

HÅKAN HARDENBERGER

PLAYS

HK GRUBER

3 MOB PIECES

BUSKING

KURT SCHWERTSIK

DIVERTIMENTO MACCHIATO

SWEDISH CHAMBER ORCHESTRA

HK GRUBER

GRUBER, H(EINZ) K(ARL) (b. 1943)

3 MOB PIECES (1968/1999)

WORLD PREMIÈRE RECORDING 9'28

Version for trumpet & chamber orchestra

1	1. Patrol – Patrouille (tempo di bossa nova)	2'53
2	2. After Heine – Frei nach Heine (medium beat)	3'21
3	3. Verse – Vers (soft medium rock)	3'06

BUSKING (2007)

30'56

for trumpet, accordion, banjo and string orchestra

(dedicated to Michael Kaufmann)

4	I. <i>Presto</i>	11'08
5	II. <i>Molto largo</i>	13'58
6	III. <i>Allegro</i>	5'49

MATS BERGSTRÖM *banjo*

CLAUDIA BUDER *accordion*

SCHWERTSIK, KURT (b.1935)

DIVERTIMENTO MACCHIATO, Op. 99 (2007) per tromba et orchestra

WORLD PREMIÈRE RECORDING 27'02

7	1. <i>Alla marcia</i>	1'57
8	2. <i>Serenata. Maestoso</i>	4'12
9	3. <i>Capriccio (& Intermezzo). Molto deciso – Andante tranquillo</i>	5'25
10	4. <i>Notturmo. Andante tranquillo</i>	5'02
11	5. <i>Finale. Con spirito, molto vivace</i>	5'18
12	<i>Epilogo</i>	4'41

TT: 68'27

HÅKAN HARDENBERGER *trumpet*

SWEDISH CHAMBER ORCHESTRA, ÖREBRO

Leader: URBAN SVENSSON (1–3, 7–12); KATARINA ANDREASSON (4–6)

HK GRUBER *conductor*

All works published by Boosey and Hawkes

The ‘Third Viennese School’ – as the grouping that includes **HK Gruber**, Kurt Schwertsik and the late Otto M. Zykan is sometimes called – had its origins in the 1960s as a reaction against the total serialism of Darmstadt-centred avant-garde, with its claims to quasi-scientific exactitude and historical inevitability. One of this reaction’s first manifestations was the formation of the ‘MOB art & tone ART’ Ensemble, which crystallized in 1967 and for five years played a lively part in Austrian musical life. The name was invented by Kurt Schwertsik, who intended ‘MOB’ to connote an urban crowd, rather than ‘the masses’ or ‘the folk’, and in ‘tone ART’ was making a pun on ‘Tonart’, the German term for tonality – that resource which the high modernists of Darmstadt regarded as totally played out. Tonal music for the city crowd, therefore – instead of serial atonality for the smallest possible audience of initiates. Schwertsik (horn), Gruber (double bass and actor/singer) and Zykan (piano) were among the Ensemble’s permanent members and its conductors; distinguished guests included the violinist Ernst Kovacic and the cellist Heinrich Schiff. The group specialized in new music of a deliberately informal, un-solemn sort, partly improvised or adapted to the instruments at hand. Their quirky *rapprochements* with tonality, reinstatement of melody, lyricism, irony, gentle fun, wry syncopation and occasional a hint of the macabre added up to something smilingly, stylishly subversive.

‘Nali’ Gruber, whose output already included the big-band jazz fantasy *Manhattan Broadcasts*, wrote many pieces for the ensemble, including his well-known ‘hit’ *Bossa Nova*, an exuberant fantasia called *An einen Haushalt (To a Household)*, and a surreal derangement of Beethoven’s *Rage over a Lost Penny*. (Economics has always been an underlying theme of Gruber’s work.) The **3 MOB Pieces** date from 1968 and for their publication in 1977 were put into a ‘final’ form for an ensemble of seven interchangeable instruments and percussion. The version for trumpet and small orchestra was arranged in 1999 for Håkan Hardenberger and premièred by him on 6th May 2000 with the Swedish Chamber Orchestra under Gruber’s direction.

Stravinsky – the neoclassical Stravinsky of *Dumbarton Oaks*, utter anathema to the avant-garde establishment – is one of these pieces' most obvious godfathers. But at no great remove in their family tree lurk Hanns Eisler and Kurt Weill, and on some more distant branches the early Schoenberg (who wrote cabaret songs), the Beatles of *Revolver* and the deeply, subversively Viennese poet H.C. Artmann, whose collection of children's rhymes, *allerleirausch*, would shortly furnish Gruber with the text of his most famous work, the 'pan-demonium' *Frankenstein!!*

The opening 'Patrol' is a catchy, teasingly 'swung' piece in Gruber's favoured Bossa Nova rhythm. 'Frei nach Heine' ('Freely after Heine') is a broodingly poetic intermezzo that seems to reflect the melancholy and irony of the great 19th-century poet. The concluding 'Vers' is a kind of neoclassical pop-song, the main melody tricked out with bubbling figurations and counterpoints that look back through Stravinsky, as if through the wrong end of the telescope, to J.S. Bach.

Concertos generally form an important element in Gruber's output. They include a concerto for double bass and orchestra (1965), two violin concertos (1978, 1988), the percussion concerto *Rough Music* (1983) and a Cello Concerto (1989). *Busking* is the most recent of his concertante works for Håkan Hardenberger. Composed in 2007, this remarkable work, a joint commission by the Amsterdam Sinfonietta, the Essen Philharmonic, the Swedish Chamber Orchestra and the Saint Paul Chamber Orchestra, was premiered on 17th May 2008 in Amsterdam, with the Amsterdam Sinfonietta conducted by the composer and Hardenberger as soloist.

The concerto is in the orthodox three movements, which are played without a break; in each of them the soloist must play a trumpet in a different key. The accompaniment, more unusually, is for an accordion, a banjo and strings. The accordion and banjo tend to join the trumpet as a solo group, and the resulting sound is evocative of street players (thus the title *Busking*) and New Orleans jazz. There has always been a strong connection with – more like a natural osmotic infiltration of – many kinds of popular, demotic music in Gruber's work, and *Busking*

is a prime example. He was also influenced by Pablo Picasso's painting *Three Musicians* (1921), an oil and collage work in Cubist style featuring a Monk, a Harlequin and a Pierrot playing accordion, guitar and clarinet respectively. Gruber sees in the accordion and banjo a modern equivalent to the baroque continuo instruments – organ and harpsichord, respectively – while the string orchestra creates a kind of Classical penumbra within which the trumpeter may play.

The first movement relates to Gruber's fairy-tale opera *Der Herr Nordwind* (2005) to a libretto by H.C. Artmann, based on an Italian folk tale. Its first act ends with a 'Bärentanz' (Bear Dance) which Håkan Hardenberger had taken a particular fancy to. Turning up again in the first movement of *Busking*, the cheerful dance theme becomes the focus of the movement's 'folk-like' invention. The soloist begins by playing on the mouthpiece alone of the high (E flat) trumpet, which is then played muted, the mute being removed later. The movement is not a set of variations on the theme – rather there is a continuous process of what Schoenberg might have called 'developing variation', the theme and its accompaniments mutating before our ears from dance to neon-lit nocturne to surreal polyphonic invention to, finally, *Prestissimo* coda that returns to something of the original material and then suddenly thrusts us into the stillness of the central slow movement.

In this movement the trumpeter takes up the flugelhorn in B flat. Not properly speaking a trumpet, though it looks a little like one (it is actually a descendant of the cornet), this alto instrument, with its dark and sombre tones, is ideal for more serious song. Gruber requires the soloist to sing over some held notes, creating three-part chordal effects. The strings sustain pitches to create a backdrop of sound; banjo and accordion weave a plangent higher line. The mood is melancholy, intimate, as of an almost-deserted nightclub where the musicians are playing only for themselves, developing slowly into a kind of smoky, sadly passionate jazz fantasy, a little cubist itself in its disjunctions and distortions of phrases.

The trumpeter takes a well-earned rest as the – comparatively brief – finale starts off rather in the manner of a Bartókian peasant dance for the other instruments; but he soon re-enters (playing C trumpet this time). Almost at once we come to a cadenza (played muted) and after that the rest of the movement is a tour-de-force of polytonal and polymetrical high jinks, culminating in a return of the dance tune from the first movement.

At once profoundly and provincially Austrian and a light-travelling citizen of the world, an enthusiastic inhaler of Californian counter-culture yet an eager student of Satie, Stravinsky, Marx and Eisler, who nevertheless ‘learned most’ from John Cage, HK Gruber’s great friend **Kurt Schwertsik** has always been the most subtly, smilingly subversive of the ‘Third Viennese School’ and the least possible to categorize. His influences range from medieval music to minimalism (and the Beatles). Schwertsik was born in Vienna and has lived there all his life, though he has travelled, stayed or taught in many other places all over the world. From 1955 to 1962 he also attended courses in Cologne and Darmstadt with René Leibowitz, Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, Luigi Nono and John Cage, and struck up a close friendship with Stockhausen’s British pupil Cornelius Cardew. At the same time he worked as a horn player with the Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. He thus found himself poised between Viennese tradition and the most ‘avant’ of the avant-garde. The avant-garde and Schwertsik eventually parted company in 1962 in the uproar over the première at Darmstadt of his ‘experiment in triadic harmony’ *Liebesträume*, a dadaist (and tonal) dissection and re-pasting of Liszt’s famous piano piece.

Subsequently, with Friedrich Cerha, Schwertsik founded the celebrated Austrian new music ensemble ‘die reihe’; in 1965 with his friend Otto M. Zykan he began presenting a series of coolly anarchic ‘Salonkonzerte’, out of which grew the ‘MOB art & tone ART’ ensemble. Schwertsik’s subsequent works include many *chansons* (of which his wife Christa is a leading interpreter), song cycles in Vien-

nese dialect, operas, and several ballet collaborations with the choreographers Jochen Ulrich and Jürgen Kresnik. His international reputation grew in the 1970s and 80s: highlights included the simultaneous premières (in Lucerne and Ulm) of his opera *Der lange Weg zur großen Mauer*, a ‘composer portrait’ at the 1979 Berlin Festival, and the 1983 première of his fairy-tale opera *Fanferlieschen Schönefjüsschen*, which has since been staged in many countries and languages. From 1979 he taught composition at the Vienna Conservatory and from 1989 to 2004 he was professor of composition at the Vienna Musikhochschule.

Schwertsik’s *Divertimento Macchiato*, Op. 99, was composed for Håkan Hardenberger in 2007 and was premièred by him on 19th December of that year in Essen with the Tonkünstler-Orchester Niederösterreich conducted by Kristjan Järvi. Schwertsik has said that he was initially reluctant to compose a mere divertimento, given that he did not care for other post-war compositions in that genre. In fact, the work is a full-blown trumpet concerto, disguised as a divertimento. After the première his wife Christa suggested that he should add the word *macchiato* to the title, and this idea appealed precisely because ‘it captured an ironic image of modern so-called “designer coffee” – more Starbucks than Old Vienna’. In a subsequent programme-note he has expanded on this idea: ‘Probably only an Italian could trace the evolution of this pretty adjective, which has recently lent itself to coffee and milk. In the case of this divertimento, *macchiato* reminds us that entertainment – to be worthwhile – has to touch on all sorts of moods, otherwise it gets a bit shallow. So it turns out that with *macchiato* I expressed the fierce hope that there is more to my music than meets the ear’. He has also prefaced his score with a quotation from Italo Calvino’s *The Non-Existent Knight*: ‘What new pennants will you unfurl before me from the towers of cities as yet unfounded? What rivers of devastation set flowing over castles and gardens I have loved? What unforeseeable golden ages are you preparing, ill-mastered, indomitable harbinger of treasures paid dearly, my kingdom to be conquered, the future...’

Thus within this *Divertimento Macchiato* melancholy and defiance add their special flavours to a work that appears, on the face of it, to offer easy-on-the-ear entertainment. Schwertsik scores it for double woodwind, percussion, harp and strings – but, apart from the solo trumpet, the brass is confined to four horns and tuba, functioning as an integral quintet with the tuba as ‘bass horn’.

Like many a divertimento of the time of Mozart and Haydn, the work begins with a march. Insistent and rather sinister in its obstinate repetitions, it is framed by a raucous chiming ritornello. The second movement, ‘Serenata’, was in fact originally composed in 2001 as a short independent work, which Schwertsik decided to incorporate into *Divertimento Macchiato*. It holds in balance two conflicting characters: the sombre nature of the opening, with its melancholic trumpet melody against the airy harmonies of the strings, is dissipated by the more indulgent mood of the middle section, with its hints of swung rhythm, yet the return of the opening material closes the design in a sort of ghostly sadness.

The ensuing ‘Capriccio (& Intermezzo)’ is like a scherzo and trio, with a *da capo* repeat of the ‘Capriccio’ section in the best Classical manner. While the Capriccio is obstreperous, full of obstinate phrase-repetitions, the Intermezzo is dreamlike, the trumpet’s Harmon mute evoking an urban, if not post-industrial angst against a very quiet orchestral background. The heart of the work is the fourth movement, ‘Notturmo’, a trance-like *Andante tranquillo* which perhaps takes on from the dream-like mood of the Intermezzo. Notable in this movement is an opening and closing section, almost a chorale, for the four horns, tuba and harp. The trumpet’s lonely song also finds answering echoes from the horns, while the slow, inevitably descending scales in other instruments again evoke the Intermezzo.

The virtuosic finale returns to the march-like character (but not the same music) of the first movement, faster and more hectic, like a *danse macabre* with a flavour somewhat *à l’espagnole*. The busy energy is suddenly cut short by the beats of a bass drum, and the trumpet stammers out a repeated phrase that, con-

tinually growing, re-ignites the momentum, but at a slightly slower, mechanically strutting pace. It drives to an increasingly baleful climax, after which the music seems to fizzle out, leaving the soloist alone to deliver an unaccompanied ‘Epilogue’, which is also the work’s only real cadenza – a soliloquy almost Mahlerian in its sense of loneliness and desolation. Thus closes this very dark divertimento, perhaps more *nero* than *macchiato*, served with neither milk nor sugar.

© *Malcolm MacDonald* 2011

Håkan Hardenberger is widely recognized as the greatest trumpet soloist today. As well as giving acclaimed performances of the classical repertoire, he is also held in high regard as a pioneering exponent of many significant new trumpet works.

He performs with the world’s leading orchestras, including the New York Philharmonic, Boston and Chicago Symphony Orchestras, Vienna Philharmonic Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, Radio France Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra, Bavarian Radio Symphony Orchestra, all the prominent Nordic orchestras and the NHK Symphony Orchestra. Conductors with whom he collaborates regularly include Pierre Boulez, Alan Gilbert, Daniel Harding, Paavo Järvi, Ingo Metzmacher, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen and David Zinman.

The works written for Hardenberger stand as highlights in his repertoire and include compositions by Sir Harrison Birtwistle, HK Gruber, Hans Werner Henze, Rolf Martinsson, Olga Neuwirth, Arvo Pärt, Tōru Takemitsu, Mark-Anthony Turnage and Rolf Wallin. In recital, Hardenberger has key partnerships with the pianist Roland Pöntinen, the percussionist Colin Currie and the Swedish poet Jacques Werup. His recording début in 1985, on BIS, formed the start of a distinguished and extensive discography on numerous labels. For BIS, Hardenberger

has recorded music by HK Gruber, Arvo Pärt and Vagn Holmboe among others. Most recently, *Both Sides, Now* [BIS-SACD-1814], a disc of arrangements of favourite songs and film themes for trumpet and strings, has given this many-faceted musician an opportunity to show yet another side of his artistry.

Håkan Hardenberger was born in Malmö, Sweden. He began studying the trumpet at the age of eight with Bo Nilsson in Malmö and continued his studies at the Paris Conservatoire with Pierre Thibaud and in Los Angeles with Thomas Stevens. He is a professor at the Malmö Conservatoire and the Royal Northern College of Music, Manchester.

For further information please visit www.hakanhardenberger.com

Founded in 1995, the **Swedish Chamber Orchestra, Örebro** was joined two years later by its current music director Thomas Dausgaard. Since then, the team has worked closely together to create a unique and dynamic sound, and the orchestra has rapidly become firmly established on the international scene.

A tightly knit ensemble of 38 regular members, the Swedish Chamber Orchestra made its USA and UK débuts in 2004 and has since then toured extensively, making its first visit to Japan in 2005. Recent tour highlights include appearances at the London Proms and the Salzburg Festival in 2010 and the orchestra's début at the Berlin Philharmonie in 2011.

The Swedish Chamber Orchestra's discography on BIS includes highly acclaimed releases with the music of HK Gruber [BIS-CD-1341 and 1781], Sally Beamish [BIS-CD-971, 1161 and 1241] and Brett Dean [BIS-CD-1576]. In 'Opening Doors', its own series for the label, the orchestra and Thomas Dausgaard have released a warmly received three-disc cycle of Schumann symphonies as well as performances of symphonies by Schubert, Dvořák and Bruckner.

The composer, conductor and chansonnier **HK Gruber** is one of the best-known and best-loved figures in contemporary music. Gruber sang with the Vienna Boys Choir as a child and then studied at the Vienna Hochschule für Musik. In 1961 he began playing the double bass with the ensemble 'die reihe', and later spent some thirty years in the Vienna Radio Symphony Orchestra. Gruber's compositional style has been labelled 'new-Romantic', 'neo-tonal', 'neo-expressionistic' and 'neo-Viennese', but his music remains refreshingly non-doctrinaire. Recent works include the percussion concerto *Into the Open...* and *Northwind Pictures*, an orchestral suite from his opera *Der Herr Nordwind*.

Currently holding the position of composer/conductor with the BBC Philharmonic Orchestra, Gruber is also in demand internationally as a conductor, appearing with orchestras such the Vienna Philharmonic Orchestra, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Cleveland Orchestra, Los Angeles Philharmonic and Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, as well as at festivals such as the BBC Proms, Lucerne and Gstaad. He is also artist-in-residence with the Swedish Chamber Orchestra, with which he has previously recorded discs of his own music as well as that of the Australian composer Brett Dean.

Die „Dritte Wiener Schule“ – wie die Gruppe um **HK Gruber**, Kurt Schwertsik und den 2006 verstorbenen Otto M. Zykan manchmal genannt wird – entstand in den 1960er Jahren als Reaktion auf den totalen Serialismus der Darmstädter Avantgarde mit seinem Anspruch auf quasi-wissenschaftliche Exaktheit und historische Notwendigkeit. Eine der ersten Manifestationen dieser Reaktion war die Bildung des „MOB art & tone ART“-Ensemble, das sich 1967 herausbildete und fünf Jahre lang eine quicklebendige Rolle im österreichischen Musikleben spielte. Der Name geht auf Kurt Schwertsik zurück, der mit „MOB“ eine urbane Menschenmenge, nicht „die Massen“ oder „das Volk“ meinte, und in „tone ART“ mit dem Begriff „Tonart“ spielte – jener Ressource, die von der Darmstädter Hochmoderne als gänzlich ausgereizt angesehen wurde. Tonale Musik für Stadtbewohner also – anstelle von serieller Atonalität für ein kleinstmögliches Publikum von Eingeweihten. Schwertsik (Horn), Gruber (Kontrabass, Schauspieler/Sänger) und Zykan (Klavier) gehörten zu den festen Mitgliedern und Leitern des Ensembles; zu den renommierten Gästen zählten der Geiger Ernst Kovacic und der Cellist Heinrich Schiff. Die Gruppe spezialisierte sich auf neue Musik von bewusst informeller, unfeierlicher Art, die teils improvisiert oder an die zur Verfügung stehenden Instrumente angepasst war. Ihre verschrobene Annäherung an die Tonalität, die Wiederinkraftsetzung von Melodie, Gefühl, Ironie, sanftem Spaß, schrägen Synkopen und einem gelegentlichen Hauch des Makabren, all dies verband sich mit Lächeln und Stil zu etwas ungemein Subversivem.

„Nali“ Gruber, zu dessen Schaffen bereits die Big-Band-Jazz-Fantasie *Manhattan Broadcasts* zählte, schrieb viele Stücke für das Ensemble, darunter seinen bekannten „Hit“ *Bossa Nova*, eine überschwängliche Fantasie namens *An einen Haushalt*, und ein surreales Verwirrspiel mit Beethovens *Wut über den verlorenen Groschen*. (Ökonomie war schon immer ein Kernthema von Grubers Arbeit.) Die **3 MOB-Stücke** stammen aus dem Jahr 1968 und wurden für ihre Veröffentlichung im Jahr 1977 in die „endgültige“ Form für ein Ensemble aus sieben austausch-

baren Instrumenten und Schlagzeug gebracht. Die Fassung für Trompete und kleines Orchester entstand 1999 für Håkan Hardenberger und wurde von ihm am 6. Mai 2000 in Örebro, Schweden, mit dem Schwedischen Kammerorchester unter der Leitung HK Grubers uraufgeführt.

Strawinsky – der neoklassizistische Strawinsky von *Dumbarton Oaks*, der für das avantgardistische Establishment ein rotes Tuch war – ist einer der offensichtlichsten Paten dieses Stückes. In dessen Stammbaum rangieren nicht weit davon Hanns Eisler und Kurt Weill, und, auf einigen entfernteren Zweigen, der frühe Schönberg (der Kabarettlieder schrieb), die Beatles von *Revolver* und der tiefgründig-subversive Wiener Dichter H.C. Artmann, dessen Kinderreim-Sammlung *allerleirausch* Gruber alsbald den Text für sein berühmtestes Werk, das „Pandämonium“ *Frankenstein!!*, liefern sollte.

Das eröffnende „Patrouille“ ist ein eingängiges, reiz- und schwungvolles Stück in dem von Gruber favorisierten Bossa Nova-Rhythmus. Mit „Frei nach Heine“ folgt ein grüblerisch-poetisches Intermezzo, das die Melancholie und Ironie des großen Dichters des 19. Jahrhunderts widerzuspiegeln scheint. Das abschließende „Vers“ ist eine Art neoklassizistischer Pop-Song, dessen Hauptmelodie von sprudelnden Figurationen und Kontrapunkten umlagert wird, die wie durch das falsche Ende eines Fernrohrs von Strawinsky bis zu J.S. Bach blicken.

Konzerte stellen grundsätzlich einen wichtigen Teil von Grubers Schaffen dar. Zu nennen sind ein Konzert für Kontrabass und Orchester (1965), zwei Violinkonzerte (1978 und 1988), das Schlagzeugkonzert *Rough Music* (1983) und ein Cellokonzert (1989). ***Busking*** (Straßenmusik) aus dem Jahr 2007 ist das jüngste seiner konzertanten Werke für Håkan Hardenberger. Dieses erstaunliche Werk, gemeinsam von der Amsterdam Sinfonietta, der Philharmonie Essen, dem Schwedischen Kammerorchester und dem Saint Paul Chamber Orchestra in Auftrag gegeben, wurde am 17. Mai 2008 in Amsterdam mit der Amsterdam Sinfonietta unter Leitung des Komponisten und Hardenberger als Solist uraufgeführt.

Das Konzert hat die orthodoxen drei Sätze, die ohne Pause aufeinander folgen; in jedem von ihnen spielt der Solist eine Trompete anderer Stimmung. Die Begleitung, noch ungewöhnlicher, ist für ein Akkordeon, ein Banjo und Streicher geschrieben. Das Akkordeon und das Banjo neigen dazu, mit der Trompete eine Sologruppe zu bilden, und der daraus resultierende Klang erinnert an Straßenmusiker (daher der Titel) und den New Orleans-Jazz. Grubers Schaffen war schon immer von einer starken Verbindung – oder vielmehr einer Art natürlicher osmotischer Infiltration – mit populärer, volkstümlicher Musik geprägt, und *Busking* ist hierfür ein Paradebeispiel. Außerdem ließ er sich von Pablo Picassos Gemälde *Drei Musikanten* (1921) anregen, einer Öl- und Collagearbeit in kubistischem Stil, die einen Mönch, einen Harlekin und einen Pierrot zeigt, die Akkordeon, Gitarre und Klarinette spielen. Gruber verwendet Akkordeon und Banjo als moderne Äquivalente zu den barocken Continuo-Instrumenten – Orgel bzw. Cembalo –, während das Streichorchester eine Art klassischen Halbschatten bildet, in dem der Trompeter spielt.

Der erste Satz bezieht sich auf Grubers Märchenoper *Der Herr Nordwind* (2005) nach einem Libretto H.C. Artmanns, das auf einem italienischen Volksmärchen basiert. Ihr erster Akt endet mit einem „Bärentanz“, der es Håkan Hardenberger besonders angetan hatte. Das fröhliche Tanzthema, das im ersten Satz von *Busking* wiederkehrt, wird Mittelpunkt seiner „folkloristischen“ Erfindung. Der Solist beginnt auf dem bloßen Mundstück der hohen (Es-)Trompete, die dann gedämpft gespielt wird; später wird der Dämpfer entfernt. Der Satz ist keine Folge von Variationen über dieses Thema, vielmehr findet ein kontinuierlicher Prozess jener Art statt, die Schönberg vielleicht „entwickelnde Variation“ genannt hätte: Das Thema und seine Begleitung verwandeln sich vor unseren Ohren vom Tanz über ein neonbeleuchtetes Nocturne und eine surreale polyphone Invention hin zu einer *Prestissimo*-Coda, die zum Ausgangsmaterial zurückkehrt, um uns dann plötzlich in die Stille des langsamen mittleren Satzes zu entlassen.

In diesem Satz verwendet der Trompeter das Flügelhorn in B – nicht eigentlich eine Trompete, obwohl es ihr ähnelt (tatsächlich handelt es sich um einen Nachfahren des Kornetts). Das Altinstrument ist mit seinem dunklen, düsteren Timbre ideal geeignet für ernstere Lieder. Gruber verlangt vom Solisten das Singen über einigen Liegetönen, was dreistimmige, akkordische Effekte bewirkt. Die Streicher erzeugen mit gehaltenen Tönen einen Klanghintergrund; Banjo und Akkordeon weben darüber eine wehmütige Linie. Die Stimmung ist melancholisch, intim, wie in einem beinahe menschenleeren Nachtclub, in dem die Musiker nur für sich selbst spielen, und entwickelt sich zu einer verrauchten, traurig-leidenschaftlichen Jazz-Fantasie, die mit ihren Phrasenbrüchen und -verzerrungen selber kubistisch anmutet.

Der Trompeter erhält eine wohlverdiente Ruhepause, wenn die übrigen Instrumente zu Beginn des vergleichsweise kurzen Finales eine Art Bartókschen Bauernanzustimmen, doch bald setzt er wieder ein (diesmal auf der C-Trompete). Fast sofort gelangen wir zu einer Solokadenz (mit Dämpfer), nach der sich der Rest des Satzes als Tour de force polytonaler und polymetrischer Ausgelassenheit erweist, die in der Wiederkehr der Tanzmelodie aus dem ersten Satz kulminiert.

Kurt Schwertsik – ein profunder, heimatverbundener Österreicher und zugleich ein weitgereister Kosmopolit, der die kalifornischen Gegenkultur begeistert aufgenommen hat und doch ein eifriger Schüler von Satie, Strawinsky, Marx und Eisler ist, obgleich er von John Cage „am meisten gelernt“ hat –, HK Grubers großer Freund Kurt Schwertsik also ist seit jeher der subtilste, lächelndste Subversive der „Dritten Wiener Schule“ und derjenige, der am wenigsten in eine Schublade zu stecken ist. Seine Einflüsse reichen von mittelalterlicher Musik bis zum Minimalismus (und den Beatles). Schwertsik ist in Wien geboren und ansässig, obwohl er viele andere Orte der Welt kennengelernt, dort zeitweise gelebt und auch unterrichtet hat. Von 1955 bis 1962 besuchte er Kurse in Köln und Darmstadt bei René Leibowitz, Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, Luigi Nono und John Cage, und schloss

enge Freundschaft mit dem britischen Stockhausen-Schüler Cornelius Cardew. Zur gleichen Zeit arbeitete er als Hornist im Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Auf diese Weise bewegte er sich zwischen Wiener Tradition und avanciertester Avantgarde. Die Avantgarde und Schwertsik trennten sich schließlich 1962 im Umfeld der Aufregung anlässlich der Darmstädter Uraufführung seines „Experiments mit Dreiklangsharmonien“ *Liebesträume*, einer dadaistischen (und tonalen) Zerlegung und Neuzusammensetzung von Liszts berühmtem Klavierstück.

Anschließend gründete Schwertsik mit Friedrich Cerha das berühmte österreichische Neue-Musik-Ensemble „die reihe“; im Jahr 1965 legte er mit seinem Freund Otto M. Zykan eine Reihe cool-anarchischer „Salonkonzerte“ auf, aus denen das „MOB art & tone ART“-Ensemble hervorging. Zu Schwertsiks späteren Werken zählen zahlreiche Chansons (zu deren führenden Interpretinnen seine Frau Christa gehört), Liederzyklen im Wiener Dialekt, Opern sowie etliche Ballettproduktionen mit den Choreographen Jochen Ulrich und Jürgen Kresnik. In den 1970er und 80er Jahren machte er sich auch international einen Namen; zu den Highlights gehörten die simultanen Uraufführungen (in Luzern und Ulm) seiner Oper *Der lange Weg zur großen Mauer*, ein „Komponistenporträt“ bei den Berliner Festwochen 1979 und die Uraufführung seiner Märchenoper *Fanferlieschen Schönefüßchen* im Jahr 1983, die seither in vielen Ländern und Sprachen aufgeführt wurde. Ab 1979 unterrichtete er Komposition am Wiener Konservatorium, und von 1989 bis 2004 war er Professor für Komposition an der Wiener Musikhochschule.

Schwertsiks *Divertimento Macchiato* op. 99 entstand 2007 für Håkan Hardenberger und wurde von diesem am 19. Dezember desselben Jahres in Essen mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Leitung von Kristjan Järvi uraufgeführt. Schwertsik gab an, zunächst gezögert zu haben, ein reines Divertimento zu komponieren, weil ihm weitere Nachkriegskompositionen dieses Genres gleichgültig waren. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Werk um ein ausge-

wachsenes Trompetenkoncert, das sich als Divertimento verkleidet. Nach der Uraufführung schlug seine Frau Christa vor, er solle das Wort *Macchiato* zum Titel hinzufügen, und diese Idee gefiel, weil „sie ein ironisches Bild des modernen, sogenannten ‚Designer-Kaffees‘ einfing – mehr Starbucks als Alt-Wien“. In einem Werkkommentar hat er diesen Gedanken weiter ausgeführt: „Vermutlich können nur Italiener die Entwicklung dieses hübschen Adjektivs nachweisen, das sich in jüngerer Zeit in der Sphäre von Kaffee und Milch angesiedelt hat. Im Falle dieses Divertimentos erinnert uns *macchiato* daran, dass Unterhaltung, die ihren Namen verdient, alle Arten von Stimmungen aufgreifen muss, wenn sie nicht seicht werden will. Und so zeigt sich, dass *macchiato* meine leidenschaftliche Hoffnung ausdrückt, es möge in meiner Musik mehr stecken, als das, was oberflächliches Hören darin vernimmt.“ Seiner Partitur stellte er ein Zitat aus Italo Calvinos *Der Ritter, den es nicht gab* voran: „Welch neue Insignien streckst du mir entgegen von Wimpeln, die auf den Türmen noch nicht gegründeter Städte flattern? Welchen Rauch lässt du von verwüsteten Schlössern und Gärten aufsteigen, denen meine Liebe gehörte? Welche ungeahnten Goldenen Zeitalter bereitest du vor, du ungezügelte, du Vorbotin teuer erkaufter Schätze, du mein Reich, das es zu erobern gilt, Zukunft ...“

Melancholie und Trotz verleihen mithin einem Werk, das auf den ersten Blick leichte Unterhaltung zu sein scheint, ihr besonderes Flair. Schwertsik hat es für doppelte Holzbläser, Schlagzeug, Harfe und Streicher gesetzt – von der Solo-Trompete abgesehen, wird das Blech auf vier Hörner und Tuba begrenzt, die als Quintett (mit der Tuba als „Bass-Horn“) fungieren.

Wie viele Divertimenti aus Mozarts und Haydns Zeit, beginnt das Werk mit einem Marsch. Eindringlich und eher düster mit seinen hartnäckigen Wiederholungen, wird er vom lauten Geläut des Ritornells umrahmt. Der zweite Satz, „Serenata“, wurde tatsächlich bereits 2001 als ein kurzes, selbstständiges Werk komponiert, das Schwertsik dann in das *Divertimento Macchiato* aufzunehmen beschloss. Es hält zwei gegensätzliche Charaktere im Gleichgewicht: die düstere

Natur des Anfangs mit seiner melancholischen Trompetenmelodie über luftigen Streicherharmonien, verfliegt vor der nachgiebigeren Stimmung des Mittelteils mit seinen angedeuteten Swing-Rhythmen, doch beendet die Wiederkehr des Anfangsmaterials den Aufbau in geisterhafter Traurigkeit.

Das darauf folgende „Capriccio (& Intermezzo)“ ist eine Art Scherzo samt Trio; die Da-capo-Wiederholung des „Capriccio“-Teils steht in bester klassischer Manier. Während das Capriccio widerspenstig und voll eigensinniger Wiederholungen ist, wirkt das Intermezzo traumartig, wobei der Harmon-Dämpfer der Trompete eine urbane, wenn nicht postindustrielle Angst vor einem sehr ruhigen orchestralen Hintergrund evoziert. Das Herzstück des Werks ist der vierte Satz, „Notturmo“, ein tranceartiges *Andante tranquillo*, das vielleicht an die träumerische Stimmung des Intermezzos anknüpft. Zu den Besonderheiten dieses Satzes gehören ein choralartiger Einleitungs- und Schlussteil für die vier Hörner, Tuba und Harfe. Der einsame Gesang der Trompete findet Echos in den Hörnern, während die langsamen, unausweichlich absteigenden Skalen in anderen Instrumenten wieder an das Intermezzo erinnern.

Das virtuose Finale kehrt zum Marschcharakter des ersten Satzes (aber nicht zu derselben Musik) zurück, ist schneller und hektischer, wie ein Totentanz mit einem *Flair à l'espagnole*. Die geschäftige Energie wird plötzlich von den Schlägen einer Großen Trommel unterbrochen, und die Trompete stammelt eine wiederholte Phrase, die, ständig anwachsend, die Dynamik neu entfacht, jedoch in etwas langsamerem, mechanisch federndem Tempo. Dies führt zu einem immer unheilvolleren Höhepunkt, nach dem die Musik zu versanden scheint, so dass der Solist allein übrig bleibt, um einen unbegleiteten „Epilogo“ anzustimmen, der zugleich die einzige echte Solokadenz des Werkes ist – ein Selbstgespräch von beinahe Mahlerscher Einsamkeit und Verlorenheit. So endet dieses sehr dunkle Divertimento – vielleicht mehr *Nero* als *Macchiato*, ohne Milch und Zucker serviert.

© Malcolm MacDonald 2011

Håkan Hardenberger gilt als der größte Trompeter unserer Zeit. Neben seinen herausragenden Aufführungen klassischen Repertoires ist er einer der geachtetsten Botschafter zahlreicher bedeutender neuer Trompetenwerke. Håkan Hardenberger gibt Konzerte mit den führenden Orchestern der Welt, darunter New York Philharmonic, Chicago Symphony, Wiener Philharmoniker, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, Orchestre Philharmonique de Radio France, Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, alle bedeutenden nordischen Orchester und das NHK Symphony Orchestra. Er arbeitet regelmäßig mit Dirigenten wie Pierre Boulez, Alan Gilbert, Daniel Harding, Paavo Järvi, Ingo Metzmacher, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen und David Zinman zusammen. Die Werke, die für Håkan Hardenberger geschrieben und von ihm uraufgeführt wurden, sind Highlights seines Repertoires – darunter Werke von Harrison Birtwistle, HK Gruber, Hans Werner Henze, Rolf Martinsson, Olga Neuwirth, Arvo Pärt, Tōru Takemitsu, Mark-Anthony Turnage und Rolf Wallin. Zu seinen regelmäßigen künstlerischen Partnern gehören der Pianist Roland Pöntinen, der Schlagzeuger Colin Currie und der schwedische Dichter Jacques Werup.

Sein Aufnahmeдебüt im Jahr 1985 (bei BIS) war der Anfang einer herausragenden und umfangreichen Diskographie bei zahlreichen Labels. Für BIS hat Hardenberger Musik von HK Gruber, Arvo Pärt und Vagn Holmboe und anderen aufgenommen. Seine letzte CD *Both Sides, Now* [BIS-SACD-1814], die Bearbeitungen von Lieblingsliedern und Filmmelodien für Trompete und Streicher enthält, gab diesem facettenreichen Musiker die Gelegenheit, noch weitere Seiten seiner Künstlerpersönlichkeit zu zeigen. Geboren in Malmö, Schweden, begann Håkan Hardenberger im Alter von acht Jahren mit dem Trompetenspiel, zunächst unterrichtet von Bo Nilsson. Später studierte er am Pariser Conservatoire bei Pierre Thibaud sowie in Los Angeles bei Thomas Stevens. Er ist Professor am Malmö Conservatoire und am Royal Northern College of Music in Manchester.

Weitere Informationen finden Sie auf www.hakanhardenberger.com

Das **Schwedische Kammerorchester, Örebro** (SKO), wurde 1995 gegründet und steht unter der Musikalischen Leitung von Thomas Dausgaard, der dem Orchester seit 1997 angehört. Seither hat dieses Team nachdrücklich daran gearbeitet, einen einzigartigen, dynamischen Klang zu entwickeln, mit dem es sich rasch einen festen Platz in der internationalen Musikszene erobert hat.

Das im Kern aus 38 Mitgliedern bestehende Schwedische Kammerorchester gab 2004 seine USA- und Großbritannien-Debüts und hat seitdem zahlreiche Konzertreisen unternommen; 2005 war es erstmals in Japan zu Gast. Zu den Tour-Highlights aus jüngerer Zeit gehören Auftritte bei den Londoner Proms und den Salzburger Festspielen (2010) sowie das Debüt in der Berliner Philharmonie (2011).

Zur Diskographie des Schwedischen Kammerorchesters bei BIS gehören hochgelobte CDs mit Musik von HK Gruber [BIS-CD-1341 und 1781], Sally Beamish [BIS-CD-971, 1161 und 1241] und Brett Dean [BIS-CD-1576]. Im Rahmen ihrer eigenen BIS-Reihe „Opening Doors“ haben das Orchester und Thomas Dausgaard eine Gesamteinspielung der Symphonien Schumanns sowie Symphonien von Schubert, Dvořák und Bruckner vorgelegt.

Der Komponist, Dirigent und Chansonnier **HK Gruber** ist eine der bekanntesten und beliebtesten Gestalten der zeitgenössischen Musik. Gruber sang als Kind bei den Wiener Sängerknaben und studierte später an der Wiener Hochschule für Musik. Ab 1961 spielte er Kontrabass im Ensemble „die reihe“; rund 30 Jahre gehörte er dem Radio-Sinfonieorchester Wien an. Sein Kompositionsstil wurde als „neo-romantisch“, „neo-tonal“, „neo-expressionistisch“ und „neo-Wienerisch“ bezeichnet, dessen ungeachtet bleibt seine Musik erfrischend und oktrinär. Zu seinen jüngeren Werken gehören das Schlagzeugkonzert *Into the Open ...* und *Northwind Pictures*, eine Orchestersuite aus seiner Oper *Der Herr Nordwind*.

Derzeit Composer/Conductor des BBC Philharmonic Orchestra, ist Gruber zudem ein international gefragter Dirigent; zu den Orchestern, die er geleitet hat, ge-

hören die Wiener Philharmoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Mahler Chamber Orchestra, das Gewandhausorchester Leipzig, das Cleveland Orchestra, das Los Angeles Philharmonic Orchestra und das Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Hinzu kommen Auftritte bei Festivals wie BBC Proms, Luzern und Gstaad. Außerdem ist er Artist in residence des Schwedischen Kammerorchesters, mit dem er CDs mit eigenen Werken und Werken des australischen Komponisten Brett Dean eingespielt hat.

Les origines de la « Troisième école de Vienne » comme est parfois appelé le regroupement qui compte **HK Gruber**, Kurt Schwertsik et Otto M. Zykan aujourd'hui disparu remontent aux années 1960. Ce regroupement était une réaction contre le sérialisme total de l'avant-garde de Darmstadt et sa prétention à l'exactitude quasi-scientifique et à son inévitabilité historique. L'une des premières manifestations de cette réaction fut la formation de l'ensemble « MOB art & tone ART » qui se cristallisa en 1967 et joua un rôle actif dans la vie musicale autrichienne pendant cinq ans. Son nom a été trouvé par Kurt Schwertsik qui voulait que le « mob » du nom réfère à un public urbain plutôt qu'aux « masses » ou au « peuple » et, avec « tone ART », faisait un clin d'œil à « Tonart », le mot allemand pour tonalité, cette ressource que les modernistes extrêmes de Darmstadt considéraient comme totalement dépassée. Une musique tonale pour un public urbain donc, au lieu d'une atonalité sérielle pour le plus petit public d'initiés possible. Schwertsik (cor), Gruber (contrebasse et acteur-chanteur) et Zykan (piano) faisaient partie des membres permanents de l'ensemble et de ses chefs. On retrouva parmi les invités de marque, le violoniste Ernst Kovacic et le violoncelliste Heinrich Schiff. L'ensemble se spécialisait dans la nouvelle musique délibérément informelle, partiellement improvisée ou adaptée pour les instruments disponibles. Leur proximité cocasse avec la tonalité, la réintroduction de la mélodie, du lyrisme, de l'ironie, de l'humour bon enfant, des syncopes humoristiques et, par endroit, un brin de macabre se mélangeaient en un tout d'agrément et d'élégamment subversif.

« Nali » Gruber dont la production incluait déjà la fantaisie jazz pour big band *Manhattan Broadcasts* composa de nombreuses pièces pour l'ensemble, dont son tube bien-known *Bossa Nova*, une fantaisie exubérante intitulée *An einen Haushalt [À un foyer]* et un dérangement surréaliste sur *Colère pour sou perdu* de Beethoven (l'économie a toujours été un thème sous-jacent au sein de l'œuvre de Gruber). Les **3 MOB Pieces** datent de 1968 et furent publiées en 1977 sous une forme fi-

nale pour un ensemble de sept instruments interchangeables et percussions. La version pour trompette et petit orchestre a été arrangée en 1999 pour Håkan Hardenberger qui l'a créée le 6 mai 2000 à Örebro en Suède avec l'Orchestre de chambre suédois sous la direction de Gruber.

Stravinsky, le Stravinsky néoclassique de *Dumbarton Oaks*, suprême anathème pour l'establishment avant-gardiste, est l'un des parrains les plus manifestes de ces pièces. Mais on retrouve également, pas très loin dans leur arbre généalogique, Hanns Eisler et Kurt Weill et, sur des branches plus distantes, le Schoenberg de jeunesse (qui composa des chansons de cabaret), les Beatles de l'époque de l'album *Revolver* et le poète viennois profondément subversif H.C. Artmann dont le recueil de poésies enfantines, *allerleirausch*, allait bientôt fournir à Gruber le livret de son œuvre la plus célèbre, le « pan-demonium » *Frankenstein* !!

La pièce d'ouverture, « Patrol » est une pièce accrocheuse, au swing séduisant dans le rythme favori de Gruber, la *bossa nova*. « Frei nach Heine » [Librement d'après Heine] est un intermezzo profondément poétique qui semble refléter la mélancolie et l'ironie du grand poète du dix-neuvième siècle. La pièce conclusive, « Vers » est une sorte de chanson pop néoclassique, la mélodie principale est astucieusement exposée avec des figurations et un contrepoint effervescents qui semblent regarder vers Bach, par le biais de Stravinsky, comme, comme par le mauvais bout d'un télescope.

La forme du concerto a joué un rôle important au sein de la production de Gruber. On retrouve un concerto pour contrebasse et orchestre (1965), deux concertos pour violon (1978 et 1988), le concerto pour percussion *Rough Music* (1983) et un concerto pour violoncelle (1989). *Busking* est la plus récente de ses œuvres concertantes et a été destinée à Håkan Hardenberger. Composée en 2007, cette œuvre remarquable, fruit d'une commission partagée entre la Sinfonietta d'Amsterdam, le Philharmonique d'Essen, l'Orchestre de chambre suédois et le Saint Paul Chamber Orchestra a été créée le 17 mai 2008 à Amsterdam avec la Sinfonietta

d'Amsterdam sous la direction du compositeur et Hardenberger en tant que soliste.

Le concerto reprend la forme orthodoxe en trois mouvements joués ici sans interruption. Dans chacun d'eux, le soliste doit jouer d'une trompette d'une tonalité différente. L'accompagnement, fait inhabituel, est pour accordéon, banjo et cordes. L'accordéon et le banjo tendent à se joindre à la trompette pour former un groupe solo et la sonorité résultante rappelle les musiciens de rue (d'où le titre de *Busking*) et le jazz néo-orléanais. Il y a toujours eu une connexion forte – ou plus précisément, une infiltration osmotique – avec plusieurs types de musique populaire dans l'œuvre de Gruber et *Busking* en est un exemple parfait. Gruber a également été influencé par la peinture de Pablo Picasso, *Trois musiciens* (1921), une œuvre à l'huile et un collage dans le style cubiste présentant un moine, un arlequin et un pierrot jouant respectivement de l'accordéon, de la guitare et de la clarinette. Gruber considère l'accordéon et le banjo comme un équivalent moderne des instruments de continuo de l'époque baroque (l'orgue et le clavecin respectivement) alors que l'orchestre à cordes crée une sorte d'arrière-fond classique au sein duquel le trompettiste s'insère.

Le premier mouvement fait allusion à l'opéra-contte de fée *Der Herr Nordwind* (2005) sur un livret de H.C. Artmann basé sur un conte populaire italien. Le premier acte termine sur une « dance de l'ours » qu'Håkan Hardenberger semble avoir particulièrement aimé. Surgissant à nouveau dans le premier mouvement de *Busking*, la dance joyeuse devient le centre de l'invention folklorisante du mouvement. Le soliste commence en jouant sur l'embouchure seule de la trompette aiguë (en mi bémol) qui est ensuite jouée avec une sourdine avant que celle-ci ne soit plus tard enlevée. Le mouvement n'est pas une série de variations sur un thème mais on y retrouve plutôt le processus continu que Schoenberg aurait appelé « variation développante » alors que le thème et ses accompagnements se transforment sous nos oreilles d'une dance à un nocturne comme éclairé par les néons à une invention polyphonique surréelle avant que la coda *prestissimo* ne retourne à quelque

chose du matériau original puis passe tout-à-coup au calme du mouvement lent central.

Dans ce mouvement, le trompettiste prend le flugelhorn en si bémol. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une trompette bien qu'il en ait l'apparence (il s'agit en fait d'un descendant du cornet). Cet instrument alto, avec ses sonorités sombres est parfait pour les chants plus sérieux. Gruber réclame du soliste qu'il chante sur des notes tenues par l'instrument et créé ainsi, par un phénomène acoustique, des effets d'accords à trois sons. Les cordes jouent des notes tenues afin de créer un fond sonore alors que le banjo et l'accordéon tissent une ligne aiguë retentissante. L'atmosphère est mélancolique, intime comme un night-club presque vide dans lequel les musiciens ne jouent plus que pour eux-mêmes et passe progressivement à une sorte de fantaisie jazz enfumée, tristement passionnée, quelque peu cubiste aussi avec ses phrases disjointes et difformes.

Le trompettiste prend maintenant un repos bien mérité et le finale, plutôt court en comparaison des autres mouvements, commence quelque peu à la manière d'une danse paysanne bartokienne par les autres instruments mais la trompette en do cette fois revient bientôt. La cadence (jouée avec une sourdine) commence presque immédiatement. Après celle-ci, le mouvement est un tour-de-force de prouesses polytonales et polymétriques et culmine avec le retour de la pièce de danse du premier mouvement.

À la fois un Autrichien profondément enraciné, provincial et un citoyen du monde constamment sur la route, un enthousiaste qui a inhalé la contre-culture californienne et un étudiant de Satie, Stravinsky, Marx et Eisler qui néanmoins apprit « le plus » de John Cage, **Kurt Schwertsik**, le grand ami de HK Gruber, a toujours été le subversif le plus subtil et le plus souriant de la « Troisième école de Vienne » et le plus difficile à catégoriser. Ses influences s'étendent de la musique du moyen-âge au minimalisme en passant par les Beatles. Schwertsik est né à Vienne et y a vécu toute sa vie bien qu'il ait voyagé, résidé et enseigné à plusieurs

autres endroits à travers le monde. Il a assisté à des cours donnés à Cologne et à Darmstadt par René Leibowitz, Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, Luigi Nono et John Cage, et noua une profonde amitié avec l'élève britannique de Stockhausen, Cornelius Cardew. En même temps, il fut corniste au sein du Tonkünstler Orchester de Basse-Autriche. Il s'est ainsi trouvé entre la tradition viennoise et la portion la plus avancée de l'avant-garde. Celle-ci et Schwertsik rompirent en 1962 à l'occasion de la tumultueuse création à Darmstadt de son « expérience dans une harmonie de triades » du *Liebesträume*, une dissection dadaïste (et tonale) et une resucée de la célèbre pièce pour piano de Franz Liszt.

Avec Friedrich Cerha, Schwertsik fonda le célèbre ensemble autrichien dédié à la nouvelle musique, « die reihe ». En 1965, avec son ami Otto M. Zykan, il commença à présenter une série de « concerts de salon » anarchiquement décontractés d'où émergea l'ensemble « MOB art & tone ART ». Parmi les œuvres que Schwertsik composa par la suite figurent de nombreuses chansons (dont sa femme Christa est une interprète de choix), des cycles de mélodies en dialecte viennois, des opéras et plusieurs ballets en collaboration avec les chorégraphes Jochen Ulrich et Jürgen Kresnik. Sa réputation internationale a grandi durant les années 70 et 80 : parmi ses étapes importantes, notons la création simultanée à Lucerne et à Ulm de son opéra *Der lange Weg zur großen Mauer* [*Le long chemin vers le grand mur*], le « portrait de compositeur » au Festival de Berlin en 1979 et la création en 1983 de son opéra basé sur des contes de fées *Fanferlischen Schönefüßschen* qui a depuis été joué dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. Il enseigna la composition au Conservatoire de Vienne à partir de 1979 et fut également professeur de compositeur à la Musikhochschule de Vienne de 1989 à 2004.

Le *Divertimento Macchiato* opus 99 de Schwertsik a été composé en 2007 pour Håkan Hardenberger qui en a assuré la création avec le Tonkünstler Orchester de la Basse-Autriche sous la direction de Kristjan Järvi le 19 décembre de la même année. Schwertsik a dit qu'il avait d'abord hésité avant de composer un

simple divertimento car il tenait en piètre estime les œuvres du même genre composées depuis la guerre. En réalité, l'œuvre est un véritable concerto pour trompette sous les apparences d'un divertimento. Sa femme Christa suggéra après la création qu'il ajoute le mot de 'macchiato' dans le titre et cette suggestion lui plut justement parce qu'elle évoquait une image ironique des soi-disant « cafés design » modernes, plus près de Starbucks que de la vieille Vienne. Dans les notes de programme qu'il écrivit par la suite, il développa cette idée : « Probablement que seul un Italien pourrait retracer l'évolution de ce joli adjectif qui s'applique depuis peu au café et au lait. Dans le cas de ce divertimento, *macchiato* nous rappelle que le divertissement, pour être valable, doit toucher plusieurs types d'humeur, sinon il sonne creux. Il s'avère donc qu'avec *macchiato*, j'ai exprimé l'espoir que ma musique signifie davantage. » Il a également préfacé le partition avec une citation du roman, *Le chevalier inexistant*, d'Italo Calvino : « Quelles nouvelles bannières allez-vous dérouler devant moi des tours des villes qui n'ont pas encore été fondées ? Quelles rivières de dévastation couleront sur les châteaux et les jardins que j'ai aimés ? Quels âges d'or imprévisibles préparez-vous, présage de trésors mal maîtrisées et indomptables payés cher et, mon royaume à conquérir, le futur... »

C'est ainsi que dans ce *Divertimento Macchiato*, la mélancolie et le ton de défi ajoutent leur saveur respective particulière à une œuvre qui, prise à la lettre, ne semble offrir qu'un divertissement simplement agréable. Schwertsik a instrumenté l'œuvre pour vents par deux, percussion, harpe et cordes mais à l'exception de la trompette solo, les cuivres sont limités à quatre cors et un tuba et agissent comme un quintette intégral avec le tuba en tant que « cor basse ».

Comme plusieurs divertimentos de l'époque de Mozart et de Haydn, celui-ci commence par une marche. Encadrées par une ritournelle qui carillonne de manière agitée, les répétitions obstinées lui donnent un caractère insistant et plutôt sinistre. Le second mouvement, « Serenata », a été composé dès 2001 en tant que courte œuvre indépendante avant que Schwertsik ne décide de l'incorporer à son

Divertimento Macchiato. Il maintient en équilibre deux caractères opposés : la nature sombre du début, avec sa trompette mélancolique mise en opposition avec les harmonies aérée des violons, est dissipée par l'atmosphère plus détendue de la section centrale avec son soupçon de rythme swingué. Le retour du matériau entendu au début conclut le mouvement dans une sorte de tristesse fantomatique.

Le «Capriccio (& Intermezzo)» qui suit est comme un scherzo avec son trio puis sa reprise *da capo* de la section «capriccio» typiquement classique. Alors que le Capriccio est récalcitrant, rempli de répétitions entêtées, l'Intermezzo, en revanche, est onirique et la sourdine Harmon utilisée par le trompettiste évoque une angoisse urbaine, voire post-industrielle à laquelle s'oppose un fond orchestral très calme. Le cœur de l'œuvre est le quatrième mouvement, «Notturmo», un *Andante tranquillo* comme en état de transe qui reprend peut-être l'atmosphère onirique de l'Intermezzo. La section qui débute et termine le mouvement, quasi-chorale pour quatre cors, tuba et harpe est à souligner. La chanson solitaire de la trompette trouve un écho chez les cors alors que les gammes lentes se dirigeant inévitablement vers le bas aux autres instruments évoquent l'Intermezzo.

La finale virtuose retourne au caractère de marche (mais pas avec la même musique) du premier mouvement ici, plus rapide et plus enfiévrée, comme une danse macabre avec une touche hispanisante. L'énergie affairée est soudainement interrompue par les battements de la grosse caisse et la trompette balbutie une phrase répétée qui, en se développant, relance le mouvement mais à une allure plus lente et avec un pas mécanique. Elle parvient à un sommet sinistre puis la musique semble tourner court et laisse le soliste seul exposer l'«Epilogo» qui est également la seule véritable cadence de l'œuvre, un soliloque à l'allure presque mahlérienne dans son évocation de la solitude et de la désolation. C'est ainsi que se conclut ce divertimento très sombre, peut-être davantage *nero* que *macchiato*, servi sans lait ni sucre.

© *Malcolm MacDonald* 2011

Håkan Hardenberger est considéré à travers le monde comme le meilleur trompettiste actuel. En plus de livrer des exécutions exceptionnelles des classiques du répertoire, il est également admiré pour son travail de pionnier pour plusieurs nouvelles œuvres importantes pour trompette. Il se produit en compagnie des meilleurs orchestres au monde incluant l'Orchestre philharmonique de New York, les Orchestre symphoniques de Boston et de Chicago, l'Orchestre philharmonique de Vienne, l'Orchestre philharmonique royal du Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre philharmonique de Radio-France, le Philharmonia de Londres, l'Orchestre symphonique de Londres, l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise, tous les orchestres importants des pays nordiques ainsi que l'Orchestre symphonique NHK. Parmi les chefs avec lesquels il travaille régulièrement, mentionnons Pierre Boulez, Alan Gilbert, Daniel Harding, Paavo Järvi, Ingo Metzmacher, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen, John Storgårds et David Zinman.

Les œuvres composées pour Hardenberger occupent une place de choix dans son répertoire et incluent des compositions de Sir Harrison Birtwistle, HK Gruber, Hans Werner Henze, Rolf Martinsson, Olga Neuwirth, Arvo Pärt, Tōru Takemitsu, Mark-Anthony Turnage et Rolf Wallin. Au récital, Hardenberger a développé des relations privilégiées avec le pianiste Roland Pöntinen, le percussionniste Colin Currie ainsi que le poète suédois Jacques Werup.

Ses débuts chez BIS en 1985 ont été la première étape d'une discographie importante partagée entre plusieurs labels. Chez BIS, Hardenberger a consacré des enregistrements notamment à HK Gruber, Arvo Pärt et Vagn Holmboe. Plus récemment, *Both Sides, Now* [BIS-SACD-1814], un enregistrement consacré à des arrangements de chansons et de thèmes de musiques de film pour trompette et cordes a procuré à ce musicien aux multiples facettes l'occasion de montrer un autre aspect de son art.

Håkan Hardenberger est né à Malmö en Suède. Il a commencé à étudier la trompette à l'âge de huit ans avec Bo Nilsson à Malmö et a poursuivi ses études au

Conservatoire de Paris avec Pierre Thibaud puis à Los Angeles avec Thomas Stevens. En 2011, il était professeur au Conservatoire de Malmö ainsi qu'au Royal Northern College of Music à Manchester.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.hakanhardenberger.com

Fondé en 1995, l'**Orchestre de chambre suédois Örebro** [Svenska Kammarorkestern] a été rejoint deux années plus tard par son directeur musical actuel, Thomas Dausgaard. Le tandem a depuis travaillé en étroite collaboration pour créer une sonorité unique et dynamique et l'orchestre s'est rapidement imposé sur la scène internationale.

Composé de trente-huit membres réguliers, l'Orchestre de chambre suédois a fait ses débuts aux États-Unis et en Angleterre en 2004 et s'est depuis produit dans le cadre de nombreuses tournées, notamment au Japon où il a fait sa première visite en 2005. Parmi les prestations récentes notables, mentionnons son concert dans le cadre des Proms de Londres et au Festival de Salzbourg en 2010 ainsi que les débuts de l'orchestre à la Philharmonie de Berlin en 2011.

La discographie de l'Orchestre de chambre suédois chez BIS comprend des enregistrements salués par la critique consacrés à la musique de HK Gruber [BIS-CD-1341 et 1781], Sally Beamish [BIS-CD-971, 1161 et 1241] ainsi que Brett Dean [BIS-CD-1576]. L'orchestre avec son chef ont réalisé, dans le cadre de la série « Opening Doors », un enregistrement intégral en trois cd des symphonies de Schumann salué par la critique ainsi que d'autres consacrés aux symphonies de Schubert, Dvořák et Bruckner.

Le compositeur, chef d'orchestre et 'chansonnier' **HK Gruber** est l'une des personnalités les plus connues et les plus appréciées de la musique contemporaine. Gruber fit partie des Petits Chanteurs de Vienne et étudia par la suite la contrebasse et la composition à la Hochschule für Musik de Vienne. En 1961, il se joignit

à l'ensemble « die reihe » en tant que contrebassiste et fit partie pendant une trentaine d'années de l'Orchestre de la radio de Vienne. On a qualifié son langage musical de « nouveau romantique », « néo-tonal », « néo-expressionniste » et « néo-viennois » mais sa musique demeure agréablement non doctrinaire. Parmi ses compositions récentes, mentionnons le Concerto pour percussions, *Into the Open...* ainsi que *Northwind Pictures*, une suite orchestrale extraite de son opéra *Der Herr Nordwind*.

En 2012, Gruber était compositeur/chef de l'Orchestre philharmonique de la BBC. Gruber est également un chef demandé sur la scène internationale et s'est produit à la tête de l'Orchestre philharmonique de Vienne, de l'Orchestre de chambre Gustav Mahler, de l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, de l'Orchestre de Cleveland et de l'Orchestre métropolitain de Tokyo ainsi que lors de festivals comme ceux des BBC Proms, de Lucerne et de Gstaad. Il est également artiste-en-résidence avec l'Orchestre de chambre suédois avec lequel il a enregistré ses propres œuvres ainsi que des œuvres du compositeur australien Brett Dean.

ALSO ON BIS

BOTH SIDES, NOW

Håkan Hardenberger plays favourite songs and film themes by Michel Legrand, Ástor Piazzolla, Joni Mitchell, Nino Rota and others, in arrangements for trumpet and strings

with the ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS

BIS-SACD-1814

Disc of the Week *Danish Broadcasting Corporation P2*

'The arrangements, by several hands, are affectionate and subtle... The mood is nocturnal, elegiac. The most tasteful crossover disc I've heard in ages...' *The Art's Desk*

'Hardenberger proves that the trumpet can smooch as well as any saxophone... ideal late-night listening.' *The Mail on Sunday*

"En lavmælt og lækker cd, der glider følsomt og stemningsfuldt afsted." *Ugens cd, DR P2 Klassisk*

EXPOSED THROAT

Håkan Hardenberger plays works for solo trumpet by HK Gruber, Daniel Börtz, Poul Ruders, Robert Henderson and Robin Holloway

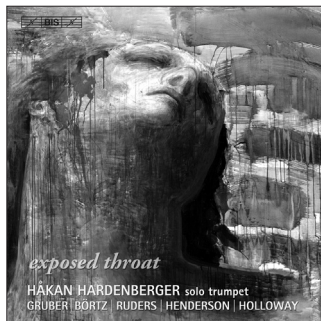
BIS-CD-1281

Recording of the Month *MusicWeb International*

'[An] outstanding recital from the inimitable Håkan Hardenberger... The lapidary stillness and tenebrous introspection of Hardenberger's account of *Retraite* is hugely affecting.' *International Record Review*

'I doubt that anyone else could handle such extreme demands with such apparent ease and consistently beautiful sound.' *American Record Guide*

'Hardenberger... navigates fearlessly and almost effortlessly through all these demanding, but ultimately highly rewarding pieces. A magnificent release...' *MusicWeb International*

RECORDING DATA

Recording May 2009 (*Busking*) and November/December 2010 (other works) at the Örebro Concert Hall, Sweden
Producer: Marion Schwebel
Sound engineer: Fabian Frank (*Busking*); Matthias Spitzbarth (other works)
Equipment: Neumann microphones; Staetec Truematch microphone preamplifier and high resolution A/D converter (*Busking*);
RME Micstasy microphone preamplifier and high resolution A/D converter (other works); MADI optical cabling;
Yamaha 02R96 digital mixer; Sequoia Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones
Original format 44.1 kHz / 24-bit
Post-production: Editing: Bastian Schick (*Busking*); Elisabeth Kemper (other works)
Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Malcolm MacDonald 2011
Translations: Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover and booklet photos of Håkan Hardenberger: © Marco Borggreve
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

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

BIS-CD-1884 © 2010 & 2012; ® 2012, BIS Records AB, Åkersberga.

Kurt Schwertsik and HK Gruber in the
Wiener Konzerthaus, around 1968

Photo kindly provided by Boosey & Hawkes

