

DANCES TO A BLACK PIPE
MARTIN FRÖST

AUSTRALIAN CHAMBER ORCHESTRA
directed by RICHARD TOGNETTI

Martin Fröst performing

Hillborg: *Peacock Tales* (left)

Högberg: *Dancing with Silent Purpose* (right)

DANCES TO A BLACK PIPE

COPLAND, AARON (1900–90)

CONCERTO FOR CLARINET AND STRING ORCHESTRA WITH HARP AND PIANO (1947–48) *(Boosey & Hawkes)*

16'03

[1] *Slowly and expressively* – Cadenza –

8'15

[2] [Transition –] *Rather fast* with final version of coda

7'48

BRAHMS, JOHANNES (1833–97)

HUNGARIAN DANCES

8'32

arr. for clarinet and strings by Göran Fröst *(Manuscript)*

[3] No. 12. *Presto*

2'29

[4] No. 13. *Andantino grazioso* – *Vivace* – *Andantino grazioso*

1'28

[5] No. 1. *Allegro molto*

3'02

[6] No. 21. *Vivace* – *Più presto*

1'20

FRÖST, GÖRAN (b. 1974)

[7] KLEZMER DANCES for clarinet and strings *(Manuscript)*

3'57

Cadenza – *Allegro* – *Cadenza* – *Vivace*

LUTOSŁAWSKI, WITOLD (1913–94)

DANCE PRELUDES (second version, 1955) 9'15
for clarinet, harp, piano, percussion and strings *(Chester Music)*

8	1. <i>Allegro molto</i>	0'49
9	2. <i>Andantino</i>	2'41
10	3. <i>Allegro giocoso</i>	1'07
11	4. <i>Andante</i>	3'02
12	5. <i>Allegro molto – Presto</i>	1'19

PIAZZOLLA, ÁSTOR (1921–92)

13	OBLIVION for clarinet, solo violin and strings <i>(Tonos)</i>	4'16

HILLBORG, ANDERS (b. 1954)

14	PEACOCK TALES (1998/2002) <i>(Peters)</i>	19'04
- Chamber version for clarinet solo, piano and strings

HÖGBERG, FREDRIK (b. 1971)

DANCING WITH SILENT PURPOSE *(Gehrmans)* 10'36
for clarinet, strings and tape

Third movement composed by Martin Fröst; arranged by Martin Fröst and Fredrik Högborg

15	1. I'm afraid of the dark...	2'21
16	2. Expressive Rage	1'23
17	3. Full tape cadenza with additional strings	2'43
18	4. Invisible Purpose	4'08

COPLAND, AARON

from CONCERTO FOR CLARINET AND STRING ORCHESTRA
WITH HARP AND PIANO (1947–48) *(Boosey & Hawkes)*

[19] [Transition –] *Rather fast* with original version of coda*

7'49

TT: 81'40

MARTIN FRÖST *clarinet*

AUSTRALIAN CHAMBER ORCHESTRA

directed by RICHARD TOGNETTI

BENJAMIN MARTIN *piano* [Copland, Lutosławski, Hillborg]

LUCY REEVES *harp* [Copland, Lutosławski]

BRIAN NIXON *and* RICHARD GLEESON *percussion* [Lutosławski]

RICHARD TOGNETTI *violin* [Piazzolla]

*Aaron Copland composed his *Clarinet Concerto* specifically for Benny Goodman. A first version, in which particularly the work's coda incorporated solo passages of a hitherto unheard-of virtuosity, was revised before the work's première performance in 1950. With kind permission from the Aaron Copland Fund for Music, the original coda has been recorded for this SACD.

‘I think he cracked two of my ribs!’ my aunt managed to squeeze out while trying to catch her breath as she came out onto the terrace of our summerhouse in Dalecarlia. It was during the final throes of a party sometime in the early 80s, and she had just finished a joyful and unrestrained dance. Her dance partner – and cracker of ribs – on the occasion was my father.

It goes without saying that he hadn’t intended to break any bones. But if one were to describe my father, at least on the dance floor, the closest thing would be a frenziedly happy, utterly uninhibited Duracell Bunny. And we would all take due care – completely absorbed and high on a mix of wine and adrenaline he’d swing his partner (my aunt in this case) about recklessly. In the process, the odd rib might get cracked – but he certainly gave it his all...

My mother, on the other hand, was as sinuous as a cat. Lightly hovering across the floor, she’d be at the same time accessible and distant as she danced to any kind of music – and with anyone. In fact, she was probably the only person who could really follow my father when he went into top gear. As you may imagine, when the two of them danced with each other, they made for a pretty odd couple – but the result was liberating, and full of drama and excitement. And in the midst of this drama, my brothers and I grew up...

Parties of this kind were – it must be said – quite regular occurrences in our family life, and would always culminate in that which truly kept the family together, namely music. Music is part of my earliest memories, from the heart-breaking sadness of the bedside singing before I’d finally go to sleep in the evenings, to the sound of my parents practising chamber music in the living room, or starting up a new chamber orchestra or singing with yet another vocal group. And when there was no live music, my indefatigable father would be playing his vinyl discs – Brahms’s dances, chamber music by Schubert and Schumann, Beethoven’s sonatas and symphonies – and I would soar...

So music became the central force in our family life; music and, to an extent, dance. For me as a musician, these two elements truly came together for me when my teacher Hans Deinzer introduced me to pieces such as **Witold Lutosławski's** *Dance Preludes*, written in 1954 and based on Polish folk dance rhythms. But he also showed me avant-garde works by Boulez or Stockhausen, pieces which experimented with movement and music. A few years later, when I had picked up the courage, it was such experiences that made me ask the composer **Anders Hillborg** for a concerto with a solo part that also included dance. During my preparations for *Peacock Tales*, I worked with two different choreographers, a street dancer (David Dallmo from BounceE Streetdance Company) and a classical dancer (Niklas Ek from the Cullberg Ballet). I have now performed the concerto countless times all over the world, and Anders Hillborg has been kind enough to make different versions of the original, for clarinet and symphony orchestra, so that I also am able to programme for instance *Peacock Moments* – a brief duo for clarinet and piano – and the version recorded here, with piano and strings.

From Hillborg's concerto for dancing soloist to the concerto which Aaron Copland wrote for Benny Goodman, a soloist who had played more than his share of dance music – the thread that runs through this disc is movement and dance as seen from every angle. **Brahms** and Lutosławski used age-old – and ageless – Polish and Hungarian folk rhythms, the tango provided **Ástor Piazzolla** with the elements from which he created his own melancholy world in *Oblivion*, and *Klezmer Dances*, by my brother **Göran Fröst**, incorporates a traditional klezmer tune called *Let's Be Happy*, which I first heard in my teens, played by Giora Feidman, 'the God of Klezmer'. From a completely different world, that of computer games, came the inspiration for **Fredrik Högborg's** *Dancing with Silent Purpose*, a concerto for clarinet, tape and strings. Musi-

cally the solo clarinet forms a duet with the pre-recorded tape, just like, in concert, the movements of the soloist interact with those shown in a film projected on a backdrop.

The pieces by Hillborg and Högberg belong to the many that I have had the privilege to receive from composers I admire and respect, such as the clarinet concertos by Kalevi Aho from Finland, by the two Swedes Sven-David Sandström and Rolf Martinsson, and by Bent Sørensen from Denmark. To take a chance on one's own era and on living composers who dare to stand with one foot in uncertainty and the other in artistic triumph is something that attracts me now more than ever. And that uncertainty is of course something that can be applied to us performers as well. After thousands of hours of practising, when we feel that we are in command of our instruments and begin to feel free – to then place oneself in a position of unpredictability where both fiasco and artistic triumph are possible, and enjoy it... to take the plunge and dare be storytellers, dare to engage in encounters.

A year ago or so, before a concert in Vienna, I spent the afternoon in a park with my daughter, then three years old. She was playing with a little American boy, and things were going very well, but for some reason I felt that I needed to explain to my daughter that her new-found friend didn't understand what she was saying as he spoke only English.

My daughter, who at the time was completely obsessed with the dancer Gene Kelly, gave me a questioning look. She then turned around, took the boy's face in her hands, looked him in the eyes and sang and danced the whole of *Singin' in the rain*. He looked a bit stunned – but also happy. She turned towards me triumphantly and said: 'I know English', and ran off with her playmate. I was left behind, feeling quite silly – but happy, me too...

They are our victories and our survival, such encounters – in my case often

with other musicians who have access to the wildest and most powerful, but at the same time the most fragile: it is in that borderland that music truly comes to life. I have been lucky enough to meet and work with many such musicians, including now also the Australian Chamber Orchestra – an experience made up of freely flowing communication and meetings.

© *Martin Fröst 2011*

On YouTube there are a number of live recordings of Martin Fröst performing works recorded here, such as Anders Hillborg's *Peacock Tales*.

Martin Fröst is widely recognized as one of today's most exciting and charismatic wind players. As an acclaimed soloist he regularly appears with the world's leading orchestras, such as the Los Angeles Philharmonic, NHK Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Philharmonia Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Minnesota Orchestra, Munich Chamber Orchestra, and the Cincinnati and BBC Symphony Orchestras.

Recent seasons have seen acclaimed appearances at the BBC Proms, the London Mostly Mozart Festival and at Mozartwoche Salzburg. His latest disc to date, the dazzling recital 'Fröst & Friends', has received outstanding reviews and top marks in the international music press, while his highly praised recording of Mozart's *Clarinet Concerto* has sold in record-breaking 200,000 copies.

Martin Fröst upholds traditions as well as setting new trends. His aim to explore new aspects of musical creativity has greatly inspired a number of composers, including Krzysztof Penderecki, Rolf Martinsson, Kalevi Aho and Victoria Borisova-Ollas, who all have composed especially for him. The coming season will also see the première of a concerto by Bent Sørensen.

As an artist-in-residence at prestigious venues and with major orchestras Martin Fröst devises concert series which display his wide musical spectrum as instrumentalist, conductor and innovator within the concert format. He also plays/directs a number of projects with orchestras such as the Oslo Philharmonic Orchestra, Swedish Chamber Orchestra, Zurich Chamber Orchestra, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen and the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

Martin Fröst is the artistic director of the Vinterfest in Mora, Sweden, which recently celebrated its fifth anniversary, and of the International Chamber Music Festival in Stavanger, Norway.

For further information about Martin Fröst, please visit www.martinfrost.se

Internationally renowned for inspired programming and the rapturous response of audiences and critics, the **Australian Chamber Orchestra** was founded in 1975. The ACO's unique artistic style encompasses not only the masterworks of the classical repertoire, but innovative cross-artform projects and a vigorous commissioning programme. Forty-five international tours to Asia, Europe and the USA have drawn outstanding reviews for the ACO's performances at many of the world's prestigious concert halls, including Amsterdam's Concertgebouw, London's Wigmore Hall, New York's Carnegie Hall and Vienna's Musikverein. The ACO has an extensive, award-winning discography and appears in the films *Classical Destinations II* and *Musica Surfica*.

Several of the ACO's musicians perform with spectacularly fine instruments. Tognetti plays a 1743 Guarneri del Gesù violin, on loan from an anonymous Australian benefactor. Principal cello Timo-Veikko Valve plays a 1729 Giuseppe Guarneri Filius Andreae cello, on loan from patron Peter Weiss AM. Principal second violin Helena Rathbone plays a 1759 Guadagnini violin on

loan from the Commonwealth Bank Group. Assistant leader Satu Vänkä plays a 1728/29 Stradivarius violin owned by the ACO Instrument Fund, through which investors participate in the ownership of historic instruments.

The Australian violinist, conductor and composer **Richard Tognetti** has established an international reputation for compelling performances and artistic individualism. He studied with William Primrose, Alice Waten at Sydney Conservatorium and Igor Ozim at the Bern Conservatory. In 1989, he was appointed leader of the Australian Chamber Orchestra and subsequently became its artistic director. He is also artistic director of the Maribor Festival in Slovenia. Tognetti has appeared with the Handel & Haydn Society (Boston), Hong Kong Philharmonic Orchestra, Camerata Salzburg, Tapiola Sinfonietta, Irish Chamber Orchestra, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Nordic Chamber Orchestra and the major Australian symphony orchestras. He conducted Mozart's *Mitridate* for the Sydney Festival and gave the Australian première of Ligeti's *Violin Concerto* with the Sydney Symphony.

Tognetti's arrangements, compositions and transcriptions have expanded the chamber orchestra repertoire and been performed throughout the world. He co-composed *The Red Tree* and the soundtracks for *Master and Commander* and *Horrorscopes*. His documentary *Musica Surfica* won best film awards in the USA, Brazil, France and South Africa. Tognetti was appointed Officer of the Order of Australia in 2010. He holds honorary doctorates from three universities and was made a National Living Treasure in 1999. He has appeared as soloist and director on several BIS releases, most recently with two acclaimed discs of Mozart's violin concertos together with the ACO.

„Ich glaube, er hat mir zwei Rippen gebrochen!“ , presste meine Tante hervor, als sie atemlos auf die Terrasse unseres Sommerhauses in Dalarna hinaustrat. Es war irgendwann Anfang der frühen 1980er Jahre, eine Party lag in den letzten Zügen und meine Tante hatte gerade einen munteren, ungewungenen Tanz beendet. Ihr Tanzpartner – und Rippenbrecher – war niemand anderes als mein Vater.

Selbstverständlich war es nicht seine Absicht gewesen, ihr irgendwelche Knochen zu brechen. Doch wenn man meinen Vater beschreiben sollte, so böte sich – zumindest im Tanzmodus – als nächstliegender Vergleich der mit einem ungemein fröhlichen, aber gänzlich ungezügelten Duracell-Häschen an. Wir nahmen uns dann alle sorgsam in Acht – von einer Mischung aus Wein und Adrenalin aufgeputscht, pflegte er, seine Partnerinnen (in diesem Fall meine Tante) unbekümmert umherzuschwenken. Kein Wunder, dass dies zu Lasten der ein oder anderen Rippe gehen konnte – er aber gab gewiss sein Bestes.

Meine Mutter dagegen war geschmeidig wie eine Katze. Leichtfüßig schwebte sie über dem Boden, war zugleich umgänglich und distanziert, wenn sie zu jeder Art von Musik tanzte – ganz gleich, mit wem. Tatsächlich war sie vermutlich der einzige Mensch, der meinem Vater wirklich folgen konnte, wenn er den höchsten Gang einlegte. Wie Sie sich vorstellen können, bildeten die beiden beim Tanzen ein ziemlich seltsames Paar – doch das Resultat war befreiend, voller Dramatik und Spannung. Und inmitten dieser Dramatik wuchsen meine Brüder und ich auf ...

Partys dieser Art waren – das muss gesagt werden – recht regelmäßige Ereignisse in unserem Familienleben, und sie kulminierten stets in dem, was die Familie wahrhaftig verband: in Musik. Musik gehört zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen – von der herzerreißenden Traurigkeit der am Bett gesungenen Lieder, nach denen ich endlich in den Schlaf sank, bis zu den Klängen,

die meine Eltern bei der Hausmusik produzierten, beim Spiel mit einem neuen Kammerorchester oder beim Singen in immer mehr Vokalensembles. Und wenn es keine Live-Musik gab, dann legte mein unermüdlicher Vater seine Vinyl-Schallplatten auf – Tänze von Brahms, Kammermusik von Schubert und Schumann, Sonaten und Symphonien von Beethoven – und ich hob ab ...

Auf diese Weise wurde Musik die zentrale Kraft unseres Familienlebens – Musik und, bis zu einem gewissem Grad, Tanz. Für mich als Musiker kamen diese beiden Elemente wahrhaft zusammen, als mein Lehrer Hans Deinzer mir Stücke näherbrachte wie **Witold Lutosławski** *Tanzpräliminarien* aus dem Jahr 1954, die auf Rhythmen polnischer Volkstänze basieren. Doch er zeigte mir auch Avantgardewerke von Boulez oder Stockhausen; Stücke, die mit Bewegung und Musik experimentierten. Einige Jahre später, als ich genug Mut beisammen hatte, waren es solche Experimente, die mich den Komponisten **Anders Hillborg** um ein Konzert mit einem Solopart samt Tanz bitten ließen. Bei meinen Vorbereitungen zu *Peacock Tales* (Wortspiel: Pfauengeschichten/ Pfauenräder) arbeitete ich mit zwei verschiedenen Choreographen zusammen: einem Street Dancer (David Dallmo von der BounceE Streetdance Company) und einem klassischen Tänzer (Niklas Ek vom Cullberg Ballet). Ich habe das Konzert nun unzählige Male in der ganzen Welt aufgeführt, und Anders Hillborg war so freundlich, unterschiedliche Fassungen des für Klarinette und Symphonieorchester geschriebenen Originals anzufertigen, so dass ich nun auch *Peacock Moments* – ein kurzes Duo für Klarinette und Klavier – aufführen kann oder aber die hier aufgenommene Fassung mit Klavier und Streichern.

Von Hillborgs Konzert für tanzenden Solisten zu dem Konzert, das **Aaron Copland** für Benny Goodman schrieb, einen Solisten, der wahrlich mehr als einen Beitrag zur Tanzmusik geleistet hatte; der rote Faden dieser CD ist das Verhältnis von Bewegung und Tanz aus jedem möglichen Blickwinkel. **Brahms**

und Lutosławski verwendeten alte – und zeitlose – Rhythmen polnischer und ungarischer Volksmusik, der Tango versorgte **Ástor Piazzolla** mit den Elementen, aus denen er seine eigene melancholische Welt von ***Oblivion*** (*Vergessen*) schuf, und die ***Klezmer Dances*** meines Bruders **Göran Fröst** enthalten eine traditionelle Klezmer-Melodie mit dem Titel *Lasst uns glücklich sein*, die ich zum ersten Mal als Teenager hörte – gespielt von Giora Feidman, dem „Gott des Klezmer“. Aus einer ganz anderen Welt – der der Computerspiele – kam die Inspiration für **Fredrik Högborgs** ***Dancing with Silent Purpose*** (*Tanz mit stummer Absicht*), ein Konzert für Klarinette, Tonband und Streicher. Die Soloklarinette bildet ein Duett mit dem vorgefertigten Tonband, ganz wie im Konzert die Bewegungen des Solisten mit denen der Filmprojektion im Hintergrund synchronisiert werden.

Die Stücke von Hillborg und Högborg zählen zu den zahlreichen Werken, die mir von Komponisten, welche ich bewundere und verehere, dankbarerweise zugedacht wurden – so etwa auch Klarinettenkonzerte des Finnen Kalevi Aho, der beiden Schweden Sven-David Sandström und Rolf Martinsson und des Dänen Bent Sørensen. Mehr denn je fasziniert mich die Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit und mit lebenden Komponisten, die es wagen, mit dem einen Fuß im Ungewissen und mit dem anderen im künstlerischen Triumph zu stehen. Und diese Ungewissheit gilt natürlich auch für uns Interpreten. Nach tausenden von Übungsstunden, wenn wir unser Instrument zu meistern in der Lage sind und anfangen, uns frei zu fühlen – sich dann in eine Situation der Ungewissheit zu begeben, in der sowohl Fiasko und künstlerischer Triumph möglich sind, und dies zu genießen ... den Sprung zu wagen und den Mut zu haben, Geschichten zu erzählen und uns auf Begegnungen einzulassen.

Vor etwa einem Jahr verbrachte ich den Nachmittag vor einem Wiener Konzert mit meiner damals dreijährigen Tochter in einem Park. Sie spielte mit

einem kleinen amerikanischen Jungen, und alles war perfekt, doch aus irgendeinem Grund meinte ich meiner Tochter erklären zu müssen, dass ihr neuer Freund nicht verstehe, was sie sagte, da er nur Englisch spreche. Meine Tochter, die damals ganz verrückt nach dem Tänzer Gene Kelly war, sah mich fragend an. Dann drehte sie sich um, berührte das Gesicht des Jungen mit ihren Händen, sah ihm in die Augen und sang und tanzte *Singin' in the rain* in voller Länge. Er sah ein bisschen perplex aus – aber auch glücklich. Triumphierend drehte sie sich zu mir um und sagte: „Englisch kann ich“, und rannte mit ihrem Spiegelgeführten davon. Da stand ich nun, ziemlich beschämt – aber ebenfalls glücklich ...

Solche Begegnungen sind unsere Siege und unsere Rettung – in meinem Fall ergeben sie sich oft mit anderen Musikern, denen das Wildeste und Kraftvollste, zugleich aber auch Zerbrechlichste zugänglich ist: Genau in diesem Grenzgebiet wird Musik wirklich lebendig. Ich hatte das Glück, viele solcher Musiker zu treffen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, wie jetzt auch mit dem Australian Chamber Orchestra – Erlebnisse frei fließenden Austauschs und Zusammentreffens.

© *Martin Fröst* 2011

Auf YouTube finden Sie eine Reihe von Live-Aufnahmen, in denen Martin Fröst hier aufgenommene Werke – u.a. Anders Hillborgs *Peacock Tales* – spielt.

Martin Fröst gilt weltweit als einer der aufregendsten und charismatischsten Instrumentalisten unserer Zeit. Als gefeierter Solist tritt er regelmäßig mit den führenden Orchestern der Welt auf, u.a. mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra, dem NHK Symphony Orchestra, dem Chamber Orchestra of Europe,

dem Philharmonia Orchestra, dem Minnesota Orchestra, dem Münchener Kammerorchester, dem Cincinnati Symphony Orchestra und dem BBC Symphony Orchestra.

In jüngerer Zeit ist er mit großem Erfolg u.a. bei den BBC Proms, dem Londoner Mostly Mozart Festival und der Salzburger Mozartwoche aufgetreten. Seine jüngste CD, „Fröst & Friends“, hat hervorragende Kritiken und Höchstwertungen in der internationalen Musikpresse erhalten, während seine Einspielung von Mozarts *Klarinettenkonzert* derzeit eine Rekordverkaufszahl von 200.000 Stück erreicht hat.

Martin Fröst hält die Tradition hoch und setzt gleichzeitig neue Trends. Sein Ziel, neue Aspekte musikalischer Kreativität zu erkunden, hat viele Komponisten – u.a. Krzysztof Penderecki, Rolf Martinsson, Kalevi Aho und Victoria Borisova-Ollas – zu ihm gewidmeten Werken inspiriert. In der kommenden Saison wird er ein Konzert von Bent Sørensen uraufführen.

Als Artist-in-Residence bedeutender Konzerthäuser und Orchester konzipiert Martin Fröst Konzertreihen, die sein weites musikalisches Spektrum als Instrumentalist, Dirigent und Innovator im Rahmen des Konzertformats bekunden. Außerdem spielt und leitet er eine Reihe von Projekten mit Orchestern wie dem Oslo Philharmonic Orchestra, dem Schwedischen Kammerorchester, dem Zürcher Kammerorchester, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

Martin Fröst ist Künstlerischer Leiter des Vinterfest in Mora/Schweden, das soeben seinen fünften Geburtstag feiern konnte, und des International Chamber Music Festival in Stavanger/Norwegen.

Weitere Informationen über Martin Fröst finden Sie auf www.martinfrost.se

Das 1975 gegründete **Australian Chamber Orchestra** wird international als „das beste Kammerorchester auf Erden“ (*The Times*) gefeiert. Unter Richard Tognettis inspirierender Leitung spielt das ACO auf modernem und historischem Instrumentarium, als kleines Kammerensemble, als kleines Symphonieorchester und als elektroakustisches Kollektiv. Zum einzigartigen künstlerischen Profil des ACO tragen nicht nur die Meisterwerke des klassischen Repertoires bei, sondern auch innovative Projekte zwischen den Kunstsparten und die Vergabe zahlreicher Kompositionsaufträge.

Seine mehr als vierzig internationalen Tourneen nach Europa, Asien und in die USA haben es zu renommierten Konzertsälen und Festivals geführt. Eine regelmäßige Zusammenarbeit verbindet das Orchester u.a. mit Emmanuel Pahud, Steven Isserlis, Dawn Upshaw und Pieter Wispelwey. Etliche Musiker des ACO verfügen über außerordentlich wertvolle Instrumente. Richard Tognetti spielt eine 1743er Guarneri del Gesù (ex Carrodus); der Solo-Cellist Timo-Veikko Valve spielt ein 1729er Giuseppe Guarneri Filius Andreae-Cello, beides Leihgaben eines anonymen Gönners. Die Stimmführerin der Zweiten Violinen, Helena Rathbone, spielt eine 1759er J.B. Guadagnini, eine Leihgabe der Commonwealth Bank Group. Das ACO kann auf eine umfangreiche, mit Preisen ausgezeichnete Diskographie blicken und wirkte an der Fernsehreihe *Classical Destinations II* und dem Film *Musica Surfica* mit.

Der australische Violinist, Dirigent und Komponist **Richard Tognetti** hat sich mit seinen bezwingenden Interpretationen und seiner künstlerischen Individualität international einen Namen gemacht. Er studierte bei William Primrose, bei Alice Waten am Sydney Conservatorium und bei Igor Ozim an der Hochschule der Künste Bern. 1989 wurde er zum Konzertmeister des Australian Chamber Orchestra ernannt, dessen Künstlerischer Leiter er bald wurde. Außerdem ist er

Künstlerischer Leiter des Maribor Festivals in Slowenien. Tognetti ist mit der Handel & Haydn Society (Boston), dem Hong Kong Philharmonic Orchestra, der Camerata Salzburg, der Tapiola Sinfonietta, dem Irish Chamber Orchestra, dem Orchestre Philharmonique de Luxembourg, dem Nordic Chamber Orchestra und den großen Symphonieorchestern Australiens aufgetreten. Er dirigierte Mozarts *Mitridate* beim Sydney Festival und gab die australische Erstaufführung von Ligetis *Violinkonzert* mit dem Sydney Symphony Orchestra.

Tognettis Bearbeitungen, Kompositionen und Transkriptionen haben das Kammerorchesterrepertoire erweitert und werden in der ganzen Welt aufgeführt. Er war Co-Komponist von *The Red Tree* und der Soundtracks zu *Master and Commander* und *Horrorscopes*. Sein Dokumentarfilm *Musica Surfica* erhielt Auszeichnungen als „Bester Film“ in den USA, in Brasilien, Frankreich und Südafrika. 2010 wurde Tognetti zum Officer of the Order of Australia ernannt. Er ist Ehrendoktor dreier australischer Universitäten und wurde 1999 in die Liste der National Living Treasures aufgenommen. Auf zahlreichen BIS-Einspielungen ist er als Solist und als Dirigent vertreten; zuletzt hat er mit dem ACO Mozarts Violinkonzerte auf zwei gefeierten CDs vorgelegt.

« Je pense qu'il m'a fêlé deux côtes ! » parvint à dire ma tante tout en essayant de reprendre son souffle alors qu'elle gagnait la terrasse de notre maison d'été à la Dalécarlie. C'était aux derniers moments d'une fête, au début des années 1980 et elle venait de terminer une danse aussi joyeuse qu'endiablée. Son partenaire de danse – et le briseur de côtes en question – était mon père.

Il va sans dire qu'il ne souhaitait le bris d'aucun os. Mais si l'on devait décrire mon père, du moins lorsqu'il se trouvait sur la piste de danse, la meilleure description serait celle-ci : un lapin Duracell frénétiquement heureux, sans aucune inhibition. Et nous allions tous prendre la responsabilité – tout absorbé et grisé par un mélange de vin et d'adrénaline, il projetait sa partenaire (dans le cas présent, ma tante) sans retenue. Pendant le processus, une côte pouvait se fêler, mais il avait assurément tout donné.

Ma mère en revanche était aussi agile qu'un chat. Voltigeant légèrement au-dessus du plancher, elle était à la fois accessible et distante alors qu'elle dansait sur n'importe quelle musique et avec n'importe qui. En fait, elle était probablement la seule personne qui pouvait vraiment suivre mon père alors qu'il passait à la vitesse supérieure. Comme vous pouvez vous l'imaginer, lorsque ces deux-là dansaient ensemble, ils constituaient un couple bizarrement assorti mais le résultat était libérateur, plein de dramatisation et d'excitation. Et c'est au milieu de cette scène que mes frères et moi grandîmes.

De telles fêtes étaient, il faut le dire, assez fréquentes dans notre vie familiale et culminaient toujours avec ce qui unissait vraiment notre famille : la musique. La musique fait partie de mes souvenirs les plus anciens, de la tristesse infinie du chant le soir, à mon chevet, jusqu'à ce que je tombe finalement endormi, au son de mes parents faisant de la musique de chambre dans la pièce de séjour, ou lançant un nouvel orchestre de chambre et chantant avec un nouveau groupe

local. Et lorsqu'il n'y avait pas de musique en direct, mon infatigable père faisait jouer ses microsillons, des danses de Brahms, de la musique de chambre de Schubert et de Schumann, des sonates et des symphonies de Beethoven, et je m'envolais...

La musique devint une force au centre de notre vie familiale. La musique et jusqu'à un certain point, la danse. Pour moi, en tant que musicien, ces deux éléments se rejoignirent véritablement lorsque mon professeur Hans Deinzer me fit découvrir des pièces telles les ***Dance Preludes*** de **Witold Lutosławski** composées en 1954 et basées sur des rythmes de danses populaires polonaises. Mais il me montra également des œuvres d'avant-garde de Boulez et de Stockhausen, des pièces qui expérimentaient avec le mouvement et la musique. Quelques années plus tard, lorsque je rassemblai mon courage, ce sont ces expériences qui m'ont permis de commander au compositeur **Anders Hillborg** un concerto pour instrument soliste qui incluait la danse. Lors de la phase préparatoire pour la création de ***Peacock Tales***, j'ai travaillé avec deux chorégraphes différents, un danseur de rue (David Dallmo de BouncE Streetdance Company) et un danseur classique (Niklas Ek du ballet de Cullberg). J'ai à ce jour joué ce concerto d'innombrables fois à travers le monde et Anders Hillborg a été assez gentil pour réaliser des versions différentes par rapport à l'original pour clarinette et orchestre symphonique avec pour résultat que j'ai pu programmer, par exemple, *Peacock Moments* – un bref duo pour clarinette et piano – et la version que l'on retrouve sur cet enregistrement, pour piano et cordes.

Du concerto pour soliste et danseur de Hillborg au concerto qu'**Aaron Copland** composa pour Benny Goodman, un soliste qui a joué sa part de musique de danse, le fil conducteur qui traverse cet album est le mouvement et la danse vus de tous les angles. **Brahms** et Lutosławski ont recouru aux rythmes anciens – et sans âge – des musiques folkloriques polonaises et hongroises, le tango a

procuré à **Ástor Piazzolla** les éléments avec lesquels il put créer son propre univers mélancolique dans ***Oblivion. Klezmer Dances*** de mon frère, **Göran Fröst**, a incorporé une mélodie traditionnelle klezmer intitulée Let's Be Happy que j'ai entendue pour la première fois quand j'étais adolescent interprétée par Giora Feidman, le « dieu du klezmer ». C'est d'un univers complètement différent, celui des jeux sur ordinateurs, qu'est venue l'inspiration à **Fredrik Högborg** pour son ***Dancing with Silent Purpose***, un concerto pour clarinette, bande et cordes. La clarinette joue en duo avec la bande préenregistrée de la même manière que, lors du concert, les mouvements du soliste sont synchronisés avec ceux du film projetés au fond de la scène.

Les pièces de Hillborg et de Högborg font partie de celles, nombreuses, que j'ai eu le plaisir de recevoir de compositeurs que j'admire et respecte, comme les concertos pour clarinette de Kalevi Aho de Finlande, des deux Suédois Sven-David Sandström et Rolf Martinsson et de Bent Sørensen du Danemark. Miser sur sa propre époque et sur des compositeurs vivants qui osent se distinguer avec un pied dans l'incertitude et l'autre dans le triomphe artistique est une chose qui m'attire aujourd'hui plus que jamais. Et cette incertitude est évidemment quelque chose que l'on peut également appliquer à nous, interprètes. Après des milliers d'heures à pratiquer, lorsque nous nous sentons en contrôle de nos instruments et commençons à nous sentir libre, à se placer dans une position d'incertitude où aussi bien le fiasco que le triomphe est possible, à en jouir... à oser plonger et être un raconteur, à oser se lancer dans des rencontres.

Il y a à peu près un an, avant un concert à Vienne, j'ai passé l'après-midi dans un parc avec ma fille qui avait alors trois ans. Elle jouait avec un petit Américain et tout se passait bien mais pour quelque raison, j'ai senti que je devais expliquer à ma fille que son nouvel ami ne comprenait pas ce qu'elle disait car il ne parlait qu'anglais. Ma fille qui à l'époque était complètement

obsédée par le danseur Gene Kelly, m’a regardé interloquée. Elle s’est ensuite retournée, a pris le visage du garçon dans ses mains et lui a chanté et dansé toute la chanson *Singin’ in the Rain*. Il avait l’air étonné, mais également ravi. Elle s’est tournée vers moi, triomphante et m’a dit « Je connais l’anglais » et s’est enfuie avec son compagnon de jeu. J’ai été laissé en plan et me sentais un peu bête, – mais ravi, moi aussi...

Ces rencontres sont nos victoires et notre survie, dans mon cas, souvent avec d’autres musiciens qui ont accès au plus fou et au plus puissant, mais qui sont en même temps plus fragiles : c’est dans cet espace que la musique prend véritablement vie. J’ai été chanceux de rencontrer et de travailler avec de tels musiciens, notamment en ce moment l’Australian Chamber Orchestra, une expérience faite de communication libre et de rencontres.

© *Martin Fröst 2011*

On peut trouver sur You Tube de nombreux extraits de concerts avec Martin Fröst qui joue les pièces que l’on retrouve sur cet enregistrement, notamment *Peacock Tales* d’Anders Hillborg.

Martin Fröst est considéré aujourd’hui comme l’un des interprètes les plus charismatiques et les plus talentueux de sa génération. Il se produit en soliste avec les meilleurs orchestres au monde dont l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, l’Orchestre symphonique NHK, le Chamber Orchestra of Europe, l’Orchestre Philharmonia, l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, l’Orchestre du Minnesota, l’Orchestre de chambre de Munich, l’Orchestre symphonique de Cincinnati et l’Orchestre symphonique de la BBC.

Au cours des dernières saisons, il s’est produit dans le cadre des Proms de la BBC, du Festival Mostly Mozart de Londres et des Mozartwoche de Salzbourg.

Son dernier enregistrement, l'éblouissant récital «Fröst & Friends», a été salué par la critique et a obtenu les notes maximales dans la presse musicale internationale alors que son enregistrement consacré au *Concerto pour clarinette* de Mozart, également salué, s'est vendu à plus de deux cent milles exemplaires.

Martin Fröst s'inscrit dans la tradition tout en établissant de nouveaux courants. Sa détermination à explorer les nouveaux aspects de la créativité musicale a inspiré plusieurs compositeurs, notamment Krzysztof Penderecki, Rolf Martinsson, Kalevi Aho et Victoria Borisova-Ollas qui ont tous composé à son intention. La saison prochaine nous fera entendre la création d'un concerto de Bent Sørensen.

En tant qu'artiste en résidence à des salles prestigieuses et avec des orchestres importants, Martin Fröst conçoit des séries de concerts qui mettent en valeur son spectre musical étendu en tant qu'interprète, chef et innovateur à l'intérieur du format du concert. Il participe en tant qu'interprète et que chef à des nombreux projets avec des orchestres comme l'Orchestre philharmonique d'Oslo, l'Orchestre de chambre de Suède, l'Orchestre de chambre de Zurich, le Deutsche Kammerphilharmonie de Brême et l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm.

Martin Fröst est le directeur artistique de Vinterfest à Mora en Suède qui a récemment célébré son cinquième anniversaire et du Festival international de musique de chambre à Stavanger en Norvège.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.martinfrost.se

Réputé à travers le monde pour sa programmation inspirée et l'accueil enthousiaste du public et de la critique, l'**Australian Chamber Orchestra** a été fondé en 1975. Le style artistique unique de l'ACO comprend non seulement les chefs-d'oeuvre du répertoire classique mais également des projets multi-formes et un programme actif de commandes. L'ACO a réalisé à ce jour 45 tournées à

travers l'Europe, aux États-Unis et en Asie et s'est produit dans les salles les plus prestigieuses notamment le Concertgebouw d'Amsterdam, le Wigmore Hall de Londres, le Carnegie Hall de New York et le Musikverein de Vienne. L'ACO a une discographie importante et on peut également le voir dans le cadre des films *Classical Destinations II* et *Musica Surfica*.

Plusieurs des musiciens principaux de l'ACO jouent sur des instruments exceptionnels. Tognetti joue sur un Guarneri de Gesù de 1743 alors que le premier violoncelliste, Timo-Veikko Valve joue sur un violoncelle de 1729 construit par Giuseppe Guarneri Filius Andreae, tous deux des prêts de bienfaiteurs anonymes. La première seconde violon, Helena Rathbone, joue sur un Guadagnini de 1759, un prêt de la Commonwealth Bank Group. La première violon, Satu Vänskä, joue sur un Stradivarius de 1728/29 qui appartient au fond de l'ACO auquel participent des investisseurs intéressés par la propriété d'instruments historiques.

Le violoniste et chef d'orchestre australien **Richard Tognetti** s'est mérité une réputation internationale pour ses interprétations irrésistibles et son individualité artistique. Il a étudié avec William Primrose, au Conservatoire de Sydney avec Alice Waten ainsi qu'au Conservatoire de Berne en Suisse avec Igor Ozim. En 1989, il est nommé directeur de l'Australian Chamber Orchestra dont il devient par la suite le directeur artistique. En 2011, il était le directeur artistique du Festival Maribor en Slovénie. Tognetti s'est produit avec la Handel & Haydn Society (Boston), avec l'Orchestre philharmonique de Hong Kong, la Camerata de Salzburg, la Sinfonietta de Tapiola, le Nordic Chamber Orchestra et avec les orchestres symphoniques majeurs d'Australie. Il a dirigé Mithridate de Mozart dans le cadre du Sydney Festival et a assuré la création australienne du *Concerto pour violon* de Ligeti avec l'Orchestre symphonique de Sydney.

Les arrangements, compositions et transcriptions réalisés par Tognetti ont étendu le répertoire pour orchestre de chambre et ont été interprétés un peu partout à travers le monde. Il est co-compositeur de *The Red Tree* et de la bande sonore de *Master and Commander* ainsi que d'*Horrorscopes*. Son documentaire *Musica Surfica* s'est mérité des récompenses aux États-Unis, au Brésil, en France et en Afrique du Sud. Tognetti a reçu des doctorats honorifiques de trois universités australiennes et a été nommé « National Living Treasure » en 1999. Tognetti s'est produit en tant que soliste et que chef sur plusieurs enregistrements publiés chez BIS dont, récemment, deux salués par la critique et consacrés aux Concertos pour violon de Mozart avec l'ACO.

AUSTRALIAN CHAMBER ORCHESTRA

Violin

Richard Tognetti *artistic director and lead violin*

Helena Rathbone *principal second violin*

Satu Vänskä *assistant leader*

Madeleine Boud

Rebecca Chan

Alice Evans

Aiko Goto

Mark Ingwersen

Ilya Isakovich

Veronique Serret

Viola

Christopher Moore *principal viola*

Nicole Divall

Stephen King

Cello

Timo-Veikko Valve *principal cello*

Melissa Barnard

Julian Thompson

Leah Lynn* [all tracks except 7 & 13]

Double bass

Maxime Bibeau *principal double bass*

Kees Boersma* [all tracks except 7 & 13]

Harp

Lucy Reeves

Piano

Benjamin Martin

Percussion

Brian Nixon

Richard Gleeson

* appears courtesy of Sydney Symphony

INSTRUMENTARIUM

B flat clarinet: Buffet R 13

A clarinet: Buffet Tosca

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: May/June 2011 at the Eugene Goossens Hall, ABC Centre, Sydney, Australia
Producer: Hans Kipfer
Sound engineer: Matthias Spitzbarth
Equipment: Neumann microphones; RME Micstasy microphone preamplifier and high resolution A/D converter; Sequoia Workstation; Pyramix DSD Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones
Post-production: Editing: Emma Lain, Matthias Spitzbarth
Mixing: Hans Kipfer, Matthias Spitzbarth
Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover texts: © Martin Fröst 2011

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

Cover photographs of Martin Fröst: © Mats Bäcker

Back cover photograph: © BIS Records

Peacock Tales photograph: © Björn Abelin

Dancing with Silent Purpose photograph: © Fredrik Höggberg

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

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

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-SACD-1863 © & ® 2011, BIS Records AB, Åkersberga.

Martin Fröst and the Australian Chamber Orchestra
performing Aaron Copland's Clarinet Concerto at the City Recital Hall, Sydney.