

VITO PALUMBO

THREE CONCERTOS

DAN LAURIN recorder

MATS OLOFSSON cello

ANNA PARADISO harpsichord

GÄVLE SYMPHONY ORCHESTRA
JAIME MARTÍN

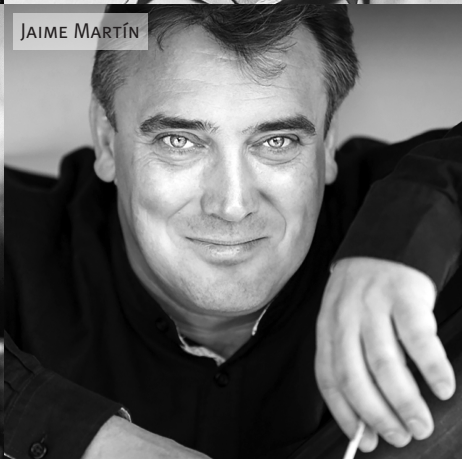
ANNA PARADISO

MATS OLOFSSON

DAN LAURIN

JAIME MARTÍN

PALUMBO, VITO (b. 1972)

CONCERTO BAROCCO (2006) *(RAI Trade Edition)* 16'05
for harpsichord and strings

1	I. <i>Allegro</i>	5'44
2	II. <i>Adagio</i>	4'30
3	III. <i>Vivacissimo</i>	5'44

CELLO CONCERTO (2007) *(Musikverlag Ries & Erler)* 37'21

4	I.	13'24
5	II.	13'31
6	III.	10'12

7	RECORDER CONCERTO (2013) <i>(Musikverlag Ries & Erler)</i>	28'52
- for 'Eagle' recorder and large orchestra

TT: 83'16

ANNA PARADISO *harpsichord*

MATS OLOFSSON *cello*

DAN LAURIN *recorder*

STRING ENSEMBLE [1–3]

PETER OLOFSSON, PER ÖMAN & ÅSA WIRDEFELDT *violins* · TONY BAUER *viola*

MATS OLOFSSON *cello* · TOMAS WAHLUND *double bass*

GÄVLE SYMPHONY ORCHESTRA · JAIME MARTÍN *conductor* [4–7]

Having been writing music from an early age, **Vito Palumbo** was offered a place at the prestigious Accademia Chigiana in Siena to study composition. Following this, he undertook a postgraduate degree at the Academy of Santa Cecilia in Rome studying with Azio Corghi and graduating with honours. The recipient of a special scholarship which was presented to him personally by Luciano Berio, Palumbo was awarded the renowned Goffredo Petrassi Prize for his work in composition in 2005. He is the winner of several national and international composition contests and has received commissions and performances from institutions and ensembles worldwide such as the London Symphony Orchestra, the RAI National Symphony Orchestra, the Athenäum-Quartett of the Berliner Philharmoniker, l'Académie de France, Auditorium Parco della Musica, the Beijing Contemporary Music Festival, the City of Santander, Salzburger Barockmuseum, the Minnesota 2010 Marimba Festival and Conference and the Swedish ensemble Norrbotten NEO.

Vito Palumbo's music has been broadcast by several major broadcasters including RAI Radio 3, Channel V Music RAI, Rai Tre, Arte France, Sky Classical, Radio France and Radio Wien. A number of his works have also been released on CD. In recent years Palumbo's output has focused on large symphonic works for full orchestra. He is currently published by Musikverlag Ries & Erler.

Concerto Barocco

This work, written in 2006, was conceived as a reappropriation of the baroque style. Compared to my Cello Concerto it is an example of a different way of interpreting and filtering the past: a stylistic *divertissement* which is instantly recognizable and highly idiomatic, characterized by typical baroque features. Mixed and manipulated, these features are combined in an ironic work that acquires a dancing character through typical gestures of the period. These merge into a wholly individual

appearance, thanks to unusual sonorities which result from a series of experimental combinations in the instrumentation and particular mixtures of sound.

The harpsichord is the solo instrument in the work and its idiomatic writing is in constant and contrapuntal dialogue with the orchestra, approaching Bach, Vivaldi and Scarlatti as though they were shadows, holograms that appear, make themselves known and then dissolve.

Formally, the concerto has the highly typical three-movement scheme of *Allegro – Adagio – Allegro*. My research into and treatment of the material may be reminiscent of the approach of Alfred Schnittke, in his use of explicit references to baroque music (and old music in general) in many of his important works. But my vision is different: my concept does not include distorting the material but is rather about reappropriation and reclamation; even though the work expresses my own distinct idea and my personal image of this style, it preserves and retains the harmonic aspect and the typical melodic and rhythmic models of the baroque.

Cello Concerto

The Cello Concerto is a large-scale symphonic work in three movements. Written in 2007, it is one of my earlier compositions, far removed from the experimentation and research that characterizes my more recent works, including the Recorder Concerto. The Cello Concerto is permeated by a stylistic reappropriation of tradition, demonstrating a kind of ‘crossing’ of different material derived from the past. In its own way it is an experiment using material that is exclusively modal and tonal in the most traditional sense. It is not a case of literal quotations, but rather of stylistic traits that are employed in the structural and formal assembly of the entire concerto, elements that enable a clear musical discourse and a form of narrative. In the first and third movements this results in almost neoclassical writing, angular only in some parts, but mostly traditional in its harmony and rhythmic framework. At times the

figure of Shostakovich comes to mind (the concerto is intended as a tribute to the great composer) but with an eye to the more grotesque and ironic aspects.

At different climactic moments, the music expands and surges into powerful sonorities, in contrast to subtle cello lines which add embellishments in the form of virtuosic figurations of an ironic and mocking character.

The first movement is mainly based on two motivic cells that appear at the very beginning and are developed in contrasting episodes: the first consists of two descending notes and the second of three notes ascending stepwise. After a plaintive introduction from the orchestra, the cello enters with a clumsy and grotesque dance, in a dialogue with the orchestra which becomes increasingly tense.

The second movement is based on a tonal lullaby. At this precise point in the concerto I have chosen to use tonality within a very simple framework, employing only a few chords and harmonic relationships in order to preserve the idea of intimacy and expressivity – this stands in contrast to the two outer movements. I feel that the second movement is like an oasis in the concerto. I like to define this tonal choice as a ‘theatrical’ one, with a clear structural function. Even within instrumental genres, my music incorporates features from musical theatre, with which I have been closely associated since my formative years. In this particular case the choice of tonality helps to reinforce the innately theatrical idea of the piece. Thus this unusual tonal oasis, rocking and expressive, represents a scene, a character, a dramatic action in its essence.

The third movement is a passacaglia, with a theme initially presented by the orchestra, from which the entire movement grows. A cello theme comes to life in interplay with this chordal declamation from the orchestra, and together they develop, mainly in a contrapuntal manner, for the duration of the entire movement. Here, again, there are moments of mocking irony, which towards the end develops into powerful chordal explosions.

Recorder Concerto

Written in 2013, this is one of my most important works in recent years, and it belongs to a series of concertos for soloist and orchestra, such as my Violin Concerto, Clarinet Concerto and the Piano Concerto, which defines my current style and my preference for the orchestral medium. The Recorder Concerto was commissioned by and dedicated to Dan Laurin, who later gave the world première with the Gävle Symphony Orchestra, conducted by Jaime Martín, at the concert which opened the orchestra's 2015 season.

This large-scale work represents my intensive research into the sound, expressiveness and possibilities of this particular instrument, the Eagle recorder – a new kind of recorder developed by the well-known recorder maker Adriana Breukink. Without the use of special extended playing techniques or effects, the instrument is embedded into an orchestral context of epic breadth and grandeur, at times blazing and absorbing. It is a large poetic fresco that to my mind is truly operatic.

The concerto was born out of a profound and important spiritual symbiosis between me and the soloist. Through our constant exchange and correspondence lasting for several years, which nurtured me with deep visions on an artistic and philosophical level, I was able to write this work, which I consider a high point within my creative output.

I believe that Dan Laurin's interpretation of the concerto gives genuine expression to the innermost essence of this piece, retaining the very deep meaning hidden in every note. The way the narrative is presented stems indirectly from Italian melodrama, but also from the melos of antiquity, which stretches even further back, to the archetypes of Ancient Greece. This is a territory where I feel deeply rooted, something that I always aim to translate into my music.

The orchestral accompaniment provides a rich sonic landscape with carefully researched textures achieved through a highly detailed and calibrated orchestration.

There is a constant dialogue between soloist and orchestra, which often explodes in huge sonorities. The sounds are evocative as well as narrative, revealing the devastating hideousness of our time (first movement), then lifting into a heartfelt, moving and solitary lyricism (second movement), only to finally arrive at the sneering and grotesque provocations that lead to visions of an impending apocalypse (third movement).

© *Vito Palumbo* 2017

Dan Laurin has performed in most parts of the world. Tours to the USA, Japan and Australia as well as appearances in the major European musical centres have confirmed his reputation as one of the most interesting performers on his instrument. His endeavours to explore the sonic possibilities of the recorder have resulted in a technical facility and a style of playing that have won him numerous awards. Dan Laurin appears on more than thirty critically acclaimed BIS recordings, and has received the Swedish Grammis award as best classical performer. Besides his wide-ranging work in the field of early music, he has premièred numerous works by Swedish and international composers, and has been awarded the interpretation prize from the Society of Swedish Composers. Dan Laurin is a professor at the Royal College of Music in Stockholm and a member of the Royal Swedish Academy of Music, and in 2001 received the medal 'Litteris et Artibus' from the King of Sweden.

Anna Paradiso has established herself as a harpsichordist of great character and individuality. She has given concerts in Europe, the USA and Asia. She gained solo diplomas in harpsichord and piano at the conservatory of Bari, going on to take lessons with Gordon Murray, Christophe Rousset and Enrico Baiano and complet-

ing a Master's degree in harpsichord at the conservatory of Stockholm. Anna Paradiso appears regularly as soloist and continuo player with prestigious Scandinavian ensembles and orchestras. With her husband, the recorder player Dan Laurin, she forms a duo that tours internationally and records regularly for BIS, sometimes with other musicians. Her recent recordings of J. H. Roman's keyboard sonatas have earned her international acclaim, with reviewers describing her as 'masterly', and 'a story-teller' with a 'fantastic rubato'. Anna Paradiso has given masterclasses in Europe and in Asia. Moreover, she holds a D.Phil. in Latin and Classical Greek, and has taught Latin grammar at Oxford University.

www.annaparadiso.se

Mats Olofsson studied in Stockholm, Copenhagen and Boston under Elemér Lavotha and Laurence Lesser, taking part in masterclasses with Daniil Shafran and Miklós Perényi. He has also studied baroque cello with Phoebe Carrai. His solo repertoire includes concertos from the baroque and Romantic periods, but also modern and contemporary works by composers ranging from Britten to Sofia Gubaidulina and Olav Anton Thommessen. He has appeared as soloist with orchestras in Denmark and Sweden, and does so regularly with the Gävle Symphony Orchestra, of which he has been principal cellist since 2001. A highly versatile musician, Mats Olofsson is a member of the Stenhammar Quartet, whose recordings of primarily Scandinavian works have received international acclaim. His interest in early music and the art of continuo playing finds outlet in the baroque ensemble Paradiso Musicale, and he is a member of 'the pearls before swine experience', an acclaimed ensemble for new music. This is his first recording as a soloist with orchestra.

Anna Paradiso, Mats Olofsson and Dan Laurin, the soloists on this disc, are all members of the ensemble Paradiso Musicale.

The **Gävle Symphony Orchestra** has played a significant role on the Swedish music scene since its inception in 1912. It currently numbers 52 musicians who take on a repertoire ranging from the baroque to the latest contemporary music with equal curiosity and dedication. The orchestra's collaborations with composers-in-residence have had a particular impact beyond Gävle itself, while a number of recordings have brought older Swedish composers their well-deserved recognition. Since 2013, the Gävle Symphony Orchestra has enjoyed a fruitful musical partnership with principal conductor Jaime Martín, but the orchestra also collaborates regularly with renowned international conductors as Thomas Søndergård, Andrew Manze and Leif Segerstam. Visiting soloists during recent seasons include Isabelle van Keulen, François Leleux and Gabriela Montero. During Jaime Martín's tenure, the Gävle Symphony Orchestra has also initiated a collaboration with the Eric Ericson Chamber Choir.

www.gavlesymfoniorkester.se

Jaime Martín has risen quickly to international acclaim as a conductor following his prominent career as a flautist. In 2013 he became artistic director and principal conductor of the Gävle Symphony Orchestra, and he is also chief conductor of the Orquestra de Cadaqués. Since turning to conducting he has worked with orchestras such as the London Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Saint Paul Chamber Orchestra, New Zealand Symphony Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo and Lausanne Chamber Orchestra. Jaime Martín made his operatic debut in 2012 at El Escorial in Madrid and has since conducted productions at English National Opera. He has recorded a number of discs, both as a conductor and in his capacity as a flautist.

www.jaimemartin.eu

Vito Palumbo komponierte bereits in jungen Jahren und erhielt einen Studienplatz im Fach Komposition an der renommierten Accademia Chigiana in Siena. Im Anschluss daran absolvierte er ein Postgraduierenstudium an der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom bei Azio Corghi mit Auszeichnung. Palumbo wurde mit einem Spezialstipendium geehrt, das ihm von Luciano Berio persönlich verliehen wurde; für sein kompositorisches Schaffen wurde er 2005 der mit dem renommierten Goffredo-Petrassi-Preis ausgezeichnet. Er ist Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Kompositionswettbewerbe; Ensembles und Institutionen in der ganzen Welt, u.a. das London Symphony Orchestra, das RAI National Symphony Orchestra, das Athenäum-Quartett der Berliner Philharmoniker, die Académie de France, das Auditorium Parco della Musica, das Beijing Contemporary Music Festival, die Stadt Santander, das Salzburger Barockmuseum, das Marimba Festival and Conference Minnesota 2010 und das schwedische Ensemble Norrbotten NEO führen seine Werke auf und erteilen ihm Kompositionsaufträge.

Vito Palumbos Musik wurde von großen Sendern wie RAI Radio 3, Channel V Music RAI, Rai Tre, Arte France, Sky Classical, Radio France und Radio Wien ausgestrahlt. Eine Reihe seiner Werke wurde auch auf CD veröffentlicht. In den letzten Jahren hat sich Palumbo auf große symphonische Werke für großes Orchester konzentriert. Seine Werke werden beim Musikverlag Ries & Erler veröffentlicht.

Concerto Barocco

Dieses 2006 entstandene Werk wurde als eine Art Wiederaneignung des Barockstils konzipiert. Im Vergleich mit meinem Cellokonzert bekundet es eine andere Art, die Vergangenheit zu interpretieren und zu filtern: ein stilistisches Divertissement, das sofort erkennbar und sehr idiomatisch ist und sich durch typische barocke Merkmale auszeichnet. Gemischt und manipuliert, verbinden sich diese Merkmale zu einem ironischen Werk, das durch typische Gesten der Zeit einen tänzerischen

Charakter erhält. Infolge einiger experimenteller instrumentationstechnischer Kombinationen und bestimmter Klangmischungen verschmelzen sie zu einer ganz individuellen Erscheinung.

Das Cembalo ist das Soloinstrument dieses Werks, und seine idiomatische Diktion steht in ständigem und kontrapunktischem Dialog mit dem Orchester, nähert sich Bach, Vivaldi und Scarlatti, als wären es Schatten, Hologramme, die auftauchen, sich vorstellen und dann verschwinden.

Formal folgt das Konzert dem typischen Dreisatzschema *Allegro – Adagio – Allegro*. Meine Art der Materialerkundung und -bearbeitung mag an den Ansatz von Alfred Schnittke erinnern, an die expliziten Verweise auf Barockmusik (und alte Musik allgemein) in vielen seiner bedeutenden Werke. Doch mir geht es um etwas anderes: Nicht die Verzerrung des Materials ist mein Anliegen, sondern seine Wiederaneignung und Rückgewinnung; obwohl das Werk meine eigene dezidierte Auffassung und mein persönliches Bild dieses Stils zum Ausdruck bringt, hält es der Harmonik und den typischen melodischen und rhythmischen Modellen des Barock die Treue.

Cellokonzert

Das Cellokonzert ist ein groß angelegtes symphonisches Werk in drei Sätzen. Im Jahr 2007 komponiert, entstammt es einer früheren Schaffensphase und ist noch weit entfernt von den Experimenten und Erkundungen, die meine jüngeren Werke – u.a. das Blockflötenkonzert – bestimmen. Das Cellokonzert ist von einer stilistischen Wiederaneignung der Tradition geprägt und „kreuzt“ unterschiedliches Material der Vergangenheit. Auf seine Art ist es ein Experiment, bei dem Material verwendet wird, das im traditionellsten Sinne ausschließlich modal und tonal ist. Es handelt sich dabei nicht um wörtliche Zitate, sondern um stilistische Züge, die in der strukturellen und formalen Anlage des gesamten Konzertes zum Einsatz

kommen – Elemente, die einen klaren musikalischen Diskurs und eine Art Narrativ ermöglichen. Im ersten und im dritten Satz führt dies zu einem beinahe neoklassizistischen Stil, der zwar manche Ecken und Kanten zeigt, hinsichtlich Harmonik und rhythmischem Bezugssystem aber meist traditionell ist. Manchmal kommt einem dabei Schostakowitsch in seinen grotesken und ironischen Momenten in den Sinn (das Konzert ist als Hommage an den großen Komponisten gedacht).

An verschiedenen Höhepunkten weitet sich die Musik zu kraftvollen Klangballungen, als deren Kontrast subtile Cello-Linien mit Verzierungen in Form virtuoser Figurationen ironischen und spöttischen Charakters erklingen.

Der erste Satz basiert im Wesentlichen auf zwei motivischen Zellen, die ganz zu Beginn erklingen und in kontrastierenden Episoden weiterentwickelt werden: Die erste besteht aus zwei absteigenden Tönen, die zweite aus drei schrittweise aufsteigenden Tönen. Nach einer klagenden Orchestereinleitung setzt das Violoncello mit einem holprigen, grotesken Tanz ein und eröffnet einen Dialog mit dem Orchester, der sich zusehends erhitzt.

Der zweite Satz basiert auf einem tonalen Wiegenlied. An genau dieser Stelle des Konzerts wollte ich Tonalität in einem sehr einfachen Rahmen – wenige Akkorde und harmonische Beziehungen – verwenden, um, als Gegensatz zu den beiden Außensätzen, den Eindruck von Intimität und Expressivität zu erzeugen. Für mich ist der zweite Satz eine Art Oase in diesem Konzert. Die Entscheidung für die Tonalität bezeichne ich gern als eine „theatralische“ mit einer klaren strukturellen Funktion. Auch innerhalb instrumentaler Genres weist meine Musik Eigenschaften des Musiktheaters auf, mit dem ich seit Anbeginn meiner Entwicklung eng verbunden bin. In diesem speziellen Fall hilft der Rückgriff auf die Tonalität, die immanente theatralische Idee des Stücks zu unterstreichen. Diese ungewöhnliche Klangoase, schaukelnd und expressiv, stellt mithin eine Szene, einen Charakter oder eine dramatische Handlung *in nuce* dar.

Der dritte Satz ist eine Passacaglia; ihr Thema, aus dem der gesamte Satz erwächst, wird zunächst vom Orchester vorgestellt. Im Zusammenspiel mit dieser akkordischen Deklamation des Orchesters konturiert sich ein Cello-Thema; auf zu meist kontrapunktische Weise entfalten sich beide im weiteren Verlauf des Satzes. Auch hier gibt es Momente spöttischer Ironie, die gegen Ende in gewaltige Akkord-Explosionen mündet.

Blockflötenkonzert

2013 komponiert, ist dies eines meiner wichtigsten Werke der letzten Jahre. Wie mein Violinkonzert, das Klarinettenkonzert und das Klavierkonzert gehört es zu einer Reihe von Konzerten für Solist und Orchester, die meinen aktuellen Stil und meine Vorliebe für das Medium Orchester repräsentieren. Das Blockflötenkonzert wurde von Dan Laurin in Auftrag gegeben und ist ihm gewidmet; er war auch der Solist der Uraufführung, mit der das Gävle-Symphonieorchester unter der Leitung von Jaime Martín 2015 seine Saison eröffnete.

Das groß angelegte Werk ist Ergebnis meiner intensiven Erforschung des Klangs, der Ausdrucksweisen und der Möglichkeiten der Eagle-Blockflöte – jenes neuartigen Blockflötentyps, der von der bekannten Blockflötenbauerin Adriana Breukink entwickelt wurde. Ganz ohne erweiterte Spieltechniken oder Effekte ist das Instrument in einen orchestralen Kontext von epischer Breite und Größe eingebettet, der es mal in den Vordergrund rückt, mal absorbiert: ein großes poetisches Fresko, das, wie ich finde, der Oper ähnelt.

Das Konzert entstand aus einer tiefen, maßgeblichen geistigen Symbiose zwischen mir und dem Solisten. Unser ständiger Austausch und unsere langjährige Korrespondenz, dem ich profunde Visionen auf künstlerischer und philosophischer Ebene verdanke, versetzten mich in die Lage, dieses Werk zu komponieren, das ich als einen Höhepunkt meines Schaffens betrachte.

Ich glaube, dass Dan Laurins Interpretation des Konzerts der innersten Essenz dieses Stücks wahrhaftigsten Ausdruck verleiht und die sehr tief reichende Bedeutung, die ein jeder Ton birgt, festhält. Die Art und Weise, wie die Erzählung präsentiert wird, leitet sich indirekt aus dem italienischen Melodram ab, aber auch aus jenem altherwürdigen melos, das zurückreicht bis zu den Archetypen des antiken Griechenlands. Dies ist ein Terrain, in dem ich mich tief verwurzelt fühle und das ich stets in meine Musik zu übertragen suche.

Die Orchesterbegleitung steuert eine reiche Klanglandschaft mit sorgfältig ausgewählten Texturen bei, die durch eine sehr detaillierte und feinkalibrierte Instrumentation erreicht werden. Der unablässige Dialog zwischen Solist und Orchester explodiert oft in gewaltigen Klängen. Die Klänge sind sowohl suggestiv als auch narrativ, sie offenbaren die verheerende Entsetzlichkeit unserer Zeit (erster Satz), erheben sich dann zu einem tief empfundenen, bewegenden und einsamen Lyrismus (zweiter Satz), um schließlich zu höhnischen und grotesken Provokationen zu gelangen, die Visionen einer drohenden Apokalypse heraufbeschwören (dritter Satz).

© *Vito Palumbo 2017*

Dan Laurin ist in den meisten Teilen der Welt aufgetreten. Tournée in die USA, nach Japan und Australien sowie Auftritte in den großen europäischen Musikzentren haben seinen Ruf, einer der interessantesten Interpreten auf seinem Instrument zu sein, gefestigt. Seine Bemühungen, die klanglichen Möglichkeiten der Blockflöte auszuloten, haben zu einer technischen Gewandtheit und einer Spielweise geführt, die ihm zahlreiche Auszeichnungen eingebracht haben. Dan Laurin ist auf mehr als dreißig, von der Kritik gefeierten BIS-Aufnahmen vertreten und wurde mit dem schwedischen Grammis-Preis als bester klassischer Künstler ausge-

zeichnet. Neben seiner breit gefächerten Tätigkeit im Bereich der Alten Musik hat er zahlreiche Werke schwedischer und internationaler Komponisten uraufgeführt und wurde mit dem Interpretationspreis des Schwedischen Komponistenverbandes ausgezeichnet. Dan Laurin ist Professor an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm und Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie. Im Jahr 2001 verlieh ihm der König von Schweden die Medaille „Litteris et Artibus“.

Anna Paradiso hat sich als eine Cembalistin mit starker Persönlichkeit und großer Individualität etabliert. Konzerte haben sie durch Europa, in die USA und nach Asien geführt. Ihr Studium am Konservatorium in Bari, Italien, schloss sie mit Solistendiplomen in Klavier und Cembalo ab; darüber hinaus nahm sie Unterricht bei Gordon Murray, Christophe Rousset und Enrico Baiano und absolvierte ein Masterstudium im Fach Cembalo an der Königlichen Musikhochschule Stockholm. Als Solistin und Continuo-Spielerin tritt Anna Paradiso mit renommierten Ensembles und Orchestern Skandinaviens auf. Mit ihrem Ehemann, dem Blockflötisten Dan Laurin, bildet sie ein Duo, das international Konzerte gibt und regelmäßig – manchmal zusammen mit andern Musikern – für BIS aufnimmt. Ihre jüngsten Einspielungen von J. H. Romans Sonaten für Tasteninstrumente haben international große Anerkennung gefunden; Rezensenten lobten die Interpretin als „meisterlich“, als „Geschichtenerzählerin“ mit einem „fantastischen Rubato“. Anna Paradiso hat Meisterkurse in Europa und in Asien gegeben. Außerdem hat die promovierte Althilologin an der Universität Oxford lateinische Grammatik gelehrt.

www.annaparadiso.se

Mats Olofsson studierte in Stockholm, Kopenhagen und Boston bei Elemér Lavotha und Laurence Lesser und nahm an Meisterkursen bei Daniil Shafran und Miklós Perényi teil. Darüber hinaus studierte er Barockcello bei Phoebe Carrai.

Sein Solorepertoire umfasst Konzerte aus Barock und Romantik, aber auch moderne und zeitgenössische Werke von Britten bis Sofia Gubaidulina und Olav Anton Thommessen. Als Solist hat er mit Orchestern in Dänemark und Schweden konzertiert; regelmäßig tritt er mit dem Gävle-Symphonieorchester auf, dessen Solo-Cellist er seit 2001 ist. Als ausgesprochen vielseitiger Musiker ist Mats Olofsson Mitglied des Stenhammar Quartet, dessen Einspielungen vorwiegend skandinavischer Werke international Anerkennung gefunden haben. Sein Interesse an Alter Musik und an der Kunst des Continuo-Spiels manifestiert sich in dem Barockensemble „Paradiso Musicale“; außerdem ist er Mitglied von „the pearls before swine experience“, einem gefeierten Ensemble für neue Musik. Dies ist seine erste Aufnahme als Solist mit Orchester.

Die Solisten dieser Einspielung – Anna Paradiso, Mats Olofsson und Dan Laurin – sind Mitglieder des Ensembles Paradiso Musicale.

Das **Gävle-Symphonieorchester** spielt seit seiner Gründung im Jahr 1912 eine bedeutende Rolle in der schwedischen Musikszene. Momentan besteht es aus 52 Musikern, die sich der Barockmusik mit derselben Neugierde und Hingabe widmen wie der neuesten zeitgenössischen Musik. Die Zusammenarbeit des Orchesters mit verschiedenen Composers-in-Residence strahlt weit über Gävle hinaus; mit einer Reihe von Aufnahmen hat es älteren schwedischen Komponisten die wohlverdiente Anerkennung verschafft. Seit 2013 genießt das Gävle-Symphonieorchester eine fruchtbare musikalische Partnerschaft mit seinem Chefdirigenten Jaime Martín, doch arbeitet das Orchester auch regelmäßig mit renommierten internationalen Dirigenten wie Thomas Søndergård, Andrew Manze und Leif Segerstam zusammen. Zu den Solisten der letzten Spielzeiten gehören Isabelle van Keulen, François Leleux und Gabriela Montero. In Jaime Martíns Amtszeit hat das Gävle-Sym-

phonieorchester ferner eine Zusammenarbeit mit dem Eric Ericson Chamber Choir begonnen.

www.gavlesymfoniorkester.se

Im Anschluss an seine herausragende Karriere als Flötist hat **Jaime Martín** als Dirigent schnell internationalen Ruhm erlangt. 2013 wurde er Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Gävle-Symphonieorchesters, daneben ist er Chefdirigent des Orquestra de Cadaqués. Seit er sich dem Dirigieren zuwandte, hat er mit Orchestern wie dem London Philharmonic Orchestra, dem Orchestre Philharmonique de Radio France, dem Saint Paul Chamber Orchestra, dem New Zealand Symphony Orchestra, dem Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchester, dem Orquestra Sinfônica do Estado de Sao Paulo und dem Kammerorchester Lausanne zusammengearbeitet. 2012 gab Jaime Martín sein Operndebüt im Klosterschloss El Escorial bei Madrid und hat seitdem Produktionen an der English National Opera dirigiert. Sowohl als Dirigent wie auch als Flötist hat er mehrere Einspielungen vorgelegt.

www.jaimemartin.eu

Ayant écrit de la musique depuis sa tendre jeunesse, **Vito Palumbo** eut une place à la prestigieuse Accademia Chigiana à Sienne pour étudier la composition. Après cela il entreprit des études supérieures à l'académie Ste-Cécile à Rome avec Azio Corghi et il obtint son diplôme avec honneurs. Récipiendaire d'une bourse spéciale qui lui a été remise par Luciano Berio en personne, Palumbo obtint en 2005 le célèbre prix Goffredo Petrassi pour son travail en composition. Il est gagnant de plusieurs concours nationaux et internationaux de composition et il reçut des commandes et des concerts d'institutions et d'ensembles mondiaux dont l'Orchestre symphonique de Londres, l'Orchestre symphonique national de la RAI, l'Athenäum-Quartett (Berliner Philharmoniker), l'Académie de France, Auditorium Parco della Musica, le Festival de musique contemporaine de Beijing, la ville de Santander, Salzburger Barockmuseum, le Festival de marimba du Minnesota, Conference et l'ensemble suédois Norrbotten NEO.

La musique de Vito Palumbo a été diffusée par maintes compagnies de diffusion dont Radio 3 de la RAI, Canal V musique de la RAI, Tai Tre, Arte France, Sky Classical, Radio France et Radio Wien. Plusieurs de ses œuvres sont aussi sorties sur disques compacts. Ces dernières années, la production de Palumbo s'est centrée sur d'imposantes pièces symphoniques pour grand orchestre. Son éditeur actuel est Musikverlag Ries & Erler.

Concerto Barocco

Écrite en 2006, cette œuvre fut conçue comme une réappropriation du style baroque. Comparé à mon Concerto pour violoncelle, c'est un exemple d'une manière différente d'interpréter et de filtrer le passé : un divertissement stylistique qui est instantanément reconnaissable et hautement idiomatique, caractérisé par des traits typiquement baroques. Mixés et manipulés, ces traits sont alliés dans une œuvre ironique qui acquiert un caractère dansant grâce à des gestes typiques de

l'époque. Ces derniers se fondent dans une apparence entièrement individuelle grâce à des sonorités inhabituelles résultant d'une série de combinaisons expérimentales dans l'instrumentation et les mélanges particuliers de sons.

Le clavecin est l'instrument solo dans le morceau et son écriture idiomatique est en dialogue constant et contrapuntique avec l'orchestre, s'approchant de Bach, Vivaldi et Scarlatti comme s'ils étaient des ombres, des hologrammes qui apparaissent, se font connaître et se dissolvent.

Formellement, le concerto garde un schème bien typique d'*Allegro – Adagio – Allegro*. Ma recherche dans le matériau et son traitement peuvent rappeler l'approche d'Alfred Schnittke dans son emploi de références explicites à la musique baroque (et à la musique antique en général) dans plusieurs de ses œuvres importantes. Mais ma vision est différente : mon concept n'inclut pas de matériau déformant mais est plutôt une réappropriation et une réclamation ; même si toute l'œuvre exprime ma propre idée distincte et mon image personnelle de ce style, elle préserve et garde l'aspect harmonique et les modèles mélodiques et rythmiques typiques du baroque.

Concerto pour violoncelle

Le Concerto pour violoncelle est une grande œuvre symphonique en trois mouvements. Écrite en 2007, c'est l'une de mes premières compositions, bien éloignée des expériences et de la recherche qui caractérisent mes morceaux plus récents, y compris le Concerto pour flûte à bec. Le Concerto pour violoncelle est imprégné d'une réappropriation stylistique de tradition, démontrant une sorte de « croisement » de matériau différent en provenance du passé. De sa propre manière, c'est une expérience d'utilisation de matériau exclusivement modal et tonal dans le sens le plus traditionnel. Il ne s'agit pas ici d'un cas de citations littérales, mais plutôt de traits stylistiques employés dans l'assemblage du concerto en entier, éléments qui permettent un discours musical clair et une forme de narration. Dans les premier

et troisième mouvements, ceci donne lieu à une écriture presque néoclassique, angulaire seulement à certains points, mais traditionnelle dans son cadre harmonique et rythmique. Par moments, la figure de Chostakovitch nous vient à l'idée (le concerto est voulu comme un hommage au grand compositeur) mais avec un penchant pour les aspects plus grotesques et ironiques.

À divers moments culminants, la musique se développe et déferle en puissantes sonorités, contrastant avec les lignes délicates du violoncelle qui embellissent au moyen de figures virtuoses au caractère ironique et moqueur.

Le premier mouvement repose surtout sur deux cellules motiviques qui apparaissent au tout début et sont développées dans des épisodes contrastants : la première consiste en deux notes descendantes et la seconde, en trois notes ascendantes par tons. Une introduction plaintive dans l'orchestre précède l'entrée du violoncelle avec sa danse gauche et grotesque dans un dialogue avec l'orchestre qui va en s'intensifiant.

Le second mouvement est bâti sur une berceuse tonale. À ce moment précis dans le concerto, j'ai choisi d'utiliser la tonalité dans une rame très simple, n'employant que quelques accords et relations harmoniques pour préserver l'idée d'intimité et d'expressivité – ce qui contraste avec les deux mouvements extérieurs. Le second mouvement me semble une oasis dans le concerto. J'aime définir ce choix tonal comme « théâtral » à la nette fonction structurelle. Même dans les genres instrumentaux, ma musique incorpore des traits du théâtre musical avec lequel j'ai été étroitement associé depuis mes années de formation. Dans ce cas-ci, le choix de la tonalité aide à renforcer l'idée théâtrale naturelle de la pièce. Ainsi cette oasis tonale inusitée, berçante et expressive, représente une scène, un personnage, une action dramatique dans son essence.

Le troisième mouvement est une passacaille dont le thème est d'abord présenté par l'orchestre, thème duquel découle le mouvement en entier. Un thème au violon-

celle prend vie en réciproque avec cette déclamation en accords à l'orchestre et, ensemble, ils se développent, surtout dans une forme de contrepoint, pendant toute la durée du mouvement. Ici encore, des moments d'ironie moqueuse se font entendre ; vers la fin, cette ironie s'amplifie en puissantes explosions d'accords.

Concerto pour flûte à bec

Écrit en 2013, voici l'un de mes morceaux les plus importants des récentes années et il appartient à une série de concertos pour soliste et orchestre comme mon Concerto pour violon, Concerto pour clarinette et Concerto pour piano qui définissent mon style actuel et ma préférence pour le medium de l'orchestre. Le Concerto pour flûte à bec a été commandé par Dan Laurin et lui a été dédié ; il en a aussi donné la création mondiale avec l'Orchestre symphonique de Gävle dirigé par Jaime Martín, au concert d'ouverture de la saison 2015 de l'orchestre.

Cette grande œuvre représente ma recherche intensive sur le son, l'expressivité et les possibilités de cet instrument particulier, la flûte à bec Eagle – une nouvelle sorte de flûte à bec développée par le facteur bien connu Adriana Breukink. Sans l'emploi de techniques et d'effets avancés, l'instrument est intégré dans un contexte orchestral d'une largeur et d'une grandeur épiques, parfois flamboyant et ravalé. C'est une grande fresque poétique qui me semble absolument théâtrale.

Le concerto est né d'une symbiose spirituelle profonde et importante entre le soliste et moi. Grâce à notre échange constant et une correspondance de plusieurs années qui m'ont alimenté de visions profondes sur un niveau artistique et philosophique, j'ai pu écrire cette œuvre que je considère comme un sommet dans ma production à ce jour.

Je crois que l'interprétation de Dan Laurin du concerto donne une expression authentique à l'essence la plus intime de cette pièce, gardant la signification très profonde cachée dans chaque note. La manière dont le récit est présenté provient

indirectement du mélodrame italien mais aussi du *melos* de l'antiquité qui remonte à plus loin encore, aux archétypes de la Grèce ancienne. Je me sens bien enraciné dans ce territoire, quelque chose que j'ai toujours cherché à traduire dans ma musique.

L'accompagnement orchestral fournit un paysage sonore riche aux textures soigneusement recherchées atteintes par une orchestration hautement détaillée et calibrée. Il existe un dialogue constant entre soliste et orchestre, qui explose souvent en d'énormes sonorités. Les sons sont évocateurs ainsi que narrateurs, révélant la laideur dévastatrice de notre temps (premier mouvement), puis s'élevant à un lyrisme senti, émouvant et solitaire (second mouvement) pour finalement arriver aux provocations ricaneuses et grotesques qui mènent aux visions d'une apocalypse imminente (troisième mouvement).

© *Vito Palumbo 2017*

Dan Laurin s'est produit presque partout dans le monde. Des tournées aux États-Unis, Japon et Australie ainsi que des concerts dans les principaux centres musicaux européens ont confirmé sa réputation d'être l'un des interprètes des plus intéressants sur son instrument. Ses efforts d'explorer les possibilités soniques de la flûte à bec ont abouti à une facilité technique et un style de jeu qui lui ont mérité de nombreux prix. Dan Laurin figure sur plus de trente disques BIS salués par la critique et il a reçu le prix Grammis suédois comme meilleur instrumentiste classique. En plus de son travail considérable dans le domaine de la musique ancienne, il a créé de nombreuses œuvres de compositeurs suédois et internationaux et il a obtenu le prix d'interprétation de la Société des compositeurs suédois. Dan Laurin enseigne au Conservatoire royal de Stockholm et il est membre de l'Académie suédoise royale de musique ; en 2001, le roi de Suède lui remettait la médaille « Litteris et Artibus ».

Anna Paradiso s'est établie comme claveciniste de grand caractère et à l'individualité frappante. Elle a donné des concerts en Europe, aux É-U et en Asie. Elle a obtenu des diplômes en clavecin et en piano au conservatoire de Bari, prenant ensuite des cours de Gordon Murray, Christophe Rousset et Enrico Baiano, terminant une maîtrise en clavecin au conservatoire de Stockholm. Anna Paradiso se produit régulièrement comme soliste et au continuo avec de prestigieux ensembles et orchestres scandinaves. Elle forme avec son mari, le joueur de flûte à bec Dan Laurin, un duo qui fait des tournées internationales et enregistre régulièrement sur disques BIS, parfois en compagnie d'autres musiciens. Ses récents disques des sonates pour instrument à clavier de J.H. Roman lui ont valu l'acclamation internationale, les critiques la décrivant comme «magistrale» et «narratrice» au «rubato fantastique». Anna Paradiso a donné des cours de maître en Europe et en Asie. De plus, elle détient un doctorat en latin et en grec classique et elle a enseigné la grammaire latine à l'université d'Oxford.

www.annaparadiso.se

Mats Olofsson a étudié à Stockholm, Copenhague et Boston avec Elemér Lavotha et Laurence Lesser, participant à des classes de maître avec Daniil Shafran et Miklós Perényi. Il a aussi étudié le violoncelle baroque avec Phoebe Carrai. Son répertoire solo inclut des concertos du baroque et du romantisme mais aussi des œuvres modernes et contemporaines de, par exemple, Britten à Sofia Gubaidulina et Olav Anton Thommessen. Il s'est produit comme soliste avec des orchestres au Danemark et en Suède ; il joue régulièrement avec l'Orchestre symphonique de Gävle dont il est premier violoncelle depuis 2001. Un musicien très flexible, Mats Olofsson fait partie du Quatuor à cordes Stenhammar dont les enregistrements d'œuvres principalement scandinaves lui ont mérité l'acclamation internationale. Son intérêt en musique ancienne et en art du continuo trouve un débouché dans l'ensemble

baroque «Paradiso Musicale» et il est membre de «the pearls before swine experience», un ensemble réputé de musique nouvelle. C'est ici son premier disque en solo avec orchestre.

Anna Paradiso, Mats Olofsson et Dan Laurin sont tous membres de l'ensemble Paradiso Musicale.

L'Orchestre symphonique de Gävle occupe un rôle important sur la scène musicale suédoise depuis sa fondation en 1912. Il compte actuellement 52 musiciens qui s'engagent dans du répertoire baroque à la plus récente musique contemporaine avec autant de curiosité que de dévouement. Les collaborations de l'orchestre avec les compositeurs en résidence ont eu un impact au-delà de Gävle pendant que des enregistrements ont apporté à des compositeurs suédois plus âgés une reconnaissance bien méritée. Depuis 2013, l'Orchestre symphonique de Gävle jouit d'une collaboration musicale fructueuse avec son chef attitré Jaime Martín mais l'orchestre joue aussi régulièrement avec des chefs de renommée internationale dont Thomas Søndergård, Andrew Manze et Leif Segerstam. Parmi les solistes invités ces dernières saisons, nommons Isabelle van Keulen, François Leleux et Gabriela Montero. Au cours du mandat de Jaime Martín, l'Orchestre symphonique de Gävle a aussi entrepris une collaboration avec le Chœur de chambre Eric Ericson.

www.gavlesymfoniorkester.se

Jaime Martín a rapidement séduit l'acclamation internationale comme chef d'orchestre suite à son importante carrière de flûtiste. En 2013, il devint directeur artistique et chef attitré de l'Orchestre symphonique de Gävle et il est aussi chef principal de l'Orquestra de Cadaqués. Depuis qu'il s'est tourné vers la direction, il a travaillé avec l'Orchestre philharmonique de Londres, Orchestre philharmonique de Radio

France, Orchestre de chambre de Saint-Paul, Orchestre symphonique de la Nouvelle-Zélande, Orchestre symphonique de la radio de Suède, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo et Orchestre de chambre de Lausanne. Jaime Martín fit ses débuts d'opéra en 2012 à El Escorial à Madrid et il a depuis dirigé des productions à l'English National Opera. Il a enregistré plusieurs disques, tant en sa qualité de chef d'orchestre que de flûtiste.

www.jaimemartin.eu

INSTRUMENTARIUM:

Anna Paradiso: harpsichord by François Paul Ciocca (2008) after Nicolas & François Blanchet (1730)

Mats Olofsson: cello by G. B. Bodio, Venice 1822. Bow: Jutta Walcher

Dan Laurin: Eagle alto recorder by Adriana Breukink

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 2016 at Gävle Concert Hall, Sweden (Cello Concerto, Recorder Concerto);
March 2017 at Petruskyrkan, Stocksund, Sweden (Concerto Barocco)
Producers: Stephan Reh (Cello Concerto, Recorder Concerto)
Marion Schwebel (Take5 Music Production) (Concerto Barocco)

Equipment: Sound engineers: Andreas Ruge (Cello Concerto, Recorder Concerto); Marion Schwebel (Concerto Barocco)
BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Stephan Reh (Cello Concerto, Recorder Concerto); Marion Schwebel (Concerto Barocco)

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Vito Palumbo 2017

Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Cover photo opf Vito Palumbo: private collection

Artist photos: © Pelle Piano (Anna Paradiso, Dan Laurin); © Alexander Lindström (Mats Olofsson, Jaime Martín)

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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

info@bis.se www.bis.se

BIS-2255 © & © 2018, BIS Records AB, Åkersberga.

