.' Sandström receives numerous commissions, and in 2006 he was given the prestigious task of composing a cantata for the 60th birthday of the King of Sweden. In 2002 he received the royal medal *Litteris et Artibus*, and the following year he was elected a member of the Swedish Royal Academy of Music.

Jan Sandström is perhaps best known for the large number of concertos he has composed, most notably those written for the trombonist Christian Lindberg. Their first collaboration in particular, resulting in the so-called 'Motorbike Concerto', has garnered considerable critical and popular acclaim. It is therefore fitting, given his intimate knowledge of Sandström's music, that Lindberg is at the helm as conductor for this recording spanning the composer's first two decades of orchestral music.

Written for his application to the Royal College of Music in Stockholm, *Éra* (1979–80) is Sandström's début as an orchestral composer, aged 25. Although *Éra* owes much in the style and orchestration to Ligeti's *Lontano*, there is a clear sense of purpose in the writing and a flare for orchestration. One can already hear glimpses of the Sandström 'sound' so typical of his later orchestral works. The work was originally entitled *Genom Solen, Genom Havet* (*Through the Sun, Through the Ocean*), but the composer changed the title to *Éra*, the oldest word for 'earth' that he could find (from ancient Greek). His working title points at the Icarus myth which inspired the composition, but it was also influenced by the memory of childhood nightmares:

'Everything [the music] begins calmly and beautifully, but after a while it evolves into a much more intense sound, and by the end you are engulfed by the sound, like being emotionally overwhelmed in a dream.'

Éra was premièred by the Iceland Symphony Orchestra at the Young Nordic Music Festival (UNM) in Reykjavík in 1982.

Over the next few years the composer had continued success with several orchestral works at UNM and its parent Nordic Music Days, most notably with *Formant Mirrors* for soprano and orchestra in Oslo in 1983. By the mid-1980s Sandström had established himself as a composer in Scandinavia and seemed to have found his preferred medium, the orchestra. His early orchestral works display his then fascination with so-called spectral music and are very much still in the shadow of modernism. After his *Acintyas* (1986) for string orchestra, the now 32-year-old composer was about to venture in new directions, spurred on by his next work.

En herrgårdssägen is a novel (publ. 1899) by the first female recipient of the Nobel Prize in Literature, the Swedish author Selma Lagerlöf (1858–1940). Sandström was commissioned by Swedish Television to create music for the Swedish Radio Symphony Orchestra for a ballet adaptation by the Royal Swedish Ballet choreographed specifically for a television première in 1989. Sandström was approached in 1987 to write a 'romantic ballet' and as he told Göran Bergendal in an interview in 2001, he saw it as a 'chance to try new avenues', and that:

'It was also attractive, something that was forbidden [programme music]. What is programme music, music that describes something, why did it become forbidden, why did we stop with it? There sits a landscape just waiting to be discovered.'

It is appropriate that this composition forms a large portion of this CD as it is an important transitional work for Sandström; it marks a shift in attitude from his early work and foreshadows his mature period beginning with the 'Motorbike Concerto'. Embracing the idea of programme music proved liberating for the composer and provided a catharsis to break free from the intellectual élitism of the modernist movement. Whereas previously his music had been presented mostly at exclusive music festivals fraternized mainly by the cultural élite, here was an opportunity to address a wider audience through the medium of television, a probable influence while composing the work. *En herrgårdssägen* is more rhythmically playful than Sandström's earlier orchestral music and employs a wide musical palette as he renders a very personal vision of the story of Gunnar Hede and Ingrid. His embracing of traditional forms is reflected in the use of Italian tempo markings (as opposed to exact metronome markings favoured by the modernists), as well as Sandström's inclusion of the Weber waltz in its full romantic fervour. His deconstruction and fragmentation of this waltz, in support of the drama, is particularly ingenious. He would further employ this technique of decomposing a well-known tune with extraordinary results in the overture to his opera *Macbeth*² in 1999. The concert suite of *En herrgårdssägen* was devised by the composer in 2004.

Sandström wrote *Indri* while living on the Italian island of Capri in 1988 and stated that while composing it he 'understood that I can take in the whole world in my music, all things, all the music I love'. An indri is a large, short-tailed Madagascan lemur: the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, who commissioned the work, required a title for its season programme and so the composer decided upon *Indri* before he actually began working on the composition. The subtitle of the work, *Cave canem*, Latin for 'Beware of the Dog', was taken from a mosaic of a chained dog with this caption located at the entrance to the Villa San Michele where the composer was staying. The original programme notes state that the music is analogous to a 'pack of wild dogs with no other thought than to go where their noses lead them' and, reflecting this, *Indri* is very free in

its formal structure. There is a marked emphasis on rhythmic vitality and repetition to propel the piece forward. The high woodwind theme (first presented at 45 seconds, almost oriental in sound) and the punctuating loud brassy figure that interrupts it both return throughout the work, providing a sense of continuity. One could imagine that this brass figure represents a barking hound defending its ground. Most striking is the writing in the slow processional music which blooms in the middle of the piece, a harmonic island of aching beauty, which is then dramatically pulled back towards a reiteration of the opening section. Sandström has never shied away from obvious musical borrowing, particularly from his own work, and a very similar sounding slow 'distant procession' music would be employed to remarkable dramatic effect in the third movement of his groundbreaking *Concerto for Trombone and Orchestra* (the 'Motorbike Concerto') of 1989.

Jan Sandström was a featured composer, along with his contemporaries Anders Hillborg and Pär Lindgren, at the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra's Composers Festival in 1999, with *Ocean Child* being commissioned for the event (the work was revised slightly in 2004). Aged 45, Sandström was now firmly established as one of the leading Scandinavian composers of his generation and *Ocean Child* is very much a work by a mature composer who feels artistically secure and is no longer concerned with what the musical establishment thinks of his music, but rather is only limited by his own very fertile imagination. As he said in a Swedish TV documentary from 2000:

'I think that in one way I am trying to recreate my childhood dreams about music, but I didn't have the tools at that time.'

Ocean Child was inspired by a snorkelling trip the composer took with his daughter in Thailand, and Sandström says the piece is 'a tribute to life, to curiosity and childish naïvety' and can be viewed as an attempt to recapture those childhood musical dreams. More than ten years separate *Ocean Child* from *Indri*, and a perceptual shift in Sandström's compositional style can be discerned. *Indri* is from the composer's emerging period, characterised by a fascination with spectral music techniques, which reached its zenith with the 'Motorbike Concerto'. Beginning in the mid 1990s, most notably with his *First Piano Concerto* and *Wahlberg Variations*, the modernist edge that so characterised

his earlier orchestral writing is softened by Sandström's desire to include 'the whole world' in his music by incorporating influences from an array of genres, classical and otherwise. This is most prevalent in his opera *Macbeth*², completed just prior to *Ocean Child*, which weaves an incredible tapestry of diverse musical landscapes. The clarinet melody that begins and ends *Ocean Child* has been described as 'a simple, pure, childish (in the most positive sense) melody with a distinctive spoken language and timbre' by the composer. This clarinet theme is the signature of the work and symbolic of Sandström's orchestral music in general: music that is deceptively simple, seemingly naïve at times, yet which draws the audience in, inviting them to join the composer on a musical adventure.

The French composer Tristan Murail, writing about the responsibility of the composer in his article *After-thoughts* (2000), stated:

'It [music] should always provide interesting and even *new* (daring though the word seems to us today) propositions, while remaining perceptible so that it can be received by the listener. This must be true even when the composer is looking for extreme novelty or complexity: somewhere there must exist a common ground where the composer and his audience can share an angle of approach.'

Jan Sandström's passion to seek out new artistic challenges, while successfully forging such a common ground between himself and his audience, is the key to his continued artistic and popular success.

© Jim O'Leary 2010

Hearing *Éra* changed my life completely: it opened up the world of Jan Sandström's divine music to me, and led to a lifelong friendship. I have seen each piece on this recording grow, and feel incredibly fortunate to be part of presenting these masterpieces on disc.

Christian Lindberg

EN HERRGÅRDSSÄGEN (A MANOR SAGA)

SYNOPSIS PROVIDED BY THE COMPOSER

I. Blomgrens

The ballet starts as Gunnar Hede hears a violin being played outside his student room in Uppsala. As he looks out he sees the 13-year-old Ingrid who is assisting her grandfather, a blind violinist belonging to a group of street entertainers, the Blomgrens. Hede borrows the violin, and tries to remember the waltz from the first act of the opera *Der Freischütz* by Carl Maria von Weber. The waltz leads directly into the second movement.

II. Munkhyttan

A ball at Hede's manor house estate of Munkhyttan in Dalarna. The waltz is slowly being dismantled, as is Hede's home, as creditors enter and remove furniture and paintings.

III. Vinterstormen (The Winter Storm)

Hede becomes a pedlar like his grandfather in order to prevent Munkhyttan from going bankrupt. He decides to drive a large herd of goats from the north through the great forest to sell at a profit in the south. A winter storm kills the entire herd and Hede almost goes mad.

IV. Getabocken (The He-goat)

Hede is wandering round the countryside like a tramp peddling his wares, with people calling him the He-goat. Ingrid's grandfather dies, and she is adopted by a vicar and his family. At the age of 19 she becomes very ill and falls into a coma. Believed to be dead, she is about to be buried as Hede happens upon the cemetery. Sitting down by Ingrid's still open grave, he takes out his violin.

V. Ingrid

Without success, Hede tries to remember the Weber waltz, but in the attempt he rediscovers his lost creativity. His music rouses Ingrid from her coma.

Giving its first concert in 1950, the **Iceland Symphony Orchestra** was one of several cultural enterprises embarked upon in the wake of Iceland's independence from Denmark. As the country's national orchestra it is funded in large part by the Icelandic government and the city of Reykjavík. The orchestra gives some 60 concerts annually, and has shared the stage with many of the world's most renowned musicians, including Claudio Arrau, Mstislav Rostropovich, Daniel Barenboim, Anne-Sophie Mutter, Hilary Hahn, Radu Lupu and Evelyn Glennie.

The post of chief conductor has been held by many important figures who have greatly influenced the orchestra's development: Olav Kielland and Karsten Andersen from Norway, Bohdan Wodiczko (Poland), Jean-Pierre Jacquillat (France), Petri Sakari and Osmo Vänskä (Finland), Rico Saccani (USA) and Rumon Gamba (UK). Vladimir Ashkenazy has conducted the orchestra regularly since the early 1970s and currently holds the position of conductor laureate. Principal guest conductor of the Iceland Symphony Orchestra is the legendary Russian conductor Gennady Rozhdestvensky.

The Iceland Symphony Orchestra has recorded extensively, including a highly acclaimed series of the music of Jón Leifs and three discs with orchestral works by Nikos Skalkottas for BIS. The orchestra was nominated for a Grammy Award in 2008 for Best Orchestral Performance, and its CDs have been featured as Editor's Choice selections in *Gramophone* magazine. The orchestra has toured widely in Europe and the United States. Conducted by Osmo Vänskä, its 1996 Carnegie Hall début was described as 'sensational... one of the finest Sibelius performances I have encountered' by the reviewer Alex Ross in the *New York Times*.

In an astonishingly short time and alongside his activities as soloist and composer, **Christian Lindberg** has already conducted orchestras such as the Rotterdam Philharmonic Orchestra, Giuseppe Verdi Symphony Orchestra of Milan, Swedish Radio Symphony Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Royal Flemish Philharmonic, Taipei Symphony Orchestra, Poznań Philharmonic Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Basque National Orchestra, RTÉ National Symphony Orchestra (Ireland) and the Helsinki Philharmonic Orchestra.

In the 2010–11 season Christian Lindberg took up his new position as principal conductor and artistic advisor of the newly established Arctic Philharmonic Orchestra, an orchestra with strong support from the Norwegian government. With the orchestra and its affiliated opera company, Lindberg recently made his operatic début, conducting *Carmen*. In November 2010 Lindberg and the Arctic PO performed Tchaikovsky in the new Concert Hall of St Petersburg's Mariinsky Theatre, at the invitation of Valery Gergiev. The season also saw an extensive tour to China, with further plans for a Japanese tour. Future guest conducting engagements include the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Shanghai Opera Orchestra, Nürnberger Symphoniker, Simón Bolívar Symphony Orchestra and the Tenerife Symphony Orchestra.

Christian Lindberg's recordings conducting the Nordic Chamber Orchestra and the Swedish Wind Ensemble have received outstanding reviews and international distinctions. Future recording plans with BIS include the completion of the label's series of the symphonies by Allan Pettersson with the Norrköping Symphony Orchestra, as well as projects with the Arctic Philharmonic Orchestra.

Jan Sandström är en av de internationellt mest framförda svenska kompositörer av idag. Hans "Motorcykelkonsert" för trombone och orkester är till exempel ett av de svenska orkesterverk som har spelats flest gånger, med över 600 framföranden sedan uruppförandet 1989. Sandström föddes 1954 i Vilhelmina, men växte upp i Stockholm. Han studerade vid Stockholms universitet och vid högskolan i Luleå, och avslutade sin utbildning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med lärare som Gunnar Bucht, Brian Ferneyhough och Pär Lindgren. 1982 började han undervisa vid den nyetablerade Musikhögskolan i Piteå, och utsågs 1989 till professor i komposition. I Sandströms musik samsas intryck från många olika håll: tidiga influenser kom från österländsk filosofi, minimalism och seriell musik, och han arbetade även under många år inom spektralmusikens område.

Jan Sandström inledde sin musikaliska verksamhet som körsångare, och även om han främst komponerar för orkester – med eller utan solister – återfinns en rad vokala verk i hans verklista, såsom till exempel ett annat av hans mest spridda stycken, *Det är en ros utsprungen* för två blandade körer. Han har kommit att bli en eftersökt beställningssättare och fick 2006 det ärofyllda uppdraget att komponera en kantat till Carl XVI Gustafs 60-årsdag. 2002 tilldelades Sandström den kungliga medaljen Litteris et Artibus och året därefter invaldes han som ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.

Internationellt är **Jan Sandström** kanske bäst känd för de många konserter han har komponerat, i synnerhet de skrivna för trombonisten Christian Lindberg. Deras första samarbete, som resulterade i den så kallade "Motorcykelkonserten", har väckt särskild uppskattning hos både kritiker och publik. Det är därför passande att det är just Lindberg, med sin ingående förtrogenhet med Sandströms musik, som dirigerar denna inspelning med verk från tonsättarens första två årtionden som kompositör för orkester.

Éra (1979–80) skrevs som ett inträdesprov till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och utgör Sandströms debut som orkesterkompositör. Även om verket står i skuld till György Ligetis *Lontano* vad gäller stil och orkestrering, uppvisar det också en tydlig målmedvetenhet och fallenhet för instrumentering – man hör redan stråk av det typiskt sandströmska soundet från hans senare orkesterverk. Stycket hade ursprungligen titeln

Genom Solen, Genom Havet, men kompositören ersatte senare denna med det forn-grekiska *éra*, det tidigaste ord för "jord" han kunde hitta. Arbetstiteln anspelar på myten om Ikaros, som var en inspirationskälla, men verket bottnar även i minnet av barndomens mardrömmar:

"Allt börjar lugnt och fint, vackert, men efter tag genomgår processen starkare ljud, och till slut sköljer drömmen över det man orkar med."

Éra uruppfördes av Islands Symfoniorkester under UNM-festivalen (Ung Nordisk Musik) i Reykjavik 1982.

Under de följande åren hade Sandström fortsatta framgångar med framföranden av ett antal orkesterverk vid UNM och Nordiska Musikdagar, till exempel med verket *Formant Mirrors* för sopran och orkester i Oslo 1983. Vid mitten av 1980-talet var han etablerad i hela Norden och tycktes ha hittat sitt favoritmedium, orkestern. Hans tidiga orkesterverk speglar hans dåvarande fascination för den så kallade spektralmusiken, och befinner sig ännu i högsta grad inom modernismens hank och stör. Men efter *Acintyas* för stråkorkester, från 1986, var den 32-årige tonsättaren redo att ge sig av i en ny riktning, sporrade av det verk som följde.

Det var 1987 som Sandström fick i uppdrag av Sveriges Television att skriva musiken till en "romantisk balett". Baletten, en koreografisk bearbetning speciellt för television av Selma Lagerlöfs roman *En herrgårdssägen*, skulle framföras 1989 av Kungliga Baletten och Sveriges Radios Symfoniorkester. Som han 2001 berättade för Göran Bergendal i en intervju såg Sandström uppdraget som en möjlighet "att prova nya vägar":

"Det är också lockande när något är förbjudet. Vad är programmusik, musik som beskriver saker, varför blev det förbjudet, varför slutade man med det? Då ligger det där landskapet och väntar på att upptäckas."

Att *En herrgårdssägen* upptar en så pass stor del av denna CD är passande: det är ett viktigt övergångsverk i Sandströms produktion som markerar en förändring i inriktning jämfört med hans tidigare verk och ger antydningar om den mogna period som tar sin början i och med hans "Motorcykelkonsert". Hans bejakande av programmusiken visade sig vara förlösande och gav honom impulsen att bryta sig loss från den intellektuella

elitismen hos en mer modernistiska falang. Medan hans musik tidigare främst hade framförts på smala festivaler som favoriserats av kultureliten, fick han nu möjlighet att nå en vidare publik genom TV-mediet, en omständighet som troligen inverkade på kompositionsarbetet. *En herrgårdssägen* äger en större rytmisk lekfullhet än tidigare verk, och i sin mycket personliga skildring av berättelsen om Gunnar Hede och Ingrid använder sig Sandström använder sig av en omfattande musikalisk palett. Hans bejakande av traditionella former avspeglar sig i användandet av tempoangivelser på italienska (i motsats till de exakta metronom-tal som den modernistiska skolan ofta har föredragit), liksom i hans bruk av en vals från Carl Maria von Webers *Friskyttan* i all dess romantiska lidelsefullhet. Hans sätt att dekonstruera och fragmentera denna vals för att höja den dramatiska temperaturen är särskilt skickligt – tekniken att, med spektakulär verkan, nedmontera en välkänd melodi skulle han 1999 återvända till i Ouvertyren till operan *Macbeth*². Konsertsviten med musiken från *En herrgårdssägen* gjorde Sandström 2004.

Indri skrevs under en vistelse på ön Capri 1988, och tonsättaren har sagt att han under komponerandet "förstod att jag kan ta in hela världen i min musik, alla saker, all den musik som jag älskar." En indri är en stor, kortsvansad lemur hemmahörande på Madagaskar: titeln hade Sandström valt i förväg eftersom Kungliga Filharmonikerna som hade beställt verket, behövde en titel att ange i sitt säsongsprogram. Verkets undertitel *Cave canem* är latin för "Varning för hunden" och hämtades från en mosaik av en kedjad hund med denna text, placerad vid ingången till Villa San Michele där Sandström bodde. Ur konsertprogrammet från uruppförandet kan citeras: "Det eventuella utommusikaliska drag verket presenterar kan beskrivas som ett gäng herrelösa hundar som släppts lösa och inte har något annat i huvudet än att springa dit nosen pekar." *Indri* är också mycket fritt i sin uppbyggnad. Det finns en tydlig element av rytmisk vitalitet och upprepningar för att driva musiken framåt. Det höga, nästan orientaliskt klingande temat i träblåset – som uppträder ca 45 sekunder in i stycket – och mässingsinstrumentens kraftfulla, stötvisa figur som avbryter det, återkommer båda två under hela verket och skapar en känsla av kontinuitet. I mässingsmotivet skulle man för övrigt kunna tro sig höra en vakthunds skall. Mest anslående är ändå den långsamt skridande musik som blommar ut i mitten av stycket, en harmonisk ö av bultande skönhet, som på ett dramatiskt sätt rycks undan när

öppningssektionen återvänder. Sandström har aldrig skygga för uppenbara musikaliska lån, särskilt inte ur egna verk, och en mycket liknande, långsam och fjärran "processionsmusik" skulle året efter komma till användning på ett slående dramatiskt sätt i den tredje satsen av hans banbrytande *Konsert för trombon och orkester*.

Sandström var tillsammans med de jämnåriga Anders Hillborg och Pär Lindgren föremål för 1999 års upplaga av Kungliga Filharmonikernas Tonsättarfestival. För ändamålet hade Sandström fått en beställning på verket *Ocean Child* – verket omarbetades något 2004. Vid 45 års ålder var Sandström nu etablerad som en av Nordens ledande kompositörer i sin generation, och *Ocean Child* är i högsta grad ett verk av en mogen tonsättare som känner sig trygg i sin konstnärliga inriktning och som inte längre är upptagen av vad det musikaliska etablissemangen anser om resultatet, utan vars gränser istället sätts av den egna – i Sandströms fall mycket fruktsamma – fantasin. Ungefär vid denna tid sa Sandström själv i en tv-dokumentär att hans strävan var att återskapa sin barndoms drömmar om musik, och att han nu förfogade över redskapen som han då hade saknat.

Ocean Child var inspirerad av en snorkeltur i Thailand som Sandström hade gjort med sin dotter, och kompositören har beskrivit stycket som en hyllning till livet, till nyfikenheten och till det naiva. Mer än tio år skiljer *Ocean Child* åt från *Indri*, och en tydlig skillnad kan spåras i Sandströms sätt att komponera. *Indri* är från en period av utveckling, som nådde sin höjdpunkt i "Motorcykelkonserten". Med början i mitten av 1990-talet, och mest tydligt i hans *Pianokonsert nr 1* och *Wahlbergvariationerna*, har den modernistiska skärpa som var så karaktäristisk för hans tidigare orkesterverk slipats ned av Sandströms ambition att "ta in hela världen" i sin musik genom att införliva influenser från en mängd genrer, både klassiska och andra. Detta är som tydligast i hans opera *Macbeth*², fullbordad strax före *Ocean Child*, som väver samman en fantastisk gobeläng av olika musikaliska landskap. Klarinettmelodin som inleder och avslutar *Ocean Child* har Sandström beskrivit som "enkel, ren och barnslig (i ordets bästa bemärkelse), med en tydligt talspråklig klang." Detta tema är verkets signatur, och är betecknande för Sandströms orkestermusik i en vidare bemärkelse: musik som är bedrägligt enkel och ibland förefaller naiv, men som drar med sig åhörarna, och bjuder in dem till att göra kompositören sällskap på ett musikäventyr.

I sin artikel *After-thoughts* ("Eftertankar") från 2000 har den franska kompositören Tristan Murail skrivit följande angående tonsättarens ansvar:

"Den [musiken] bör alltid erbjuda intressanta, och till och med *nya* (om än detta ord i våra dagar kan förefalla övermodigt) uppslag, samtidigt som den måste vara möjlig att uppfatta, för att på så sätt kunna tas emot av lyssnaren. Detta är fortfarande giltigt även i de fall då tonsättaren strävar efter att vara extremt nyskapande eller komplex: någonstans måste det finnas en gemensam mark där tonsättaren och hans publik kan dela infallsvinkel."

Jan Sandströms passion för att söka upp nya konstnärliga utmaningar, samtidigt som han skickligt bereder en sådan gemensam mark för sig och sin publik, är nyckeln till hans varaktiga konstnärliga och publika framgång.

© Jim O'Leary 2010

EN HERRGÅRDSSÄGEN · TONSÄTTARENS SYNOPSIS

I. Blomgrens

Baletten börjar med att Gunnar Hede hör ljudet av en fiol utanför sitt studentrum i Uppsala. Där ute ser han den trettonåriga Ingrid som hjälper sin morfar, en blind violinist som tillhör ett sällskap med gatuartister, Blomgrens. Hede lånar fiolen, och försöker komma ihåg valsen från första akten av *Friskyttan* av C.M. von Weber. Valsmelodin leder direkt in i svitens andra sats.

II. Munkhyttan

Det är bal på Hedes herrgård Munkhyttan i Dalarna. Valsen plockas gradvis ned i sina beståndsdelar, precis som Hedes hem, där kreditorerna kommer in och hämtar med sig möbler och målningar.

III. Vinterstormen

För att rädda Munkhyttan undan fordringsägarna blir Hede gårdsfarihandlare, precis som hans farfar före honom. Han beslutar sig för att driva en flock getter genom tiomilaskogen för att sälja dem på marknad i Värmland med god förtjänst. En vinterstorm dödar hela flocken och Hede är nära att förlora förståndet.

IV. Getabocken

Hede vandrar runt mellan gårdarna och säljer sina varor, medan folk skrattar åt honom och kallar honom "Getabocken". Under tiden har Ingrids morfar dött och hon har tagits om hand av en prästfamilj. Vid nitton års ålder blir hon sjuk, och faller i koma. Då hon tros vara död ordnas det med begravning. Medan Ingrids kista ligger i den fortfarande öppna graven kommer Hede till kyrkogården. Han sätter sig vid graven och tar fram sin fiol.

V. Ingrid

Hede försöker utan framgång erinra sig Webers vals, men medan han anstränger sig vaknar hans slocknade kreativitet. Musiken väcker upp Ingrid ur hennes koma.

Islands Symfoniorkester är en av flera kulturinstitutioner som sjösattes efter att landets unionsavtal med Danmark upplöstes, och gav sin första konsert 1950. Såsom nationalorkester får den stöd från isländska staten och från Reykjavik. Orkestern ger ett sextiotal konserter om året och har gästats av många av världens mest framstående musiker, såsom Claudio Arrau, Mstislav Rostropovitj, Daniel Barenboim, Anne-Sophie Mutter, Hilary Hahn, Radu Lupu och Evelyn Glennie.

Posten som chefsdirigent har innehafts av ett antal framstående dirigenter med stort inflytande på orkesterns utveckling: Olav Kielland och Karsten Andersen från Norge, Bohdan Wodiczko (Polen), Jean-Pierre Jacquillat (Frankrike), Petri Sakari och Osmo Vänskä (Finland), Rico Saccani (USA) och Rumon Gamba (Storbritannien). Vladimir Ashkenazy har varit en regelbunden gäst sedan början av 1970-talet och är numera orkesterns hedersdirigent. Förste gästdirigent är den legendariske ryska dirigenten Gennadij Rozjdestvenskij.

Islands Symfoniorkester har medverkat på en rad inspelningar, såsom en lovordad serie med musik av landsmannen Jón Leifs och tre skivor med orkesterverk av Nikos Skalkottas, samtliga utgivna på BIS. 2008 nominerades orkestern till en Grammy Award för bästa orkesterinspelning, och dess skivor har även fått utmärkelser såsom Editor's

Choice i den engelska musiktidskriften *Gramophone*. Orkestern har gjort omfattande turnéer i Europa och i USA. Debuten i Carnegie Hall 1996, under dirigenten Osmo Vänskä, beskrevs av musikkritikern Alex Ross i *New York Times* som "en sensation ... ett av de bästa Sibelius-framföranden jag har varit med om."

På mycket kort tid, och vid sidan av sin verksamhet som solist och kompositör, har **Christian Lindberg** hunnit dirigera en rad orkestrar, inklusive Rotterdams Filharmoniska Orkester, Giuseppe Verdi-orkestern i Milano, Sveriges Radios Symfoniorkester, Gürzenich-orkestern i Köln, Royal Flemish Philharmonic, Taipei Symphony Orchestra, Poznań Philharmonic Orchestra, Danska Radions Symfoniorkester, Basque National Orchestra, Irlandska Radions Symfoniorkester och Helsingfors Stadsorkester.

Med start säsongen 2010–2011 innehar Christian Lindberg posten som chefsdirigent och konstnärlig rådgivare för den nybildade Nordnorska Symfoniorkestern i Bodö, NOSO. Orkestern, som har starkt stöd från norska staten, är även knuten till ett operasällskap, med vilket Lindberg nyligen debuterade som operadirigent, med en uppsättning av *Carmen*. På inbjudan av Valerij Gergijev framförde NOSO och Lindberg i november 2010 verk av bland andra Tjajkovskij i Mariinskiteaterns nya konsertsal i Sankt Petersburg, och under säsongen gjordes även en omfattande turné i Kina. Kommande engagemang som gästdirigent inkluderar konserter med Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Kungliga Filharmonikerna, Shanghai Opera Orchestra, Nürnberger Symphoniker, Simón Bolívar Symphony Orchestra och Teneriffas Symfoniorkester.

Christian Lindbergs inspelningar med Nordiska Kammarorkestern och Stockholms Läns Blåsarsymfoniker har mötts av strålande recensioner och internationella utmärkelser. Bland kommande inspelningsplaner med BIS ingår kompletteringen av serien med Allan Petterssons symfonier tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester, samt projekt tillsammans med Nordnorska Symfoniorkestern.

Jan Sandström (geb. 1954) gehört zu den international meistaufgeführten schwedischen Komponisten unserer Zeit. Sein „Motorbike Concerto“ für Posaune und Orchester beispielsweise ist mit über 600 Aufführungen seit der Uraufführung im Jahr 1989 eines der meistgespielten schwedischen Orchesterwerke überhaupt. Sandström wurde im nördlichsten Teil Schwedens geboren, wuchs aber in Stockholm auf. Er studierte an den Universitäten von Stockholm und Luleå, bevor er seine Ausbildung an der Königlichen Musikakademie in Stockholm bei Gunnar Bucht, Brian Ferneyhough und Pär Lindgren abschloss. 1982 stieß er zum Lehrkörper der neuen, expandierenden Musikhochschule in Piteå, wo er 1989 zum Professor für Komposition ernannt wurde. In Sandströms Musik existieren verschiedene kompositorische Stränge nebeneinander: Früh schon war er von östlicher Philosophie, Minimalismus und serieller Musik beeinflusst; etliche Jahre beschäftigte sich Sandström zudem mit spektraler Musik.

Jan Sandström begann seinen musikalischen Werdegang als Chorsänger, und obschon er hauptsächlich für Orchester (mit oder ohne Solisten) komponiert, enthält sein Werkverzeichnis eine große Zahl von Liedern, Opern- und Chorkompositionen. Auch *Det är en ros utsprung* (*Es ist ein Ros entsprungen*) aus dem Jahr 1990, eines seiner andächtigsten Werke, wurde ein internationaler Erfolg. In seiner Chormusik geht es ihm um den Brückenschlag zu einer inneren, sanften Welt. Er beschäftigt sich mit einfachen, weit verbreiteten Gefühlen und mit gewöhnlichen Menschen; in seinen szenischen Werken, wie der Oper *Macbeth*² (1997–99), geht es ihm darum, die „ganze Welt da draußen auf die Bühne zu holen“. Sandström erhält zahlreiche Kompositionsaufträge; 2006 wurde ihm die ehrenvolle Aufgabe zuteil, eine Kantate zum 60. Geburtstag des Königs von Schweden zu komponieren. 2002 erhielt er die Litteris et Artibus-Medaille des Königs, im Jahr darauf wurde er zum Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie gewählt.

Jan Sandström dürfte vor allem aufgrund der großen Zahl seiner Konzerte bekannt sein – und namentlich jener, die er für den Posaunisten Christian Lindberg komponiert hat. Insbesondere ihre erste Zusammenarbeit, die im „Motorbike Concerto“ resultierte, hat von Kritik wie Publikum beträchtlichen Beifall erhalten. In Anbetracht seiner intimen Kenntnis von Sandströms Musik scheint es daher nur folgerichtig, dass

Lindberg der Dirigent der vorliegenden Einspielung ist, die die ersten beiden Dekaden der Sandströmschen Orchestertermusik umfasst.

Sandströms Debüt als Orchesterkomponist ist *Éra* (1979/80), das er im Alter von 25 Jahren für die Aufnahme an der Königlichen Musikhochschule Stockholm komponierte. Auch wenn *Éra* in Stil und Instrumentation deutlich Ligetis *Lontano* verpflichtet ist, zeigt die Schreibweise eine klare Handschrift und ein Faible für Orchestrierung. Das Werk trug ursprünglich den Titel *Genom Solen, Genom Havet* (Durch die Sonne, durch den Ozean), doch der Komponist bevorzugte schließlich das altgriechische *Éra* – das älteste Wort für „Erde“, das er finden konnte. Sein Arbeitstitel verweist auf den Ikarus-Mythos, der die Komposition angeregt hat, doch flossen auch Erinnerungen an Alpträume aus Kindertagen ein:

„Alles beginnt ruhig und wunderschön, doch nach einer Weile wird daraus ein erheblich intensiverer Klang, der uns am Ende ganz umhüllt – als würde man in einem Traum emotional überwältigt.“

Éra wurde 1982 beim Young Nordic Music Festival (UNM) in Reykjavík vom Iceland Symphony Orchestra uraufgeführt.

In den Folgejahren konnte der Komponist mit etlichen Orchesterwerken beim UNM und seiner Mutterinstitution, den Nordic Music Days, weitere Erfolge feiern – vor allem 1983 in Oslo mit *Formant Mirrors* für Sopran und Orchester. Mitte der 1980er Jahre hatte sich Sandström in Skandinavien etabliert, und er schien sein bevorzugtes Medium – das Orchester – gefunden zu haben. Seine frühen Orchesterwerke bekunden, wie sehr ihn seinerzeit die sogenannte „spektrale Musik“ faszinierte, und sind insgesamt noch weitgehend der avancierten Moderne verpflichtet. Nach *Acintyas* für Streichorchester (1986) machte sich der 32-jährige, von seinem nächsten Werk angespornte Komponist auf, neue Richtungen einzuschlagen.

En herrgårdssägen (Eine Herrenhofsage) heißt ein 1899 veröffentlichter Roman der ersten Frau, die mit einem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde: Selma Lagerlöf (1858–1940). Vom Schwedischen Fernsehen erhielt Sandström den Auftrag, Musik für eine Ballettadaption durch das Königlich Schwedische Ballett zu komponieren, die eigens für eine Fernsehuraufführung 1989 entstehen sollte; ausführender Klangkörper war das

Schwedische Rundfunk-Symphonieorchester. 1987 hatte man sich mit der Bitte um eine „romantische Ballettmusik“ an Sandström gewandt; 2001 erklärte er Göran Bergendal in einem Interview, dass er dies als „Chance, neue Wege zu erkunden“, betrachtet habe.

„Außerdem war sie [die Programmmusik] reizvoll, etwas Verbotenes. Was ist Programmmusik, beschreibende Musik, warum wurde sie verboten, warum haben wir sie fallen lassen? Dort gibt es ein Gebiet, das darauf wartet, entdeckt zu werden.“

Es ist durchaus plausibel, dass diese Komposition einen Großteil der vorliegenden CD bildet, handelt es sich doch um ein wichtiges Übergangswerk für Sandström; gegenüber seinem Frühwerk markiert es einen Einstellungswandel, und es weist voraus auf seine Reifezeit, die mit dem „Motorbike Concerto“ beginnt. Die Auseinandersetzung mit der Idee der Programmmusik hatte eine befreiende, kathartische Wirkung auf den Komponisten, und sie half ihm, aus dem intellektuellen Elfenbeinturm der Neuen Musik auszubrechen. War seine Musik bis dahin zumeist bei exklusiven Festivals einer kulturellen Elite zugänglich, bot sich nun die Möglichkeit, mittels Fernsehen ein breiteres Publikum zu erreichen, was die Arbeit an dem Werk wohl beeinflusste. *En herrgårdssågen* ist rhythmisch verspielter als Sandströms frühere Orchesterwerke und nutzt eine umfangreiche musikalische Palette für eine sehr persönliche Sichtweise der Geschichte von Gunnar Hede und Ingrid. Seine Anlehnung an traditionelle Formen spiegelt sich in der Verwendung italienischer Tempobezeichnungen (im Unterschied zu den exakten Metronomangaben, die in der Neuen Musik favorisiert werden) wie auch die Integration von Webers Walzer in seiner ganzen romantischen Leidenschaft. Seine Dekonstruktion und Fragmentarisierung dieses Walzers ist von größtem Erfindungsreichtum. Diese Technik der Dekomposition einer bekannten Melodie sollte er mit außerordentlichem Ergebnis in der Ouvertüre zu seiner Oper *Macbeth*² (1999) erneut nutzen. Die Konzertsuite *En herrgårdssågen* wurde 2004 vom Komponisten zusammengestellt.

Indri entstand 1988, zu der Zeit, als Sandström auf der italienischen Insel Capri lebte; während des Komponierens sei ihm klar geworden, so der Komponist, „dass ich die ganze Welt in meine Musik aufnehmen kann, all die Dinge, all die Musik, die ich liebe“. Ein *Indri* ist ein großer, kurzschwanziger madegassischer Lemur; das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, das das Werk in Auftrag gab, benötigte einen Titel für sein Saison-

programm, und so entschied sich Sandström für *Indri*, noch bevor er mit der Komposition begonnen hatte. Der Untertitel – *Cave canem* (Warnung vor dem Hund) – ist die Inschrift auf einem Mosaik, das einen angeketteten Hund zeigt und am Eingang der Villa San Michele zu sehen ist, die der Komponist bewohnte. In den originalen Programmnotizen ist zu lesen, dass die Musik einer „Meute wilder Hunde“ entspreche, „die nichts anderes im Sinn haben, als dorthin zu laufen, wohin ihre Nasen sie führen“; dementsprechend ist *Indri* sehr frei in seiner formalen Anlage. Insbesondere mittels rhythmischer Vitalität und Repetitionen wird das Stück vorangetrieben. Das hohe Holzbläserthema (erstmal nach 45 Sekunden, von beinahe orientalischem Klang) und das interpunktierende laute Blechbläsermotiv kehren im Verlauf des Werkes wieder und sorgen so für ein Gefühl von Kontinuität. Leicht vorstellbar, dass diese Blechbläserfigur einen bellenden Hund repräsentiert, der sein Revier verteidigt. Höchst bemerkenswert ist die langsame Prozessionsmusik, die in der Mitte des Stücks aufklingt – eine harmonische Insel von schmerzlicher Schönheit, die dann auf dramatische Weise in die Wiederholung des Anfangsteils überführt wird. Sandström hat offenkundige musikalische Anleihen nie gescheut (insbesondere, wenn er sich eigener Werke bediente); im dritten Satz seines bahnbrechenden *Konzerts für Posaune und Orchester* (das „Motorbike Concerto“) aus dem Jahr 1989 begegnen wir einer sehr ähnlich klingenden, „fernen“ Prozessionsmusik von außerordentlicher Wirkung.

Neben Anders Hillborg und Pär Lindgren gehörte Jan Sandström zu den porträtierten Komponisten beim Royal Stockholm Philharmonic Orchestra's Composers Festival 1999, für das *Ocean Child* in Auftrag gegeben wurde (2004 wurde das Werk leicht überarbeitet). Mit 45 Jahren hatte sich Sandström als einer der führenden skandinavischen Komponisten seiner Generation etabliert, und *Ocean Child* zeigt ihn als einen reifen, selbstbewussten Komponisten, den es nicht mehr bekümmert, was der Musikbetrieb von seiner Musik denkt; Grenzen setzt ihm allenfalls seine eigene, ungemein fruchtbare Phantasie. „Ich glaube“, sagte er 2000 in einer schwedischen TV-Dokumentation, „dass ich in gewisser Weise versuche, meine Kindheitsträume von Musik nachzubilden – wozu mir damals die Mittel fehlten.“

Ocean Child wurde von einem Schnorcheltrip angeregt, den der Komponist mit seiner Tochter in Thailand unternahm; Sandström nennt das Stück „eine Hommage an das Leben,

an die Neugier und die kindliche Naivität“; es ist ein Versuch, diese Musikträume der Kindheit einzufangen. Über zehn Jahre trennen *Ocean Child* von *Indri*, und man kann einen Perspektivwechsel in Sandströms Kompositionsstil erkennen. *Indri* stammt aus seiner frühen Periode, die geprägt war von der Faszination durch Techniken der spektralen Musik und mit dem „Motorbike Concerto“ ihren Höhepunkt erreichte. Ab Mitte der 1990er Jahre – vor allem mit dem *Ersten Klavierkonzert* und den *Wahlberg-Variationen* – mildert Sandström die moderne Klangsprache, die seine früheren Orchesterwerke so prägte, um nun „die ganze Welt“ – unterschiedlichste Einflüsse mithin aus klassischer und nicht-klassischer Musik – in seine Kompositionen integrieren zu können. Dies kennzeichnet insbesondere seine kurz vor *Ocean Child* fertiggestellte Oper *Macbeth*², die ein unglaubliches Gewebe aus verschiedensten musikalischen Regionen webt. Die Klarinettenmelodie, die *Ocean Child* eröffnet und beschließt, wurde vom Komponisten als „eine einfache, reine und im besten Sinne kindliche Melodie mit einer klar artikulierten Sprache und Klangfarbe“ bezeichnet. Dieses Klarinetten Thema ist die Signatur des Werkes und steht symbolisch für Sandströms Orchestermusik überhaupt: Musik, die täuschend einfach, mitunter naiv erscheint, die aber das Publikum in ihren Bann zieht und es einlädt, den Komponisten auf einer musikalischer Abenteuerreise zu begleiten.

Der französische Komponist Tristan Murail schrieb in seinem Essay *After-thoughts* (*Nach-Gedanken*, 2000):

„Sie [Die Musik] sollte stets interessante, ja, neue (so kühn das Wort uns heute auch erscheinen mag) Aussagen treffen und dabei verständlich bleiben, um vom Hörer aufgenommen werden zu können. Dies gilt selbst dann, wenn es dem Komponisten um extrem Neues oder größte Komplexität geht: An irgendeiner Stelle muss es eine Gemeinsamkeit geben, aufgrund derer der Komponist und das Publikum denselben Ausgangspunkt teilen.“

Jan Sandströms Leidenschaft, neue künstlerische Herausforderungen in Angriff zu nehmen und dabei derlei Gemeinsamkeiten mit seinem Publikum zu teilen, ist, ist der Schlüssel zu seinem anhaltenden künstlerischen und öffentlichen Erfolg.

© Jim O'Leary 2010

EN HERRGÅRDSSÄGEN (EINE HERRENHOFSAGE)

SYNOPSIS DES KOMPONISTEN

I. Blomgrens

Das Ballett beginnt, als Gunnar Hede vor seinem Studentenzimmer in Uppsala eine Violine hört. Er schaut hinaus und erblickt die 13-jährige Ingrid, die ihrem Großvater hilft, einem blinden Geiger, der zu einer Gauklertruppe, den Blomgrens, gehört. Hede leiht sich die Violine und versucht, sich an den Walzer aus dem 1. Akt der Oper *Der Freischütz* von Carl Maria von Weber zu erinnern. Der Walzer leitet direkt zum zweiten Satz über.

II. Munkhyttan

Ein Ball in Hedes Herrenhaus Munkhyttan in Dalarna. Wie der Walzer, wird auch Hedes Haus Stück für Stück demontiert: Gläubiger treffen ein und nehmen Möbel und Gemälde mit.

III. Vinterstormen (Der Wintersturm)

Hede wird Hausierer wie sein Großvater, um Munkhyttan vor dem Bankrott zu bewahren. Er beschließt, eine große Ziegenherde aus dem Norden durch den Großen Wald in den Süden zu treiben, um sie mit Gewinn zu verkaufen. Ein Wintersturm tötet die ganze Herde; Hede ist dem Wahnsinn nahe.

IV. Getabocken (Der Ziegenbock)

Hede zieht als Hausierer übers Land und bietet seine Waren feil; die Leute nennen ihn den Ziegenbock. Ingrids Großvater stirbt, und sie wird von einem Vikar und seiner Familie adoptiert. Mit 19 Jahren erkrankt sie schwer und fällt ins Koma. Man hält sie für tot und begräbt sie; zufällig betritt Hede den Friedhof. Er setzt sich an Ingrids noch offenes Grab und nimmt seine Geige

V. Ingrid

Vergeblich versucht er, Webers Walzer zu spielen, findet dabei aber seine verloren geglaubte Schaffenskraft wieder. Seine Musik lässt Ingrid aus dem Koma erwachen.

Das **Iceland Symphony Orchestra**, das sein Gründungskonzert 1950 gab, war eines von mehreren kulturellen Projekten, die aus Anlass der Unabhängigkeit Islands von Dänemark begonnen wurden. Als Nationalorchester wird es weitgehend von der isländischen Regierung und der Stadt Reykjavík. Das Orchester gibt jährlich rund 60 Konzerte und hat mit vielen der international renommiertesten Künstler zusammengearbeitet, u.a. mit Claudio Arrau, Mstislaw Rostropowitsch, Daniel Barenboim, Anne-Sophie Mutter, Hilary Hahn, Radu Lupu und Evelyn Glennie.

Das Amt des Chefdirigenten hatten viele bedeutende Persönlichkeiten inne, und sie haben die Entwicklung des Orchesters nachhaltig beeinflusst: Olav Kielland und Karsten Andersen aus Norwegen, Bohdan Wodiczko (Polen), Jean-Pierre Jacquillat (Frankreich), Petri Sakari und Osmo Vänskä (Finnland), Rico Saccani (USA) und Rumon Gamba (Großbritannien). Vladimir Ashkenazy dirigiert das Orchester seit den 1970er Jahren regelmäßig und ist dessen Ehrendirigent. Erster Gastdirigent des Iceland Symphony Orchestra ist der legendäre russische Orchesterleiter Gennadi Roschdestwensky.

Das Iceland Symphony Orchestra hat zahlreiche CDs eingespielt, darunter eine hochgelobte Reihe mit Musik von Jón Leifs sowie drei CDs mit Orchesterwerken von Nikos Skalkottas für BIS. 2008 wurde das Orchester in der Kategorie Best Orchestral Performance für einen Grammy Award nominiert; seine CDs wurden als „Editor's Choice“ in der Zeitschrift *Gramophone* ausgewählt. Konzertreisen haben das Orchester durch Europa und die USA geführt. Über das von Osmo Vänskä geleitete Carnegie Hall-Debüt im Jahr 1996 schrieb der New York Times-Kritiker Alex Ross: „Sensationell . eine der besten Sibelius-Interpretationen, die ich erlebt habe“.

In erstaunlich kurzer Zeit und zusätzlich zu seinen Aktivitäten als Solist und Komponist hat **Christian Lindberg** bereits Orchester wie das Rotterdam Philharmonic Orchestra, das Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, das Schwedische Rundfunk-Symphonieorchester, das Gürzenich-Orchester Köln, die Königlich Flandrische Philharmonie, das Taipei Symphony Orchestra, die Philharmonie Posen, das Dänische Nationalorchester, das Baskische Nationalorchester, das RTÉ National Symphony Orchestra (Irland) und das Helsinki Philharmonic Orchestra geleitet.

In der Saison 2010–11 hat Christian Lindberg sein neues Amt als Chefdirigent und Künstlerischer Berater des neu gegründeten Arctic Philharmonic Orchestra angetreten – ein Orchester, das maßgeblich von der norwegischen Regierung unterstützt wird. Mit diesem Orchester und seinem angegliederten Opernensemble gab Lindberg unlängst sein Opernbedüt mit Bizets *Carmen*. Im November 2010 spielten Lindberg und das Arctic PO auf Einladung Valery Gergievs im neuen Konzertsaal des St. Petersburger Mariinski-Theaters u.a. Tschaikowsky. In dieser Saison fand außerdem eine ausgedehnte China-Konzertreise statt; darüber hinaus existieren Pläne für eine Japan-Tournee.

Künftige Gastdirigate führen ihn u.a. zum Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, zum Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, zum Shanghai Opera Orchestra, zu den Nürnberger Symphonikern, zum Simón Bolívar Symphony Orchestra und zum Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Die von Christian Lindberg geleiteten Aufnahmen mit dem Nordic Chamber Orchestra und dem Swedish Wind Ensemble haben hervorragende Kritiken und internationale Auszeichnungen erhalten. Zu seinen Plänen bei BIS gehören die Komplettierung der Gesamtaufnahme der Symphonien Allan Petterssons mit dem Norrköping Symphony Orchestra sowie Projekte mit dem Arctic Philharmonic Orchestra.

Jan Sandström (né en 1954) est aujourd'hui l'un des compositeurs suédois les plus fréquemment joués sur la scène internationale. Son «Motorbike Concerto» [Concerto de motocyclette] pour trombone et orchestre est la pièce pour orchestre la plus souvent jouée de tout le répertoire pour orchestre composé en Suède avec plus de six cents exécutions depuis sa création en 1989. Né à l'extrême nord de la Suède, Sandström a grandi à Stockholm. Il a étudié aux universités de Stockholm et de Luleå avant de poursuivre sa formation à l'Académie royale de musique de Stockholm auprès de Gunnar Bucht, Brian Ferneyhough et Pär Lindgren. En 1982, il s'est joint au personnel enseignant de l'École de Musique de l'Université de Piteå alors récemment fondée et en pleine expansion et il y devint professeur de composition en 1989. Divers courants stylistiques coexistent au sein de la musique de Sandström : philosophie orientale, minimalisme ainsi que sérialisme font partie de ses premières influences alors que pendant plusieurs années, Sandström a également été actif dans le domaine de la musique spectrale.

Jan Sandström a amorcé sa carrière musicale en tant que choriste et bien qu'il compose principalement pour orchestre, avec ou sans solistes, on retrouve au sein de sa production de nombreuses œuvres vocales, opératiques et chorales donc un autre grand succès international : *Det är en ros utsprung*en, sur le cantique de Noël allemand bien connu *Es ist ein Ros entsprungen*, composé en 1990 et l'une de ses compositions les plus ferventes. Pour sa musique chorale, il cherche à explorer un monde fait d'intériorité et de bonté. Il s'intéresse aux émotions extra-artistiques partagées par des gens ordinaires et, dans ses pièces plus théâtrales comme son opéra *Macbeth*² (1997–99), son but est de «mettre l'ensemble du monde extérieur sur scène». Sandström a reçu de nombreuses commandes et on lui confia, en 2006, la tâche prestigieuse de composer une cantate à l'occasion du soixantième anniversaire du Roi de Suède. En 2002, il a reçu la médaille royale Litteris et Artibus et, l'année suivante, il fut élu membre de l'Académie de musique royale de Suède.

Jan Sandström est peut-être d'abord connu pour le grand nombre de concertos qu'il a composés, notamment ceux à l'intention du tromboniste Christian Lindberg. Leur première collaboration en particulier, qui mena au « Motorbike Concerto », a été acclamée tant par la critique que par le public. Il est donc approprié que Lindberg, étant donné sa connaissance intime de la musique de Sandström, soit aux commandes en tant que chef de cet enregistrement qui couvre les vingt premières années de la production de musique pour orchestre du compositeur.

Composé pour son examen d'entrée au Collège royal de musique de Stockholm, *Éra* (1979–80) marque les débuts de Sandström à l'âge de vingt-cinq ans en tant que compositeur pour orchestre. Bien qu'*Éra* doive beaucoup au style et à l'orchestration de *Lontano* de Ligeti, on perçoit une véritable direction dans l'écriture ainsi qu'un flair pour l'orchestre. On peut déjà entendre des fragments du « son » Sandström si caractéristique de ses œuvres pour orchestre à venir. L'œuvre s'appelait à l'origine *Genom Solen, Genom Havet* [À travers le soleil, à travers les océans], mais le compositeur en changea le titre pour *Éra*, le mot le plus ancien pour « Terre » qu'il put trouver (du Grec ancien). Son titre de travail renvoie au mythe d'Icare qui est la source d'inspiration de l'œuvre en plus de souvenirs de cauchemars de son enfance :

« [La musique] commence calmement et bellement, mais elle évolue plus tard vers une sonorité plus intense, et vers la fin, vous vous retrouvez transporté par la sonorité, comme submergé émotionnellement par un rêve. »

Éra fut créé par l'Orchestre symphonique d'Islande dans le cadre du Festival de la nouvelle musique nordique (UNM) à Reykjavík en 1982.

Le succès du compositeur fut constant au cours des années suivantes avec plusieurs œuvres pour orchestre présentées dans le cadre de l'UNM et de son festival apparenté, les Journées de la musique nordique, notamment avec *Formant Mirrors* pour soprano et orchestre à Oslo en 1983. Au milieu des années 1980, Sandström s'était fait un nom en tant que compositeur scandinave et semblait avoir trouvé son médium de prédilection avec l'orchestre. Ses premières œuvres pour orchestre font preuve de sa prédilection pour la musique dite spectrale et sont encore en grande partie dans l'ombre du modernisme. Après *Acintyas* (1986) pour orchestre à cordes, le compositeur, alors âgé de trente-deux ans,

s'apprêtait à s'aventurer dans de nouvelles directions, stimulé par son œuvre en chantier.

En herrgårdssägen (le titre de la traduction française est *Le Violon du fou*) est un roman publié en 1899 de la première femme nobélisée en littérature, l'auteure suédoise Selma Lagerlöf (1858–1940). Sandström reçut une commande de la télévision suédoise pour une œuvre qui allait être jouée par l'Orchestre symphonique de la radio suédoise et qui serait un ballet adapté par les Ballets Royaux de Suède dans une chorégraphie spécifiquement conçue pour la création télévisuelle en 1989. Sandström fut approché en 1987 pour la composition d'un « ballet romantique » et, comme il le révéla à Göran Bergendal dans une interview en 2001, il y vit « une chance d'explorer de nouvelles avenues ». Il ajouta que

« c'était également attirant, quelque chose d'interdit [la musique à programme]. Qu'est-ce que la musique à programme, une musique qui décrit quelque chose, pourquoi l'a-t-on interdite, pourquoi avons-nous cessé d'en produire ? Il y a là un paysage qui n'attend que d'être découvert. »

Il est donc approprié que cette œuvre constitue une partie importante de cet enregistrement en raison de son important rôle de transition chez Sandström. Elle constitue un changement de cap dans son attitude par rapport à ses premières œuvres et annonce sa période de maturité qui commence avec le « Motorbike Concerto ». Le recours au concept de la musique à programme s'est avéré libérateur pour le compositeur et mena à une catharsis qui lui permit de se libérer de l'élitisme intellectuel du mouvement moderniste. Si sa musique avait jusqu'alors été principalement présentée dans des festivals musicaux exclusifs et fréquentés principalement par l'élite culturelle, il avait ici la possibilité de s'adresser à un public plus grand par le biais de la télévision, une influence probable lors de la composition de l'œuvre. *En herrgårdssägen* est plus enjoué rythmiquement que les œuvres pour orchestre composées jusque là par Sandström et a recours à une vaste palette musicale alors qu'il donne une vision très personnelle du récit de Gunner Hede et d'Ingrid. Son recours à des formes traditionnelles se reflète par l'emploi d'indication de tempo en italien (en opposition aux indications métronomiques précises favorisées par les modernistes), ainsi que par l'inclusion de la valse de Weber dans toute sa ferveur romantique. La déconstruction et la fragmentation de cette valse, qui soutient le drame, sont particulièrement ingénieuses. Il recourra plus tard à cette technique de décomposition d'une

pièce bien connue avec des résultats extraordinaires dans l'ouverture de son opéra *Macbeth*² en 1999. La suite de concert d'*En herrgårdssågen* a été conçue par le compositeur en 2004.

Sandström composa *Indri* alors qu'il vivait sur l'île italienne de Capri en 1988 et affirma que pendant qu'il composait, il « comprit que pour sa musique, il pouvait puiser dans tout le monde, toutes les choses, toute les musiques qu'il aime. » Un indri est un lémure de Madagascar de grande taille avec une queue courte : l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm, qui commanda l'œuvre, voulait un titre pour l'inclure dans son programme de la saison. Le compositeur choisit alors « Indri » avant même d'entamer la composition de l'œuvre. Le sous-titre de l'œuvre, *Cave canem* [attention au chien, en latin], provient d'une mosaïque représentant un chien attaché avec cette légende à l'entrée de la Villa San Michele où le compositeur résidait. Les notes de programme de la création mentionnent que la musique est semblable à une « meute de chiens fous qui n'ont d'autre intention que d'aller là où leur nez les mène » et, conformément, *Indri* présente une structure formelle très libre. L'importance est mise sur la vitalité rythmique et sur les répétitions pour propulser la pièce vers l'avant. Le thème dans le registre aigu exposé par les bois (exposé pour la première fois à 45 secondes et à l'allure quasi orientale) et le motif ponctuant qui l'interrompt, sonore, présenté par les cuivres, reviennent tout au long de l'œuvre et lui procurent ainsi un sens de continuité. On pourrait imaginer que ce motif des cuivres représente un chien qui aboie et qui protège son territoire. L'écriture de la musique de procession, lente, qui s'épanouit au milieu de la pièce est plus frappante : une île harmonique de beauté douloureuse, qui est ensuite dramatiquement soustraite pour faire place à une répétition de la section qui ouvrait l'œuvre. Sandström ne s'est jamais privé d'un emprunt musical évident, en particulier issu de sa propre production, et une telle « procession au loin », lente, sera utilisée avec un effet dramatique remarquable dans le troisième mouvement de son *Concerto pour trombone et orchestre* [« Motorbike Concerto »] révolutionnaire en 1989.

La musique de Jan Sandström ainsi que celle de ses contemporains Anders Hillborg et Pär Lindgren ont été célébrées dans le cadre du Festival des compositeurs de l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm en 1999 alors qu'*Ocean Child* a été commandée pour

l'occasion (l'œuvre sera légèrement révisée en 2004). Alors âgé de quarante-cinq ans, Sandström faisait désormais partie des compositeurs suédois les plus importants de sa génération et *Ocean Child* est une œuvre d'un compositeur arrivé à maturité, sûr de lui au point de vue artistique et qui ne se préoccupe plus de ce que l'establishment musical pense de lui. Au contraire, l'œuvre n'est limitée que par sa propre imagination fertile. Dans un documentaire de la télévision suédoise réalisé en 2000, le compositeur affirme :

« Je pense que d'une certaine manière, j'essaie de recréer mes rêves d'enfance sur la musique, mais je n'avais pas les outils à l'époque. »

Ocean Child a été inspiré par un voyage de plongée que le compositeur réalisa avec sa fille en Thaïlande. Au sujet de sa pièce, il dit qu'elle est « un hommage à la vie, à la curiosité et à la naïveté de l'enfance » et peut être perçue comme une tentative de retrouver ces rêves musicaux de l'enfance. Plus de dix ans séparent *Ocean Child* d'*Indri* et on perçoit un changement perceptuel dans le style compositionnel de Sandström. *Indri* fait partie de la période durant laquelle le compositeur a émergé et qui est caractérisée par sa fascination pour les techniques de la musique spectrale qui atteint son zénith avec le « Motorbike Concerto ». À partir du milieu des années 1990, en particulier avec le *premier Concerto pour piano* et les *Variations Wahlberg*, le tranchant moderniste qui avait caractérisé ses premières œuvres pour orchestre est adouci par son désir d'inclure « l'ensemble du monde » dans sa musique en incorporant des influences d'un grand nombre de genres, classiques et autres. Cela apparaît encore plus clairement dans son opéra *Macbeth*², terminé juste avant *Ocean Child*, qui tisse une incroyable tapisserie de paysages musicaux variés. La mélodie à la clarinette au commencement et à la fin d'*Ocean Child* a été décrite comme « une mélodie simple, pure, enfantine (dans le sens le plus positif) avec une langue parlée distincte » par le compositeur. Le thème de la clarinette est la signature de l'œuvre et est un symbole de la musique pour orchestre de Sandström en général : une musique qui est faussement simple, en apparence naïve par endroit, mais qui attire le public, l'invite à se joindre au compositeur pour une aventure musicale.

Le compositeur français Tristan Murail, au sujet de la responsabilité du compositeur dans son article *After-thoughts* publié en 2000, affirme que :

« [La musique] devrait toujours soumettre des propositions intéressantes et même nouvelles (bien que le mot nous semble audacieux aujourd'hui), tout en demeurant perceptible de manière à être reçue par l'auditeur. Cela doit être vrai même lorsque le compositeur est à la recherche de la nouveauté ou de la complexité extrême : il doit avoir quelque part un terrain d'entente sur lequel le compositeur et son public peuvent partager un angle d'approche. »

La passion de Jan Sandström pour les nouveaux défis artistiques qui parviennent à établir un tel terrain d'entente entre lui-même et son public, est la clé de son succès artistique et populaire.

© Jim O'Leary 2010

EN HERRGÅRDSSÄGEN (LE VIOLON DU FOU) SYNOPSIS FOURNI PAR LE COMPOSITEUR

I. Blomgrens

Le ballet débute alors que Gunnar Hede entend un violon joué à l'extérieur de sa chambre d'étudiant à Uppsala. Il regarde à l'extérieur et aperçoit Ingrid, âgée de treize ans, qui aide son grand-père, un violoniste aveugle qui fait partie d'un ensemble de musiciens de rue, les Blomgrens. Hede emprunte le violon et essaie de se rappeler de la valse entendue dans le premier acte de l'opéra *Der Freischütz* de Carl Maria von Weber. La valse mène directement au second mouvement.

II. Munkhyttan

Un bal au manoir de Munkhyttan de la famille de Hede à Dalarna. La valse est progressivement démontée, tout comme la maison de Hede, alors que les créditeurs entrent et enlèvent les meubles et les peintures.

III. Vinterstormen (La tempête hivernale)

Hede devient un colporteur comme son grand-père afin d'éviter que Munkhyttan ne fasse faillite. Il décide de mener un large troupeau de chèvres à partir du nord à travers la grande forêt pour les vendre avec profit au sud. Une tempête décime tout le troupeau et Hede en perd presque la raison.

IV. Getabocken (Le bouc)

Hede erre à travers la campagne comme un vagabond en vendant sa marchandise. Des gens l'appellent le bouc. Le grand-père d'Ingrid meurt et elle est adoptée par un vicaire et sa famille. À l'âge de dix-neuf ans, elle tombe gravement malade et bascule dans le coma. On la croit morte, alors qu'on est sur le point de l'enterrer, Hede apparaît au cimetière. Il tire son violon en s'accroupissant près de la tombe ouverte.

V. Ingrid

Hede essaie en vain de se rappeler de la valse de Weber mais dans ses tentatives, il retrouve sa créativité perdue. Sa musique tire Ingrid du coma.

L'Orchestre symphonique d'Islande qui donna son premier concert en 1950 fut l'un des nombreux projets culturels entrepris au moment de l'indépendance du pays lors de sa séparation d'avec le Danemark. L'orchestre, en tant qu'orchestre national du pays, est subventionné en grande partie par le gouvernement islandais et la ville de Reykjavík. Il donne quelque soixante concerts par année et s'est produit en compagnie de quelques-uns des musiciens les plus réputés de la planète, notamment Claudio Arrau, Mstislav Rostropovich, Daniel Barenboim, Anne-Sophie Mutter, Hilary Hahn, Radu Lupu et Evelyn Glennie.

Le poste de chef principal a été occupé par plusieurs personnalités importantes qui ont grandement contribué au développement de l'orchestre : Olav Kielland et Karsten Andersen de Norvège, Bohdan Wodiczko (Pologne), Jean-Pierre Jacquillat (France), Petri Sakari et Osmo Vänskä (Finlande), Rico Saccani (États-Unis) et Rumon Gamba (Royaume Uni). Vladimir Ashkenazy a régulièrement dirigé l'orchestre depuis le début des années 1970 et détenait en 2010 le poste de chef lauréat. Le chef invité principal de l'Orchestre symphonique d'Islande est le légendaire chef russe Guennadi Rozhdestvenski.

L'Orchestre symphonique d'Islande a réalisé de nombreux enregistrements, notamment une série saluée par la critique et consacrée à la musique de Jón Leifs et trois autres consacrés à la musique pour orchestre de Nikos Skalkottas chez BIS. L'orchestre a été en nomination pour un Grammy Award en 2008 dans la catégorie « meilleure interprétation

par un orchestre» et ses enregistrements ont été présentés dans la rubrique «Editor's Choice» du magazine *Gramophone*. L'orchestre s'est produit à plusieurs reprises en Europe et aux États-Unis. Sous la direction d'Osmo Vänskä, ses débuts à Carnegie Hall en 1996 se sont mérités les commentaires suivants du critique Alex Ross du *New York Times* : «sensationnel... l'une de meilleures interprétations de la musique de Sibelius qu'il m'ait été donné d'entendre.»

En incroyablement peu de temps, **Christian Lindberg**, en plus de ses activités de soliste et de compositeur, avait déjà dirigé des orchestres, tels que l'Orchestre philharmonique de Rotterdam, l'Orchestre symphonique Giuseppe Verdi de Milan, l'Orchestre Symphonique de la radio suédoise, l'Orchestre Gürzenich de Cologne, l'Orchestre philharmonique royal des Flandres, l'Orchestre symphonique de Taïpeï, l'Orchestre philharmonique de Poznań, l'Orchestre symphonique national du Danemark, l'Orchestre national basque, le RTÉ Symphony Orchestra (Irlande) et l'Orchestre philharmonique d'Helsinki.

Au cours de la saison 2010–11, Christian Lindberg a pris son nouveau poste de chef principal et conseiller artistique de l'Orchestre philharmonique arctique récemment fondé et soutenu par le gouvernement norvégien. Lindberg a récemment fait, en compagnie de l'orchestre et de sa compagnie d'opéra associée, ses débuts à l'opéra en dirigeant *Carmen* de Bizet. En novembre 2010, Lindberg et l'orchestre ont interprété des œuvres de Tchaïkovski dans la nouvelle salle de concert du Théâtre Marinsky de Saint-Petersbourg suite à une invitation de Valery Gergiev. Une tournée en Chine a également eu lieu et des plans incluent une tournée au Japon. Parmi les engagements à venir, mentionnons l'Orchestre philharmonique royal de Liverpool, l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm, l'Orchestre de l'Opéra de Shanghai, l'Orchestre symphonique de Nuremberg, l'Orchestre symphonique Simón Bolívar et l'Orchestre symphonique de Tenerife.

Les enregistrements de Christian Lindberg en compagnie de l'Orchestre de chambre nordique et du Swedish Wind Ensemble ont obtenu des critiques exceptionnelles en plus de récompenses internationales. Parmi ses projets chez BIS, on retrouve la conclusion de la série consacrée aux symphonies d'Allan Pettersson avec l'Orchestre symphonique de Norrköping ainsi que des projets avec l'Orchestre philharmonique arctique.

ALSO AVAILABLE:

TROMBONE ODYSSEY (BIS-CD-538)

Jan Sandström: Concerto for trombone and orchestra ('Motorbike Concerto')

Frank Martin: Ballade · Kazimierz Serocki: Trombone Concerto

Ernest Bloch: Symphony for trombone and orchestra

CHRISTIAN LINDBERG *trombone* · **SWEDISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA** / **LEIF SEGERSTAM**

'one of the most important solo trombone recordings of the decade... Sandström's stunning 25-minute Concerto is an incredible display of what might be called polystylist Impressionism... one of the most astonishing and entertaining concertos ever written – for any instrument.' *American Record Guide*

'The [Motorbike] Concerto is a remarkable achievement, and may prove to be a breakthrough for the trombone as a solo instrument.' *Classic CD*

LINDBERG PLAYS SANDSTRÖM (BIS-CD-828)

Jan Sandström: Emperor's Chant · Don Quixote (Trombone Concerto No. 2)

Wahlberg Variations · A Short Ride on a Motorbike

CHRISTIAN LINDBERG *trombone* · **LAHTI SYMPHONY ORCHESTRA** / **OSMO VÄNSKÄ**

'Sandström's idea of Don Quijote on the trombone is inspired.' *BBC Music Magazine*

"Un compositor nacido en 1954... estupendo orquestador y dotado de una fantástica imaginación sonora." *CD Compact*

'In every piece Sandström presents Lindberg with an immense challenge, to which he rises.' *The Sunday Times*

DDD

RECORDING DATA

Recorded in May 2008 at Háskólabíó, Reykjavík, Iceland

Recording producer: Jens Braun

Sound engineer: Rita Hermeyer

Digital editing: Elisabeth Kemper

Neumann microphones, Lake People microphone pre-amplifiers and A/D converter; ProTools HD audio workstation;

ProControl mixer, Sennheiser headphones

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Jim O'Leary 2010

Front cover photograph of Christian Lindberg: © Mats Bäcker

Front cover photograph of Jan Sandström: © Tommy Björklund

Photo montage: Tommy Björklund

Translations: Leif Hasselgren (Swedish); Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

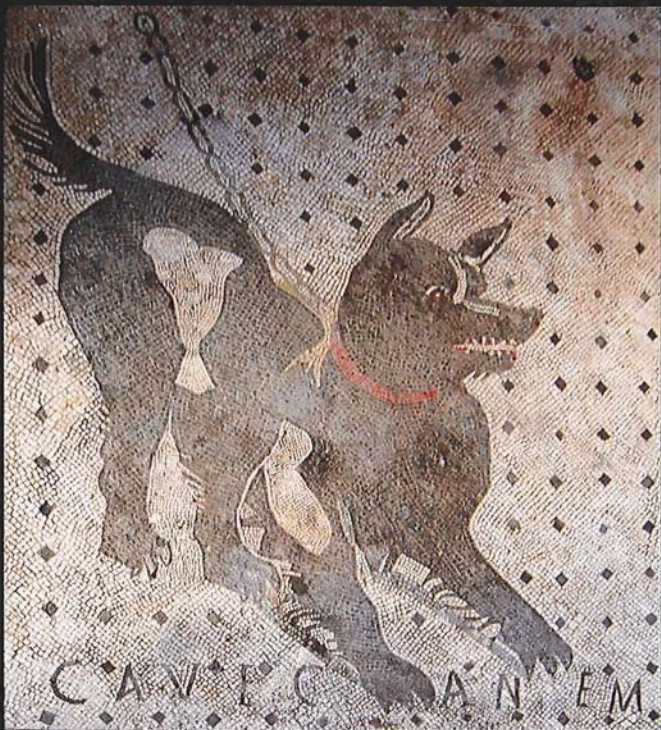
If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1748 © & © 2011, BIS Records AB, Åkersberga.

Mosaic from *The House of the Tragic Poet* in Pompeii

BIS-CD-1748

JAN SANDSTRÖM (b. 1954)

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

1)	INDRI / CAVE CANEM (1988)	9'35
2)	ÉRA (1979-80)	9'37
3)	OCEAN CHILD (1999/2004)	14'30
4-8)	EN HERRGÅRDSSÄGEN (A MANOR SAGA)
Suite for Orchestra (1987/2004)	27'03

TT: 61'46

ICELAND SYMPHONY ORCHESTRA
CHRISTIAN LINDBERG *conductor*

Recording producer: Jens Braun
Sound engineer: Rita Hermeyer
© & © 2011, BIS RECORDS AB

DDD

MADE IN THE EU

BIS-CD-1748 JAN SANDSTRÖM · ORCHESTRAL WORKS · ICELAND SO / LINDBERG

BIS-CD-1748 JAN SANDSTRÖM · ORCHESTRAL WORKS · ICELAND SO / LINDBERG