

ANDERS HILLBORG ELEVEN GATES

DREAMING RIVER | KING TIDE | EXQUISITE CORPSE

ROYAL STOCKHOLM PHILHARMONIC ORCHESTRA
ESA-PEKKA SALONEN | ALAN GILBERT | SAKARI ORAMO

SUPER AUDIO CD

HILLBORG, ANDERS (b. 1954)

1	KING TIDE (1999)	13'33
2	EXQUISITE CORPSE (2002)	13'28
3	DREAMING RIVER (1998) MÅRTEN LARSSON & ULF BJURENHED <i>Chinese oboes</i>	20'14
	ELEVEN GATES (2005–06)	18'59
4	1. Drifting into D major	1'51
5	2. Suddenly in the Room with Chattering Mirrors	2'09
6	3. D major Still Life	0'24
7	4. Confused Dialogues with Woodpecker	0'57
8	5. Suddenly in the Room with Floating Mirrors	0'44
9	6. Into the Great Wide Open	3'56
10	7. Meadow of Sadsongs	2'47
11	8. Toypianos on the Surface of the Sea	0'50
12	9. String Quartet spiralling to the Seafloor	0'45
13	10. Seafloor Meditation (Whispering Mirrors at the Seafloor)	1'45
14	11. Waves, Pulse and Elastic Seabirds	2'51

TT: 67'27

ROYAL STOCKHOLM PHILHARMONIC ORCHESTRA JOAKIM SVENHEDEN *leader*

SAKARI ORAMO *conductor* [1]

ALAN GILBERT *conductor* [2]

ESA-PEKKA SALONEN *conductor* [3–14]

All works published by Henry Litolf's Verlag/C. F. Peters

Anyone who enters **Anders Hillborg's** world of sounds is in for a surprise, as the four orchestral pieces on this disc demonstrate. Complexity rubs shoulders with communication, sensuality with humour, hypnotic meditation with pulsating rhythms, and all is combined with an original sense of form and unwavering craftsmanship. One can claim that Anders Hillborg's love affair with the orchestra started in the 1980s. That was when he forsook the electronic music which had formerly been his predominant sphere of interest as a composer, exchanging the machines for living people. Electronic music left him with one important legacy, however: the understanding that every sound, in the right context, can be music. And, generally speaking, the point of departure for his compositions continues to lie in a particular sonority, in the idea of a concrete sound. Despite what one might imagine, the richly evocative titles to his works appear much later in the process.

When Anders Hillborg commenced his studies at the Royal College of Music in Stockholm towards the end of the 1970s his own musical background was in pop music (as a keyboard player) and in choral singing. But at the college he developed an interest in such innovative composers as György Ligeti, Steve Reich, Iannis Xenakis and Morton Feldman. During a period spent studying in Paris he also came into contact with the sonically sensual but strict spectral school. Hillborg was initially fascinated by complexity. In an interview he has confessed to having smuggled the score of Ligeti's *Requiem* out of the college library and having kept it at home for a whole year in order to try to discern how it was possible to write something of this sort. (He has retained this musical curiosity but now buys those numerous scores by his contemporaries that catch his interest.) Like other composers of his generation, however, Anders Hillborg has rejected what he calls 'sado-modernism' – the doctrines and systems promoted by the Darmstadt School which were based on constant self-denial. With Hillborg one is always closer to a musical 'yes' than to a 'no', and when he describes his roots in the tradition it is not a question of Schoenberg's rules but of Stravinsky's appetite.

Back in the very early 1980s this appetite led him into the arms of the noted conductor Esa-Pekka Salonen, who is of the same generation as Hillborg. Ever since, Salonen has been one of Hillborg's most enthusiastic advocates and has helped to launch his music internationally. *Eleven Gates*, included on this disc, was commissioned by the Los Angeles Philharmonic Orchestra. Though Salonen was a pioneer regarding Hillborg's music, he is by no means alone in his enthusiasm today. The Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, which commissioned both *Dreaming River* and *Exquisite Corpse*, is here conducted by Sakari Oramo and by Alan Gilbert who has helped to launch Hillborg in the USA by performing *Exquisite Corpse* with the San Francisco Symphony Orchestra, the Chicago Symphony Orchestra and the Philadelphia Orchestra. Recently Hillborg became the first Swedish composer to have a work premièred by the Berlin Philharmonic Orchestra when *Cold Heat* (commissioned jointly by the BPO and the Tonhalle Orchestra in Zürich) was performed in January 2011 with David Zinman, one of the initiators of the commission, as conductor.

At first glance, *King Tide* – which is partially based on Hillborg's sixteen-part, wordless choral work *muo:aa:yyi::oum* – is the most modest of the four works on this disc. From the score it appears to consist of a persistent repetition of semiquavers and sustained chords. But this is also the work that demands the most unconventional techniques on the part of the orchestra, resulting in a sound that is not unlike electronic music. The orchestra is given the role of what Hillborg in an interview once termed a 'sound animal'.

'King tide' is the name given to exceptionally high tides that appear at specific times of year in certain maritime regions. But it has also come to be used in connection with the increased sea levels that result from global warming. With Hillborg the term denotes a lapping interaction between ebb and flow in the orchestra that might be understood as a single, extended wave. The work begins with divided strings creating a fluttering figure that bubbles up, threateningly, from the under-

growth while trills and an uneven *tremolo* create an almost granular surface which leaves its mark on the entire process. This is suggestive music, at once statically meditative and powerfully dynamic in which the usual orchestral shimmer gives way to noise and where the string players, for a brief moment, are asked to hum a wordless song – drowned sailors, the temptresses of the deep or just the composer’s love of the human voice? – while the semiquavers move in an increasingly powerful swell among the various voices of the orchestra.

While *King Tide* is concentrated, *Exquisite Corpse*, with its psychedelic leaps, is rather the opposite. ‘Begin with *Exquisite Corpse* where I succeeded in making the music precise and varied. I also believe that it makes for fairly easy listening’, Hillborg explained in answer to the question as to where, as a beginner, one should start listening to his music.

It is easy to understand why. *Exquisite Corpse*, which lasts for a little less than a quarter of an hour, is a rapid charge through Ligeti-complexity, homage to Stravinsky, chorales, hammering urban rhythms, late-romantic string writing with a discreet wink at Sibelius interspersed into the orchestral mist before the end. A musical roller-coaster ride that is so laced with sharp turns that one has hardly got one’s breath back by the time that the ride is over.

There is a free flow in which Hillborg plays with and links together these influences with technical virtuosity, while the title of the piece is borrowed from a collage technique that the French Surrealists employed in the 1920s; part method of randomization, part parlour game in which one writes something on a piece of paper before folding it over so that only the final words are visible to the next player. ‘Le cadavre exquis boira le vin nouveau’ [‘The exquisite corpse will drink the new wine’] is an expression from one of the Surrealists’ first attempts at using this technique to plumb the depths of the unconscious.

In *Dreaming River* the mood is set immediately by the shawm-like sound of *suonas* or Chinese oboes. This reed instrument is primarily used in popular rituals and

its limited range of notes also contributes a modal element to the music. Material from the *suonas*' nasal signals is taken up by the rest of the wind instruments which are soon hyperactively turning over the figures above an undulating carpet of strings.

This Hillborgian river-run is dominated by two central episodes. The first is a somewhat exotic-sounding processional music that escalates ecstatically, driven by rhythmically compelling congas and an increasingly lively percussion section. The other is a prize example of modern polyphony, a sixteen-part *Adagio* for strings designated *legato e molto espressivo* and stretching over one hundred bars. A dynamically woven arch which, if one is aware of Hillborg's fondness for Richard Strauss, may possibly seem reminiscent of Strauss' *Metamorphosen* for 23 solo strings. The *Adagio* is also an example of non-musical events inspiring Hillborg; in this instance an event that dates back to a trip he made with a fellow composer and teacher, Pär Lindgren. 'On occasions, though infrequently, there are specific experiences underlying my music. One example is this *Adagio* which portrays a fantastic experience in the world of nature. Pär Lindgren and I were visiting the Maldives and we had drifted with the current along the edge of the coral reef to a point where several currents meet and together form a species of whirlpool. We were sucked into this and rotated with all these thousands of fish...' Hillborg has explained in an interview.

In *Eleven Gates* too, everything seems to be fluid, and listening to the music is rather like falling down the rabbit hole into Wonderland together with Alice. Or perhaps more like passing 'through the looking glass'. Again and again. Not that Anders Hillborg has used the music to tell a story, but because surprises of a somewhat surrealist nature are present at every corner.

The title alludes to the fact that the work is constructed of eleven sections and to the imaginary gates that one passes through in moving from one to another. The listener is confronted by kaleidoscopically shifting sound worlds in which Hillborg exploits the full scale of his powers of expression, from the humour of the frenetically active winds to the dreamy underwater sounds.

Each section has been given a title of its own that stimulates the imagination and, probably to a higher degree than in other scores by Hillborg, gives some indication of what is happening in the music. ‘I entertained myself by supplying each of the sound worlds that the gates lead into with names that have a more or less surrealistic tone’, Hillborg has explained. And so the first section, entitled ‘Drifting into D major’ is precisely what the title suggests, a slow gliding motion into D major which starts in the strings and then reproduces itself throughout the orchestra in a sweeping, upward movement. The room with the ‘chattering mirrors’, second section, is full of pecking woodwind sounds and syncopated rhythms in a sort of shattered jazz idiom while the still life in the third section is, quite simply, a frozen piano chord. ‘Confused Dialogues with Woodpecker’ builds on the second movement of Anton Webern’s *Piano Variations*, Op. 27, but if one listens carefully one can hear a brief quotation in the bassoon – the clown of the orchestra, of course – of the sound of the ‘Aracuan Bird’, a character appearing in various Donald Duck cartoons. This can serve as a nod to Walt Disney and the concert hall in Los Angeles that bears his name and where *Eleven Gates* was first performed by the Los Angeles Philharmonic Orchestra conducted by Esa-Pekka Salonen in May 2006. Hillborg has explained that he also glanced at the way in which Claude Debussy suddenly introduces Wagner’s *Tristan* chord in the midst of the ragtime rhythms in the *Golliwogg’s Cakewalk*.

The central, sixth section’s open landscape, ‘Into the Great Wide Open’, culminates in a metallic carpet of imposing chords in the brass which is followed, for example, by a delicate piano dream punctured by pastoral woodwinds and four solo strings that warily touch on the Arietta theme from Beethoven’s last piano sonata. Finally, a birdlike lamentation is heard before the strongly rhythmical percussion together with massive circling sounds prepare the way for one last explosion which abruptly throws the listener back into the real world.

© Sara Norling 2011

Maintaining a tradition that has existed since 1902, the **Royal Stockholm Philharmonic Orchestra** (RSPO) of today enjoys great national and international acclaim. The Finnish conductor Sakari Oramo became its chief conductor and artistic adviser in 2008, continuing a significant period of development under Alan Gilbert (2000–08). Oramo has already led the orchestra through a series of high-profile projects and engagements which have included a highly successful major tour of Japan. Recent recordings have confirmed the high artistic standards. The RSPO works regularly with guest conductors such as Kurt Masur and Michael Tilson Thomas and soloists including Anne Sofie von Otter, Martin Fröst, Håkan Hardenberger and Leonidas Kavakos. The RSPO actively strives to renew and broaden the range of music for symphony orchestra, for instance by means of an annual international Composer's Festival and the Composer's Weekend featuring an up-and-coming Swedish composer. The RSPO participates annually in the Nobel Prize Ceremony as well as in the Nobel Prize Concert in partnership with Nobel Media.

Sakari Oramo began his musical career as a violinist, and for some years was leader of the Finnish Radio Symphony Orchestra. He made his breakthrough as a conductor in 1993, since when he has conducted many of the world's most prestigious orchestras including the Berlin and New York Philharmonic Orchestras, Dresden Staatskapelle and San Francisco Symphony Orchestra. For ten years he conducted the City of Birmingham Symphony Orchestra; during this time he was awarded honorary doctorates by two English universities, the Elgar Medal and the title of Birmingham's most popular cultural personality. Oramo is currently principal conductor of the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, the Finnish Radio Symphony Orchestra and West Coast Kookola Opera. He has also conducted at the Finnish National Opera. Sakari Oramo appears on a large number of highly praised recordings, primarily as a conductor but also as a violinist and chamber musician.

Alan Gilbert became music director of the New York Philharmonic in 2009. The first native New Yorker to hold the post, he ushered in what the *New York Times* has called ‘an adventurous new era’ at the orchestra. He is conductor laureate of the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra and principal guest conductor of Hamburg’s NDR Symphony Orchestra, and regularly conducts leading orchestras such as the Berlin Philharmonic Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, the Philadelphia Orchestra, Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra and Boston Symphony Orchestra. As an opera conductor he has appeared with the Santa Fe Opera (where he was music director for three seasons), Los Angeles Opera and Zürich Opera, and he made his acclaimed Metropolitan Opera début in 2008 conducting John Adams’s *Doctor Atomic*. Gilbert studied at Harvard University, the Curtis Institute of Music and the Juilliard School.

For further information, please visit www.alangilbert.com

Esa-Pekka Salonen is not only an internationally acclaimed conductor but also a composer whose works are performed all over the world. Born in Helsinki, he studied at the Sibelius Academy and later in Italy, where his teachers included Franco Donatoni and Niccolò Castiglioni. Esa-Pekka Salonen made his conducting début in 1979 with the Finnish Radio Symphony Orchestra. From 1985 until 1994 he was principal guest conductor of the Philharmonia Orchestra in London, and from 1985 until 1995 principal conductor of the Swedish Radio Symphony Orchestra. From 1992 until 2009 he was music director of the Los Angeles Philharmonic, and in 2009 he was awarded the title of honorary conductor of that orchestra. Since September 2008 Salonen has been principal conductor and artistic advisor of the Philharmonia Orchestra in London. He is especially renowned for his interpretations of contemporary music, and has given many world première performances.

For further information please visit www.esapekkasalonen.co.uk

ESA-PEKKA SALONEN

SAKARI ORAMO

ALAN GILBERT

Den som träder in i **Anders Hillborgs** klangvärld får vara beredd på överraskningar, vilket inte minst de fyra orkesterverken på denna skiva visar. Här samsas komplexitet med kommunikation, sensualism med humor, hypnotisk meditation med drivande rytmer, allt parat med en originell formkänsla och orubblig hantverksskicklighet.

Man kan säga att Anders Hillborgs kärlekshistoria med orkestern inleds på 1980-talet. Det är då han överger den elektroniska musik som fram till dess dominerat hans komponerande och byter maskinerna mot levande människor. En sak har dock elektroniken lärt honom: att varje ljud, i rätt sammanhang, kan vara musik. Och oftast är det där hans verk fortfarande tar sin utgångspunkt, i en speciell klang, idén om ett konkret sound. De associationsrika verktitlarna kommer, tvärtemot vad man kan tro, alltid långt senare.

När Anders Hillborg inledde sina studier vid Musikhögskolan i Stockholm i slutet av 1970-talet fanns hans musikaliska bakgrund i popmusik (som keyboardist) och körsång och på skolan väcks intresset för namn som György Ligeti, Steve Reich, Iannis Xenakis, Morton Feldman. Under en sejour i Paris kommer han också i kontakt med den klangligt sensuella men strikta spektralskolan. Hillborg fascineras initialt av det komplexa, han har exempelvis i en intervju berättat hur han smugglade ut partituret till Ligetis *Rekviem* från Musikhögskolans bibliotek och sedan behöll det hemma i ett år för att studera hur det var möjligt att skriva något liknande. (En nyfikenhet han behållit, men numera köper han istället lassvis med partitur av samtida kollegor som han finner intressanta.) Men, liksom andra tonsättare i sin generation, har Hillborg tagit avstånd från det han kallat ”sado-modernism”, det vill säga doktriner och system *à la* Darmstadtskolan som innebär ett ständigt förnekande. Hos Hillborg är det följaktligen alltid närmare till ett musikaliskt ”ja” än ett ”nej” och när han själv beskriver sina rötter i traditionen är det inte i Schönbergs regler utan i Stravinskis aptit.

Det är en aptit som redan i början av 1980-talet ledde honom i armarna på

dirigenten och generationskamraten Esa-Pekka Salonen. Sedan dess har Salonen varit en av Hillborgs främsta förkämpar och har också lanserat hans musik internationellt. *Eleven Gates*, som finns representerat här, är exempelvis en beställning från Los Angeles Philharmonic. Men även om Salonen var tidigt ute, är han numera långt ifrån ensam. Kungliga Filharmonikerna, beställare till både *Dreaming River* och *Exquisite Corpse*, dirigeras här också av Sakari Oramo och Alan Gilbert och den sistnämnde har lanserat Hillborg i USA genom att ta *Exquisite Corpse* till bland annat San Francisco Symphony, Chicago Symphony Orchestra och Philadelphia Orchestra. Nyligen blev också Hillborg förste svenske tonsättare att få ett verk uruppfört av Berlinfilharmonikerna när *Cold Heat* (en sambeställning med Tonhalleorkestern i Zürich) framfördes i januari 2011 med David Zinman, en av initiativtagarna till beställningen, som dirigent.

Vid en första anblick är **King Tide** – delvis byggt på Hillborgs eget klangbaserade sextonstämmiga körstycke *muo:aa:yyi::oum* – det mest oansenliga av de fyra verk som presenteras här; på notpapperet ett till synes envist upprepande av samma tuggande sextondelar och liggande ackord. Men det är kanske också det verk där orkestern får uppträda minst konventionellt med ett sound som närmar sig det elektroniska, får rollen av det ”ljuddjur” som Hillborg en gång kallat orkestern i en intervju.

”King tide” brukar man kalla de extra höga tidvattennivåer som uppträder vid speciella tidpunkter på året i vissa havsregioner. Men det har också kommit att stå för den höjda havsnivå som är på väg att bli ett resultat av den globala uppvärmningen. Hos Hillborg får det beteckna ett sugande spel mellan ebb och flod i orkestern, en enda lång vågrörelse om man så vill. Musiken inleds med diviserade stråkar där en fladdrande figur hotfullt bubblar upp ur undervegetationen och med drillar och ojämnt tremolo skapas en närmast kornig yta som färgar av sig på hela förloppet. Ett suggestivt verk, på samma gång statiskt meditativt och starkt dynamiskt, där sedvanligt orkesterskimmer är bytt mot brus och där stråkmusikerna ett

kort slag får humma i ordlös sång – drucknade sjömän, havets lockande sirener eller bara tonsättarens förkärlek för den mänskliga rösten? – medan sextondelarna vandrar i alltmer kraftfulla svall mellan orkesterns olika stämmor.

Där *King Tide* är koncentrerad är *Exquisite Corpse* snarare motsatsen med sina nästan psykedeliska kast. ”Börja med *Exquisite Corpse*. Där lyckas jag göra musiken tydlig och varierad. Det är också relativt lättlyssnat föreställer jag mig” har Hillborg en gång tipsat om som svar på frågan om var man som nybörjare ska starta i hans musik.

Det är lätt att förstå varför. *Exquisite Corpse* än en knappt kvartslång rusning genom Ligeti-komplexitet, Stravinskij-hommage, koraler, manglande urbana rytmer, senromantiska stråkbyggen och en liten försynt hälsning till Sibelius insprängd i orkesterdimman mot slutet. En musikalisk berg-och-dalbane-färd som är så fullpackad med skarpa svängar att man knappt hinner hämta andan innan den är över.

Det är ett fritt flöde där Hillborg med teknisk suveränitet leker med och sammanfogar sina egna influenser och där verkets namn är hämtat från en collageteknik använd av de franska surrealisterna på 1920-talet – lika delar slumpmetod som sällskapslek – där man i tur och ordning skriver på en bit papper och sedan följer allt utom de sista orden där nästa person får ta vid. ”Le cadavre exquis boira le vin nouveau” (Det utsökta liket skall dricka det unga vinet) är en fras från ett av surrealisternas första försök att på detta sätt nå det undermedvetna. *Exquisite Corpse* är helt enkelt den engelska termen för metoden, en översättning av frasens inledning.

I *Dreaming River* anges tonen direkt av två genomträngande skalmejalikt klingande kinesiska oboer, *suonas*. Ett framför allt rituellt folkinstrument vars begränsade omfång också bidrar till vissa modala inslag i musiken. Från deras nasala signaler plockas material upp av det övriga blåset som snart hyperaktivt vänder och vrider på figurerna över en svajande stråkmatta.

Denna Hillborgska flodfärd domineras framför allt av två centrala partier. Det första är en vagt exotiskt klingande processionsmusik som extatiskt eskalerar

driven av rytmiskt tvingande congas och en alltmer upphetsad slagverkssektion. Det andra är en uppvisning i modern polyfoni, ett hundra takter långt sextonstämmigt *adagio* för stråkar, *legato e molto espressivo*. En dynamiskt spunnen båge som, om man känner till Hillborgs svaghet för Richard Strauss, möjligen kan föra tankarna till dennes *Metamorfoser* för solostråkar.

Adagiot är också ett av få exempel där utommusikaliska händelser inspirerat Hillborg och kommer från en resa tillsammans med kompositörskollegan och läraren Pär Lindgren: "Ibland, inte ofta, finns konkreta upplevelser bakom min musik. Ett exempel är just detta *adagio* som gestaltar en fantastisk naturupplevelse: jag och Pär Lindgren var på Maldiverna och hade drivit med strömmen i korallrevets utkant till en punkt där flera strömmar möttes och bildade en virvel, vi sögs in i den och roterade där tillsammans med alla dessa tusentals fiskar..." har Hillborg berättat i en intervju.

Också i *Eleven Gates* tycks allt flyta och att lyssna till musiken är litegrann som att falla genom kaninhålet till Underlandet tillsammans med Alice. Eller snarare kanske som att kliva genom spegeln, *the Looking-Glass*. Igen och igen.

Inte för att Anders Hillborg här agerar sagofarbror i musik, utan för att det överraskande och lätt surrealistiska väntar vid varje hörn. Titeln anspelar på verkets uppbyggnad i elva olika avsnitt och de imaginära portar man träder igenom på vägen mellan dessa. Lyssnaren möts av kalejdoskopiskt skiftande klangvärldar där Hillborg utnyttjar hela sin uttrycksskala från humorn hos frenetiskt jobbande blåsare till drömska undervattensklanger.

Varje avsnitt har också fått en titel som sätter fantasin i rörelse och kanske i högre grad än i andra Hillborgverk ger en fingervisning om vad som sker i musiken. "Jag roade mig själv med att förse varje klangvärld som portarna leder in i med namn som har mer eller mindre surrealistisk anstrykning" har Hillborg själv förklarat. Så är också första avsnittet "Drifting into D major" precis vad titeln antyder, en långsamt glidande rörelse mot D-dur som startar i stråket och fortplanter sig

genom hela orkesterkroppen i en sugande uppåtrörelse, rummet med de ”tjattrande speglarna” är fyllt av hackande träblås och synkoperade rytmer i en slags sönderlagen jazz och det tredje avsnittets stilleben är helt enkelt ett fruset, stort pianoackord. ”Confused Dialogues with Woodpecker” bygger på andra satsen i Anton Weberns *Pianovariationer* op. 27, men lyssnar man noga hörs helt kort ett för svenskar välbekant citat i fagotten – orkesterns clown, vem annars – från traditionen med Kalle Anka och hans vänner i julaftonens teveruta. En blinkning till Walt Disney och det konserthus i Los Angeles som bär hans namn och där *Eleven Gates* uruppfördes av Los Angeles Philharmonic under Esa-Pekka Salonen i maj 2006. Hillborg har också berättat att han sneplat på hur Claude Debussy plötsligt låter Wagners *Tristan*-ackord dyka upp bland ragtime-rytmerna i *Golliwogg's Cakewalk*.

Mittenavsnittets öppna landskap, ”Into the Great Wide Open” kulminerar i en metallfräsande matta av ståtliga bleckackord som sedan följs av bland annat en spröd pianodröm punkterad av pastoralt träblås och fyra solostråkar som försiktigt snuddar vid Arietta-temat från Beethovens sista pianosonat. Slutligen ett klagande fågelläte innan kraftfullt rytmiskt slagverk och cirklande massiva klanger banar vägen för en slutexplosion som abrupt slungar lyssnaren tillbaka till verkligheten.

© Sara Norling 2011

Kungliga Filharmonikerna har en lång och händelserik historia: orkestern grundades 1902 och har sedan 1926 hemadressen Stockholms Konserthus. Från och med säsongen 2008–09 är finländaren Sakari Oramo Kungliga Filharmonikernas chefsdirigent och konstnärlige rådgivare. Under Oramos inspirerande ledning har man fortsatt det utvecklingsarbete som inleddes under förra chefsdirigenten Alan Gilbert (2000–08). Detta har burit frukt i form av framgångsrika turnéer och en rad uppmärksammade inspelningar som bekräftat orkesterns höga konstnärliga nivå. Kungliga Filharmonikerna arbetar regelbundet med gästdirigenter som Kurt Masur

och Michael Tilson Thomas och med framstående solister, bland vilka återfinns Anne Sofie von Otter, Martin Fröst, Håkan Hardenberger och Leonidas Kavakos. Orkestern arbetar aktivt med att förnya och bredda den traditionella symfoniska repertoaren, till exempel genom de uppmärksammade årliga tonsättar- och week-endfestivalerna, och medverkar dessutom under Nobelprisutdelningen samt vid Nobelkonserten i samarbete med Nobel Media.

Sakari Oramo är Kungliga Filharmonikernas chefsdirigent och konstnärlige rådgivare, en post han tillträdde 2008. Han är även chefsdirigent för Finska Radions Symfoniorkester och operan i Karleby (Kokkola) i Finland. Oramo inledde sin musikerbana som violinist, och var tidigare konsertmästare i Finska Radions Symfoniorkester. Det var under denna tid han började studera dirigering för Jorma Panula vid Sibelius-Akademien i Helsingfors. Sitt genombrott som dirigent fick han 1993, och sedan dess har han dirigerat många av världens främsta orkestrar såsom Berlinfilharmonikerna, New York Philharmonic, Dresden Staatskapelle och San Francisco Symphony Orchestra. Under tio år var han chefsdirigent för City of Birmingham Symphony Orchestra, och korades under denna period till stadens mest populära kulturpersonlighet. Han har även utsetts till hedersdoktor vid två engelska universitet och tilldelats en Honorary OBE (Officer of the British Empire) för sina insatser i brittiskt musikliv. Oramo finns representerad på ett otal cd, framför allt som dirigent, men även som violinist och kammarmusiker.

2009 utsågs **Alan Gilbert** till chefsdirigent för New York Philharmonic, och avslutade därmed en period på åtta framgångsrika år som chefsdirigent och konstnärlig rådgivare för Kungliga Filharmonikerna. Han kvarstår som orkesterns hedersdirigent och är även förste gästdirigent vid Norddeutsche Rundfunks (NDR) orkester i Hamburg. Bland de ledande orkestrar som Gilbert regelbundet gästär återfinns Berlinfilharmonikerna, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Philharmonique

de Radio France, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Philadelphia Orchestra, Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra och Boston Symphony Orchestra. Alan Gilbert är också verksam inom opera, och har varit chefsdirigent vid Santa Fe Opera, och dirigerat föreställningar på bland annat Los Angeles Opera och Zürichoperan. 2008 gjorde han en uppmärksam debut på Metropolitan med *Doctor Atomic* av John Adams. Gilbert har studerat vid Harvard, Curtis Institute of Music, och Juilliard School.

Mer information återfinns på www.alangilbert.com

Esa-Pekka Salonen är inte bara en internationellt erkänd dirigent utan också en kompositör vars verk framförs över hela världen. Han föddes i Helsingfors, där han studerade vid Sibelius-Akademien, för att sedan fortsätta sina studier i Italien för bland andra Franco Donatoni och Niccolò Castiglioni. Sin dirigentdebut gjorde han 1979 med Finska Radions Symfoniorkester och 1985 utnämndes han till chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester, där han stannade i tio år. Samtidigt blev han förste gästdirigent för Philharmonia Orchestra i London. Under åren 1992–2009 var han chefsdirigent för Los Angeles Philharmonic, och utnämndes därefter till orkesterns hedersdirigent. Sedan 2008 verkar Salonen som förstedirigent och konstnärlig rådgivare för Philharmonia Orchestra i London. Han är en erkänd uttolkare av samtida musik, och har dirigerat ett stort antal uruppföranden. Esa-Pekka Salonen är konstnärlig ledare för Östersjöfestivalen, som han var med och grundade 2003.

Mer information återfinns på www.esapekkasalonen.co.uk

Wer sich auf **Anders Hillborgs** Klangwelt einlässt, kann sich – dies zeigen die vier hier eingespielten Orchesterwerke – auf Überraschungen gefasst machen: Komplexität steht neben Mitteilungsfreude, Sinnlichkeit neben Humor, Hypnotisch-Meditatives neben pulsierenden Rhythmen – und all das ist mit einem originellen Formgefühl und untrüglicher Kunstfertigkeit verbunden.

Man kann sagen, dass Anders Hillborgs Liebesaffäre mit dem Orchester in den 1980er Jahren begann. Zu jener Zeit verließ er die elektronische Musik, die bis dahin sein primäres kompositorisches Interessengebiet gewesen war, und tauschte die Maschinen gegen lebendige Menschen aus. Gleichwohl hatte die elektronische Musik ihm ein wichtiges Vermächtnis mitgegeben: die Einsicht, dass jeder Klang im richtigen Kontext Musik sein kann. Allgemein gesprochen, gehen seine Kompositionen weiterhin von einer bestimmten Klanglichkeit aus, von der Vorstellung eines bestimmten „Sounds“. Anders als man vermuten könnten, ergeben sich die assoziationsreichen Titel seiner Werke erst viel später.

Als Anders Hillborg Ende der 1970er Jahre sein Studium an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm begann, bildeten Popmusik (er spielte Keyboard) und Chorgesang seinen musikalischen Hintergrund. An der Hochschule jedoch entwickelte er ein Interesse an so innovativen Komponisten wie György Ligeti, Steve Reich, Iannis Xenakis und Morton Feldman. Während einer Studienphase in Paris kam er in Kontakt mit der klangsinnlichen, aber strengen Spektralmusik, deren Komplexität ihn anfangs faszinierte. In einem Interview hat er gestanden, die Partitur von Ligetis *Requiem* aus der Hochschulbibliothek hinausgeschmuggelt und ein ganzes Jahr zu Hause behalten zu haben, um zu ergründen, wie dergleichen komponiert würde. (Diese musikalische Neugier hat er sich bewahrt, ist aber inzwischen dazu übergegangen, die zahlreichen ihn interessierenden Partituren seiner Zeitgenossen zu kaufen.) Wie viele andere Komponisten seiner Generation hat er den von ihm so genannten „Sado-Modernismus“ abgelehnt – d.h. die auf permanenter Selbstverleugnung basierenden Doktrinen und Systeme der Darmstädter Schule. Mit Hill-

borg ist man einem musikalischen „Ja“ immer näher als einem „Nein“, und wenn er seine Verwurzelung in der Tradition beschreibt, dann geht es nicht um Schönbergs Regeln, sondern um Strawinskys Appetit.

Zu Beginn der 1980er Jahre führte ihn dieser Appetit zu dem renommierten Dirigenten Esa-Pekka Salonen, der der gleichen Generation wie Hillborg angehört. Seitdem ist Salonen einer der enthusiastischsten Fürsprecher von Hillborgs Musik, an deren internationaler Verbreitung er maßgeblich beteiligt ist. Das hier eingespielte *Eleven Gates* ist ein Auftragswerk des Los Angeles Philharmonic Orchestra. Wenngleich Salonen ein Vorkämpfer für Hillborgs Musik war, ist er heute keineswegs mehr allein mit seiner Begeisterung. Das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, das sowohl *Dreaming River* wie *Exquisite Corpse* in Auftrag gab, wird hier von Sakari Oramo und von Alan Gilbert geleitet, der Hillborgs Bekanntheitsgrad in den USA durch Aufführungen von *Exquisite Corpse* mit dem San Francisco Symphony Orchestra, dem Chicago Symphony Orchestra und dem Philadelphia Orchestra gefördert hat. Hillborg ist zudem der erste schwedische Komponist, dem eine Uraufführung durch die Berliner Philharmoniker zuteilwurde: *Cold Heat*, gemeinsam von den Berliner Philharmonikern und dem Tonhalle-Orchester Zürich in Auftrag gegeben, wurde im Januar 2011 unter der Leitung von David Zinman, einem der Initiatoren dieses Auftrags, uraufgeführt.

Auf den ersten Blick ist *King Tide*, das zum Teil auf Hillborgs 16-stimmigem, wortlosem Chorwerk *muo:aa:yi::oum* basiert, das anspruchloseste der vier hier eingespielten Werke. Die Partitur vermittelt den Eindruck, es bestehe aus der unablässigen Wiederholung von Sechzehnteln und gehaltenen Akkorden. Zugleich aber verlangt das Werk vom Orchester die ungewöhnlichsten Spieltechniken, so dass ein Klang entsteht, der elektronischer Musik nicht unähnlich ist. Das Orchester spielt die Rolle eines – so Hillborg in einem Interview – „Klang-Tiers“.

Als „king tide“ (Königsflut) wird eine besonders hohe Springflut bezeichnet, die zu bestimmten Zeiten im Jahr vor allem im Pazifikraum zu beobachten ist. Darüber

hinaus wird der Begriff im Zusammenhang mit dem infolge der globalen Erwärmung gestiegenen Meeresspiegel verwendet. Bei Hillborg steht „king tide“ für ein stetes Wechselspiel von Ebbe und Flut im Orchester, das als eine einzige große Welle verstanden werden kann. Das Werk beginnt mit einer nervösen Figur der geteilten Streicher, die bedrohlich aus der Tiefe empor brodelte, derweil Triller und ein ungleichmäßiges Tremolo eine beinahe körnige Oberfläche erzeugen, welche den gesamten Verlauf prägt. Es ist suggestive Musik, von meditativer Statik und zugleich von kraftvoller Dynamik, in der der herkömmliche Orchesterglanz dem Geräusch weicht und die Streicher ein wortloses Lied summen – ertrunkene Seeleute, die Lockungen der Tiefe oder nur die Liebe des Komponisten zur Menschenstimme? –, während die Sechzehntel beim Durchlauf durch die Orchesterstimmen immer stärker anschwellen.

Ist *King Tide* ein extrem verdichtetes Werk, so ist *Exquisite Corpse* (Köstliche Leiche) mit seinen psychedelischen Sprüngen das ziemlich Gegenteil. Auf die Frage, wo man als Anfänger mit seiner Musik beginnen solle, antwortete Hillborg: „Fangen Sie mit *Exquisite Corpse* an, denn da ist es mir gelungen, die Musik präzise und vielfältig zu gestalten. Außerdem glaube ich, dass es ganz unterhaltsam ist“. Schnell wird klar, was gemeint ist. Das knapp viertelstündige *Exquisite Corpse* ist eine rasante Tour de Force mit folgenden Etappen: Ligeti'sche Komplexität, Hommage an Strawinsky, Choräle, hämmernde urbane Rhythmen und spätromantischer Streichersatz samt einem diskreten, kurz vor Schluss in die orchestralen Nebelschleier eingestreuten Hinweis auf Sibelius. Eine musikalische Achterbahnfahrt, die mit scharfen Kurven derart gespickt ist, dass man noch nach absolvierter Fahrt nach Luft schnappt.

Frei fließend und mit großer Virtuosität spielt Hillborg mit diesen Einflüssen und verknüpft sie. Der Titel ist einer Collagetechnik entlehnt, die die Surrealisten in den 1920er Jahren anwendeten: teils Zufallsoperation, teils Gesellschaftsspiel, bei dem eine Person etwas auf ein Papier schreibt, wonach es so gefaltet wird, dass der

nächste Spieler nur die letzten Worte sieht. „Le cadavre exquis boira le vin nouveau“ („Die köstliche Leiche wird den neuen Wein trinken“) ist Resultat eines der ersten surrealistischen Versuche, diese Technik zur Auslotung des Unterbewusstseins zu nutzen.

In *Dreaming River* (*Träumender Fluss*) wird die Stimmung sogleich vom Schalmeienklang der Suona oder chinesischen Oboe definiert. Dieses Doppelrohrblattinstrument wird vor allem bei Zeremonien des Volkes verwendet; sein begrenzter Tonumfang verleiht der Musik außerdem eine modale Note. Die nasalen Signale der Suona werden von den anderen Blasinstrumenten aufgegriffen, die die Figuren alsbald über einem wellengleichen Streicherteppich hyperaktiv hin- und herwenden. Dieser Hillborgsche Flusslauf wird von zwei zentralen Episoden dominiert: Die erste ist eine etwas exotisch klingende Prozessionsmusik, die ekstatisch eskaliert und von rhythmisch zwingenden Congas und einer zusehends lebhafteren Perkussionsgruppe angetrieben wird. Die andere ist ein Musterbeispiel moderner Polyphonie, ein 16-stimmiges *Adagio* für Streicher mit hundert Takten Länge und der Vortragsanweisung *legato e molto espressivo*. Eine dynamisch durchwirkte Bogenform, die – wenn man Hillborgs Faible für Richard Strauss berücksichtigt – an Strauss' *Metamorphosen* für 23 Solostreicher denken lassen könnte. Das *Adagio* ist außerdem ein Beispiel dafür, wie Hillborg sich von nichtmusikalischen Ereignissen inspirieren lässt – in diesem Fall von einem Ereignis, das auf eine Reise zurückgeht, die er mit einem befreundeten Komponisten und Lehrer, Pär Lindgren, unternahm. „Manchmal“, so Hillborg in einem Interview, „wenn auch selten, liegen meiner Musik spezifische Erlebnisse zugrunde. Ein Beispiel ist dieses *Adagio*, das ein fantastisches Naturerlebnis porträtiert. Pär Lindgren und ich waren auf den Malediven und hatten uns von der Strömung entlang des Korallenriffs treiben lassen, bis wir zu einem Punkt gelangten, wo mehrere Strömungen aufeinandertrafen und zusammen eine Art Whirlpool bildeten. Wir wurden dort hineingezogen und rotierten mit all diesen Tausenden von Fischen ...“

Auch in *Eleven Gates* scheint alles zu fließen, und beim Hören hat man fast den Eindruck, zusammen mit Alice durch das Kaninchenloch ins Wunderland zu fallen. Oder vielleicht wie „durch den Spiegel“ zu gehen. Wieder und wieder. Nicht etwa, weil Anders Hillborg mit der Musik eine Geschichte erzählen wollte, sondern weil Überraschungen von etwas surrealistischer Art an jeder Ecke warten.

Der Titel bezieht sich auf den Umstand, dass das Werk aus elf Teilen besteht, sowie auf die imaginären Tore, die man auf dem Weg vom einen zum anderen durchschreitet. Der Hörer trifft auf kaleidoskopisch wechselnde Klangwelten, in denen Hillborg die ganze Skala seiner Ausdrucksmöglichkeiten ausnutzt – vom Humor der frenetisch agilen Bläser bis zu den träumerischen Unterwasserklängen.

Jeder Teil hat einen eigenen Titel erhalten, der die Fantasie anregen soll und, sicherlich in einem größeren Maße als in anderen Arbeiten Hillborgs, Hinweise darauf gibt, was musikalisch geschieht. „Ich habe mir den Spaß gemacht, jede der Klangwelten, in die die Tore führen, mit Namen zu versehen, die einen mehr oder weniger surrealistischen Akzent haben“, erzählte Hillborg. Und so ist der erste Teil – „In D-Dur hineintreiben“ – genau das, was der Titel sagt: eine langsame, gleitende Bewegung hin zu D-Dur, die in den Streichern beginnt und sich dann in einer mitreißenden Aufwärtsbewegung durch das gesamte Orchester reproduziert. Der Raum mit den „klappernden Spiegeln“ (zweiter Teil) strotzt vor pickenden Holzbläserklängen und synkopierten Rhythmen, wodurch eine Art zertrümmertes Jazzidiom entsteht, während das Stillleben im dritten Teil schlicht und einfach ein eingefrorener Klavierakkord ist. „Verwirrte Dialoge mit Specht“ geht vom zweiten Satz aus Anton Weberns *Klaviervariationen* op.27 aus, doch wer genau hinhört, kann im Fagott – dem Clown des Orchesters, natürlich – den schrägen Vogel „Araucuan“ hören, der in verschiedenen Donald Duck-Cartoons auftaucht. Dies könnte eine Reverenz an Walt Disney und den Konzertsaal in Los Angeles sein, der seinen Namen trägt und wo *Eleven Gates* im Mai 2006 vom Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Esa-Pekka Salonen uraufgeführt wurde. Dem Vernehmen nach hat

Hillborg auch ein Augenmerk darauf gehabt, wie Claude Debussy inmitten der Ragtime-Rhythmen von *Golliwogg's Cakewalk* Wagners Tristanakkord einführt.

Die offene Landschaft des zentralen sechsten Teils „Into the Great Wide Open“ kulminiert in einem metallisch anmutenden Teppich imposanter Blechbläserakkorde, auf die u.a. ein filigraner Klaviertraum folgt, der von pastoralen Holzbläsern und vier Solostreichern punktiert wird, welche ihrerseits behutsam das Arietta-Thema aus Beethovens letzter Klaviersonate andeuten. Zum Schluss erklingt eine Art klagender Vogelgesang, bevor der rhythmisch forcierte Perkussionspart gemeinsam mit massigen, kreisenden Klängen den Weg für eine letzte Explosion bereiten, die den Hörer abrupt in die Wirklichkeit zurückwirft.

© Sara Norling 2011

Die Geschichte des **Royal Stockholm Philharmonic Orchestra** (RSPO) reicht zurück bis in das Jahr 1902. Heute ist das Orchester ein national und international hoch geschätzter Klangkörper. Seit 2008 ist der Finne Sakari Oramo Chefdirigent und künstlerischer Berater, wobei er die bedeutende Entwicklungsarbeit, die sein Vorgänger Alan Gilbert (2000–08) begonnen hatte, fortsetzt. Er hat das Orchester bereits durch einige hochkarätige Projekte und Engagements begleitet, u.a. eine sehr erfolgreiche Japan-Tournee. Das RSPO arbeitet regelmäßig mit Gastdirigenten wie Kurt Masur und Michael Tilson Thomas sowie mit Solisten wie Anne Sofie von Otter, Martin Fröst, Håkan Hardenberger und Leonidas Kavakos zusammen. Mit dem Ziel, das klassische und moderne Repertoire zu erneuern und zu erweitern, veranstaltet das RSPO jährlich das Stockholm International Composer's Festival, bei dem ein international renommierter lebender Komponist eingehend vorgestellt wird, und das Composer's Weekend, das sich einem aufstrebenden schwedischen Komponisten widmet. Jedes Jahr nimmt das RSPO an den Feierlichkeiten anlässlich der Nobelpreisverleihung in Zusammenarbeit mit Nobel Media teil.

Sakari Oramo begann seine musikalische Laufbahn als Violinist und war einige Jahre lang Konzertmeister des Finnischen Radio-Symphonieorchesters. Seinen Durchbruch als Dirigent hatte er 1993; seitdem hat er viele der renommiertesten Orchester der Welt dirigiert, darunter die Berliner Philharmoniker, die New Yorker Philharmoniker, die Staatskapelle Dresden und das San Francisco Symphony Orchestra. Zehn Jahre lang leitete er das City of Birmingham Symphony Orchestra; während dieser Zeit wurde er von zwei englischen Universitäten mit dem Ehrendoktorat ausgezeichnet, erhielt die Elgar-Medaille und den Titel Birminghams populärste Kulturpersönlichkeit. Gegenwärtig ist Oramo Chefdirigent des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, des Finnischen Radio-Symphonieorchesters und der West Coast Kookkola Opera. Vor allem als Dirigent, aber auch als Violinist und Kammermusiker hat Sakari Oramo an einer großen Zahl gefeierter Einspielungen mitgewirkt.

Alan Gilbert wurde 2009 Musikalischer Leiter des New York Philharmonic Orchestra. Der erste gebürtige New Yorker, der dieses Amt bekleidet, hat „eine abenteuerlustige neue Ära“ (*New York Times*) für das Orchester eingeläutet. Er ist Ehrendirigent des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Erster Gastdirigent des NDR Sinfonieorchesters Hamburg und dirigiert regelmäßig führende Orchester wie die Berliner Philharmoniker, das Royal Concertgebouw Orchestra, das Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, das Philadelphia Orchestra, das Cleveland Orchestra, das Chicago Symphony Orchestra und das Boston Symphony Orchestra. Als Operndirigent wirkte er an der Santa Fe Opera (mehrere Spielzeiten war er deren Musikalischer Leiter), an der Los Angeles Oper und am Opernhaus Zürich; 2008 gab er mit John Adams' *Doctor Atomic* sein gefeiertes Debüt an der Metropolitan Opera. Gilbert studierte an der Harvard University, am Curtis Institute of Music und an der Juilliard School.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alangilbert.com

Esa-Pekka Salonen – dieser Name steht nicht nur für einen international anerkannten Dirigenten, sondern auch für einen Komponisten, dessen Werke weltweit aufgeführt werden. In Helsinki geboren, studierte Esa-Pekka Salonen an der Sibelius-Akademie und später in Italien, u.a. bei Franco Donatoni und Niccolò Castiglioni. Sein Debüt als Dirigent gab er 1979 mit dem Finnischen Radio-Symphonieorchester. Von 1985 bis 1994 war Salonen Erster Gastdirigent des Philharmonia Orchestra London und von 1985 bis 1995 Chefdirigent des Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchestern. Von 1992 bis 2009 war er Musikalischer Leiter des Los Angeles Philharmonic Orchestra; 2009 wurde er mit dem Titel eines Ehren-dirigenten ausgezeichnet. Seit September 2008 ist Salonen Chefdirigent und Künstlerischer Berater des Philharmonia Orchestra in London. Esa-Pekka Salonen ist bekannt für seine Interpretationen zeitgenössischer Musik und hat zahlreiche Werke uraufgeführt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.esapekkasalonen.co.uk

Quiconque entre dans le monde sonore d'**Anders Hillborg** doit s'attendre à des surprises, ce que montrent les quatre œuvres pour orchestre sur ce disque. Ici, la complexité fraye avec la communication, la sensualité avec l'humour, la méditation hypnotique avec des rythmes entraînants, le tout conjointement avec un sens original de la forme et un savoir-faire à toute épreuve. On peut dire que l'histoire d'amour d'Anders Hillborg avec l'orchestre a commencé dans les années 1980, quand il a abandonné la musique électronique qui avait dominé sa composition jusqu'alors et qu'il a troqué les machines contre des gens vivants. L'électronique lui aura pourtant appris une chose : que chaque son, dans le bon contexte, peut être de la musique. C'est souvent là que ses œuvres commencent encore, dans une sonorité spéciale, l'idée d'un son concret. Les titres, riches en associations, viennent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, toujours beaucoup plus tard.

Quand Anders Hillborg commença ses études au conservatoire national de Stockholm à la fin des années 1970, son monde musical baignait dans la musique pop (comme keyboardiste) et le chant d'ensemble mais son intérêt s'éveilla pour des György Ligeti, Steve Reich, Iannis Xenakis, Morton Feldman. Au cours d'un séjour à Paris, il vient en contact avec l'école spectrale, stricte mais à la sonorité sensuelle. Hillborg fut d'abord fasciné par la complexité ; il a raconté dans une entrevue qu'il a sorti en cachette la partition du *Requiem* de Ligeti de la bibliothèque du conservatoire national et qu'il l'a retenue un an chez lui pour étudier comment il était possible d'écrire quelque chose de semblable. (Il a gardé sa curiosité mais il achète maintenant des tonnes de partitions de collègues contemporains qui l'intéressent.) Mais, comme d'autres compositeurs de sa génération, Hillborg s'est distancé de ce qu'il a appelé le « sado-modernisme », c'est-à-dire des doctrines et systèmes du genre école de Darmstadt qui impliquent un constant reniement. Hillborg est ainsi toujours plus disposé à un « oui » musical qu'à un « non » et quand il décrit ici ses racines dans la tradition, elles ne se trouvent pas dans les règles de Schoenberg mais dans l'appétit de Stravinsky.

C'est un appétit qui déjà au début des années 1980 le mena du côté du chef d'orchestre Esa-Pekka Salonen, son contemporain de génération. Salonen est depuis l'un des plus importants promoteurs de la musique de Hillborg qu'il a lancée sur la scène internationale. *Eleven Gates* par exemple, qu'on entend ici, est une commande de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles. Même si Salonen fut l'un des premiers défenseurs de Hillborg, il est maintenant loin d'en être le seul. L'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm, qui a commandé *Dreaming River* et *Exquisite Corpse*, est dirigé ici par Sakari Oramo et Alan Gilbert qui, lui, a lancé Hillborg aux Etats-Unis en mettant *Exquisite Corpse* au programme des orchestres symphoniques de San Francisco et Chicago ainsi qu'à celui de l'Orchestre de Philadelphie. Il est aussi le premier compositeur suédois à avoir une œuvre créée par l'Orchestre philharmonique de Berlin : David Zinman, l'un des initiateurs du projet, dirigea *Cold Heat* (une commande en collaboration avec l'Orchestre du Tonhalle à Zurich) à la tête de l'OPB en janvier 2011.

A première vue, la composition la moins importante des quatre présentées ici est **King Tide** – qui repose en partie sur la pièce chorale à 16 voix sans paroles *mou:aa:yi:y::oum* de Hillborg ; sur le papier à musique, c'est un morceau qui s'entête à répéter les mêmes doubles croches et accords soutenus. Mais c'est peut-être aussi une œuvre où l'orchestre est le moins conventionnel avec un son qui se rapproche de l'électronique, un rôle d'« animal de son » comme Hillberg appela un jour l'orchestre dans une entrevue.

« King tide » désigne les niveaux particulièrement élevés de marée dont certaines régions maritimes font l'expérience à divers moments de l'année. Mais l'expression désigne aussi le haut niveau de la mer qui est en train de devenir le résultat du réchauffement global. Chez Hillborg, le terme signifie un clapotis entre la marée montante et descendante dans l'orchestre, un seul long mouvement de vague si l'on veut. La musique commence avec des cordes *divisi* où un motif flottant bouillonne avec menace de la végétation marine et une surface presque granuleuse, qui s'étend

sur toute l'œuvre, est formée aussi par des trilles et des trémolos inégaux. C'est une composition suggestive, à la fois statiquement méditative et fortement dynamique, où le scintillement orchestral conventionnel est échangé pour un grondement et où les instrumentistes des cordes doivent, un court moment, fredonner un chant sans paroles – des marins noyés, des sirènes attirantes ou seulement le penchant du compositeur pour la voix humaine ? – tandis que les doubles croches roulent dans la houle de plus en plus haute entre les diverses voix de l'orchestre.

Là où *King Tide* est concentré, *Exquisite Corpse* est presque à l'opposé avec ses tournures presque psychédéliques. « Commencez avec *Exquisite Corpse*. Je réussis là à rendre la musique claire et variée. Je crois qu'elle est relativement facile d'écoute », répondit un jour Hillborg à qui lui demandait laquelle de sa musique un débutant devait écouter en premier.

Il est facile de comprendre pourquoi. *Exquisite Corpse* est une ruée d'à peine un quart d'heure de long entre la complexité de Ligeti, un hommage à Stravinsky, des chorals, des rythmes urbains martelants, du haut romantisme dans l'écriture pour cordes et un petit salut discret à Sibelius intercalé dans le brouillard orchestral vers la fin. On vit un tour de montagnes russes musicales qui sont si remplies de tour-nants brusques qu'on a peine à regagner son souffle avant que ce soit fini.

C'est un cours libre où Hillborg, avec une technique souveraine, joue avec ses propres influences et les raccorde ensemble, et où le nom de l'œuvre provient d'une technique de collage utilisée par les surréalistes français dans les années 1920 – à parts égales le hasard et le jeu de salon – où on écrivait à tour de rôle quelque chose sur un morceau de papier qu'on pliait de sorte que la personne qui continuait n'en voyait que les derniers mots. « Le cadavre exquis boira le vin nouveau » est une phrase de l'un des premiers essais des surréalistes à ainsi rejoindre le subconscient. *Exquisite Corpse* est tout simplement le terme anglais pour la méthode, une traduction du début de la phrase.

Deux hautbois chinois appelés *suonas*, à la sonorité perçante de chalumeau,

donnent directement le ton dans *Dreaming River*. Ce hautbois un instrument populaire rituel dont l'étendue limitée contribue aussi à un certain élément modal dans la musique. Du matériel des signaux nasaux des *suonas* est repris par les autres vents qui, dans une hyperactivité, tournent et retournent les motifs sur un tapis flottant de cordes.

Deux parties centrales surtout dominant dans cette croisière de Hillborg. La première est une musique processionnelle à la sonorité vaguement exotique qui s'intensifie avec extase, poussée par les congas au rythme entraînant et une section de percussion de plus en plus excitée. L'autre est un exemple de polyphonie moderne, un *adagio* de cent mesures à seize voix pour cordes, *legato e molto espressivo*. Tendue avec dynamisme, la forme d'arc peut, si on connaît le penchant de Hillborg pour Richard Strauss, faire penser aux *Métamorphoses pour 23 cordes solistes* de ce dernier.

L'*adagio* est aussi l'un des rares exemples où des événements non-musicaux ont inspiré Hillborg ; il provient d'un voyage avec son collègue compositeur et professeur Pär Lindgren : « Il se trouve parfois, pas souvent, des expériences concrètes derrière ma musique. Cet *adagio* qui exprime une fantastique expérience de la nature, en est un exemple : Pär Lindgren et moi étions dans les Maldives et le courant nous avait entraînés sur le bord du récif de corail à un point où plusieurs courants se rencontrent et forment un tourbillon dans lequel nous avons été attirés et tournions avec des milliers de poissons... », raconta Hillborg dans une entrevue.

Tout semble aussi flotter dans *Eleven Gates* et d'écouter la musique est un peu comme de tomber dans le trou du lapin avec Alice au Pays des Merveilles. Ou de marcher à travers le miroir. Le miroir qui regarde. Encore et encore. Non pas qu'Anders Hillborg raconte ici une histoire mais parce que l'élément surprenant et légèrement surréaliste attend à chaque tournant. Le titre fait allusion à la composition de l'œuvre en onze sections et aux portes imaginaires qu'on franchit en chemin entre elles. L'auditeur pénètre dans un monde sonore variable où Hillborg utilise

toute son étendue expressive, passant de l'humour de ceux qui peinent à souffler dans leurs instruments à vent aux sonorités rêveuses du monde sous-marin.

Chaque section porte aussi un titre qui chatouille l'imagination et qui, peut-être plus encore que dans d'autres œuvres de Hillborg, donne une indication de ce qui se passe dans la musique. « Je me suis amusé à donner à chaque monde sonore sur lequel les portes s'ouvriraient, un nom à la teinte plus ou moins surréaliste », a expliqué Hillborg. La première section « Drifting into D major » (À la dérive en ré majeur) est exactement ce que le titre suggère, un geste glissant lentement vers ré majeur qui commence aux cordes et se reproduit dans tout le corps orchestral en un irrésistible mouvement ascendant ; la chambre aux « miroirs qui rabâchent » est remplie des picotements d'instruments à vent de bois et de rythmes syncopés en une sorte de jazz désorganisé et la nature morte de la troisième section est tout simplement un gros accord gelé de piano. « Confused Dialogues with Woodpecker » (Dialogues confus avec un pic-bois) repose sur le second mouvement des *Variations pour piano* op. 27 d'Anton Webern mais, si on écoute attentivement, on entend une citation bien connue au basson – le clown de l'orchestre évidemment – de l'oiseau aracuan qui irrite tant Donald le Canard. C'est un petit salut à Walt Disney et à la salle de concert qui porte son nom à Los Angeles et où *Eleven Gates* a reçu sa première exécution mondiale avec Esa-Pekka Salonen à la tête de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles en mai 2006. Hillborg a aussi raconté comment il avait lorgné sur Claude Debussy qui laisse soudainement l'accord de *Tristan* de Wagner surgir parmi les rythmes de ragtime dans *Golliwogg's Cakewalk*.

Le paysage plat de la section centrale, « Into the Great Wide Open » (Dans le grand espace) aboutit à un tapis métallique d'accords solennels aux cuivres suivi ensuite entre autres d'un fragile rêve au piano ponctué par les bois pastoraux et quatre cordes solistes qui effleurent avec précaution le thème de l'*Arietta* de la dernière sonate pour piano de Beethoven. On entend ensuite un chant d'oiseau plaintif avant que la percussion énergiquement rythmique et des sonorités circulaires mas-

sives ne préparent une explosion finale qui projette abruptement l'auditeur de retour à la réalité.

© Sara Norling 2011

Maintenant une tradition en existence depuis 1902, l'**Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm** (OPRS) d'aujourd'hui jouit d'une grande renommée nationale et internationale. Le chef finlandais Sakari Oramo en devint chef principal et conseiller artistique en 2008, poursuivant une importante période de développement avec Alan Gilbert (2000–08). La nouvelle programmation a permis un niveau d'ambition encore plus élevé et Oramo a déjà mené l'orchestre à travers une série de projets et d'engagements de haut niveau incluant une importante tournée couronnée de succès au Japon. Les récents enregistrements ont confirmé la capacité artistique élevée de la formation. L'OPRS travaille régulièrement avec des chefs invités dont Kurt Masur et Michael Tilson Thomas et des solistes incluant Anne Sofie von Otter, Martin Fröst, Håkan Hardenberger et Leonidas Kavakos. L'OPRS s'efforce activement de renouveler et d'augmenter l'étendue de la musique pour orchestre symphonique grâce, par exemple, à l'annuel et international Composer's Festival et au Composer's Weekend présentant un compositeur suédois en plein développement. L'OPRS participe annuellement à la cérémonie des prix Nobel ainsi qu'au concert des prix Nobel en collaboration avec Nobel Media.

Sakari Oramo entreprit sa carrière musicale comme violoniste et il fut quelques années premier violon de l'Orchestre Symphonique de la Radio finlandaise. Il perça comme chef d'orchestre en 1993 et a dirigé depuis plusieurs des orchestres les plus prestigieux du monde dont les orchestres philharmoniques de Berlin et de New York, la Staatskapelle de Dresde et l'Orchestre Symphonique de San Francisco. Il a dirigé l'Orchestre Symphonique de Birmingham pendant dix ans ; pen-

dant ce temps, il reçut un doctorat honorifique à deux universités anglaises, la médaille Elgar et le titre de « Personnalité culturelle la plus populaire de Birmingham ». Oramo est actuellement chef attitré de l'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm, de l'Orchestre Symphonique de la Radio finlandaise et de l'Opéra de Kokkola sur la côte ouest. Il a aussi dirigé à l'Opéra National Finlandais. Sakari Oramo apparaît sur un grand nombre de disques très salués, d'abord comme chef mais aussi comme violoniste et chambriste.

Alan Gilbert fut nommé principal chef de l'Orchestre Philharmonique de New York en 2009, ce qui termina aussi une période de huit ans de succès comme chef principal et conseiller artistique de l'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm. Il en est maintenant chef honoraire et il est aussi principal chef invité de l'Orchestre du Norddeutsche Rundfunk (NDR) à Hambourg. Parmi les grands orchestres qui invitent régulièrement Gilbert se trouvent l'Orchestre Philharmonia à Londres, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Orchestre de Philadelphie, l'Orchestre de Cleveland et les orchestres symphoniques de Chicago et de Boston. Alan Gilbert travaille aussi dans l'opéra et il a été principal chef de l'Opéra de Santa Fe. Il a aussi dirigé des représentations à l'Opéra de Los Angeles et celui de Zurich. En 2008, il fit des débuts remarquables à l'Opéra Métropolitain avec *Doctor Atomic* de John Adams. Gilbert a étudié à Harvard, à l'Institut de musique Curtis et à l'école Juilliard.

Pour plus de renseignements veuillez consulter www.alangilbert.com

Esa-Pekka Salonen n'est pas seulement un chef d'orchestre de réputation internationale, il est aussi un compositeur dont les œuvres sont jouées partout au monde. Il est né à Helsinki où il a étudié à l'Académie Sibelius pour ensuite poursuivre ses études en Italie avec entre autres Franco Donatoni et Niccolò Castiglioni. Il fit ses débuts en direction en 1979 avec l'Orchestre symphonique de la Radio de Finlande et, en 1985, il fut nommé principal chef de l'Orchestre symphonique de la Radio de

Suède, un poste qu'il occupa pendant dix ans. Il devint en même temps premier chef invité à l'Orchestre Philharmonia à Londres. De 1992 à 2009 il fut principal chef de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles et il en fut ensuite nommé chef honoraire. Depuis 2008, Salonen est principal chef et conseiller artistique de l'Orchestre Philharmonia à Londres. Il est un interprète reconnu de musique contemporaine et il a dirigé un grand nombre de créations. Esa-Pekka Salonen est conseiller artistique du festival de l'Östersjö qu'il a fondé en 2003.

Pour plus de renseignements veuillez consulter www.esapekkasolonen.co.uk

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: September 2007 (*Exquisite Corpse*); December 2009 (*Dreaming River, Eleven Gates*) and November 2010 (*King Tide*) at the Stockholm Concert Hall, Sweden
Producers: Ingo Petry (*King Tide*); Hans Kipfer (*Exquisite Corpse*); Robert Suff (*Dreaming River, Eleven Gates*)
Sound engineers: Jens Braun (*King Tide, Exquisite Corpse*); Ingo Petry (*Dreaming River, Eleven Gates*)
Equipment: Neumann microphones; RME Micstasy microphone preamplifier and high resolution A/D converter (*King Tide, Dreaming River, Eleven Gates*); Stagetec Truematch microphone preamplifier and high resolution A/D converter (*Exquisite Corpse*); MADI optical cabling; Yamaha 02R96 digital mixer; Sequoia Workstation; Pyramix DSD Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones
Post-production: Editing: Bastian Schick
Mixing: Jens Braun, Hans Kipfer, Ingo Petry
Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Sara Norling 2011
Translations: William Jewson (English); Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover photograph: © Mats Lundqvist
Back cover photograph of Anders Hillborg: © Nicho Södling
Photograph of Esa-Pekka Salonen: © Nicho Södling
Photograph of Sakari Oramo: © Maarit Kytöharju
Photograph of Alan Gilbert: © Jan-Olav Wedin
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.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40
info@bis.se www.bis.se

BIS-SACD-1406 © & © 2011, BIS Records AB, Åkersberga.

ANDERS HILLBORG

BIS-SACD-1406