

ELIASSON, Anders (1947–2013)

Symphony No. 3 for soprano saxophone and orchestra 27'34
(1989/2010) *(Gehrmans)*

1	I. Cerca. <i>Agitato</i> – <i>attacca</i> –	5'39
2	II. Solitudine. <i>Tranquillo, deserto</i> – <i>attacca</i> –	8'06
3	III. Fremiti. <i>Con forza</i> – <i>attacca</i> –	7'01
4	IV. Lugubre. <i>Tranquillo</i> – <i>attacca</i> –	4'57
5	V. Nebbie. <i>Andante</i>	1'39

Anders Paulsson *soprano saxophone*
Gothenburg Symphony Orchestra
Johannes Gustavsson *conductor*

6	Concerto per Trombone (2000) <i>(Gehrmans)</i>	21'56

Adagio – *Allegro moderato* (bar 63) – *Lento, cantabile* (bar 511)

Christian Lindberg *trombone*
Royal Stockholm Philharmonic Orchestra
Sakari Oramo *conductor*

Symphony No. 4 (2005) *(Gehrmans)*

26'46

7	Beginning. <i>Allegro</i>	11'49
8	Bar 414. <i>Adagio</i>	7'43
9	Bar 494. <i>Con moto, minaccioso</i>	5'14
10	Bar 703. <i>Adagio</i>	1'59

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Sakari Oramo *conductor*

Joakim Agnas *flugelhorn solos*

All works are world première recordings

TT: 77'03

Anders Eliasson was born on 3rd April 1947 in Borlänge in the south of the Swedish province of Dalecarlia. His first musical experiences ‘came from myself: it was my own singing. They were probably simple melodies that I heard on the radio.’

The three-year-old Eliasson, without ever having heard an orchestra, conducted one ‘in his head’, learned the trumpet, became a jazz band leader at the age of twelve, wrote arrangements and listened to his ‘first real music’, Haydn’s Symphony No. 104, on the radio. When he was 14 he took private lessons in harmony and counterpoint; at the age of 16 he studied Palestrina, J. S. Bach and the ‘austere melodies’ of Orlando di Lasso, interests that he pursued alongside his confrontation with ‘modernity’. When the 19-year-old Eliasson, recognized as a special talent, enrolled at the Royal College of Music in Stockholm, ‘a bastion of modernism’, he commenced a period (until 1972) that he endured as a time of self-denial: ‘Rhythm, melodies and certain intervals were taboo’. It was ‘no big deal to learn dodecaphony, serial music, aleatoric music, *musique concrète* or graphic notation systems’. Eight tape recordings by the 22-year-old have survived, ‘produced with the greatest technical and mathematical effort’. Eliasson commented: ‘There are, however, easier ways to produce noises and a racket.’ It was impossible to ‘break away from more than a thousand years of tradition without becoming incomprehensible. You can’t be “original” by design. Music is like H₂O: melody, harmony and rhythm are a single entity. And it has to flow.’ By the time he was 23 Eliasson had ‘discovered’ a tonal language made up of the simplest modal building blocks, which he ‘further researched and developed’ until his death at the age of 66: ‘It’s something completely new, letting you see the (tonal) universe from a new position. It’s mysterious; I haven’t yet recognized everything, just one grain in an infinite universe.’¹

¹ On the website of the International Anders Eliasson Society there are in-depth discussions concerning Eliasson’s ‘triangulatory’ harmony, which always keeps the music in suspension, and his ‘alphabet’, as well as an insightful interview with the composer (<https://anders-eliasson-society.com>).

Symphony No. 3

It began with a meeting between the alto saxophonist John-Edward Kelly and Eliasson in Stockholm in the summer of 1984. In 1987 Eliasson surprised Kelly with the remark that he would write a concerto for him. That same evening, while walking through the old town of Stockholm, Eliasson whistled something that turned out to be the nucleus of the work's *Fremiti* section. On 7th October 1988 he made a phone call: 'John-Edward, your *symphony* is ready!' At the end of October, less than two weeks before the première, Kelly received the score. 'I immediately realized that this is an exceptional work. While the musical substance is laced through and around the saxophone, the aesthetic center-of-gravity lies deeper than in the typical concerto'. The five-movement form also differs from the concerto tradition, as the original subtitle, 'Sinfonia concertante', makes clear; the work could also be seen as a concerto for orchestra in which the saxophone plays the principal role.

The symphony was premièred on 16th November 1989 in Trondheim by the dedicatee and the Trondheim Symphony Orchestra (which had commissioned it) conducted by Ronald Zollman. It is a five-act drama of extreme contrasts: using the same material and within a few bars, the music can develop from broad *cantabile* passages into climaxes that are sometimes powerful and hectic (bordering on the hysterical in the first version for alto saxophone), sometimes ecstatic, energetic and exuberant (first movement, □ 2'12; □ 4'55), which fade away organically into *dolce* and *tranquillo*, *deserto* (at the end of the first movement and beginning of the second). In Eliasson's music, according to Kelly, even the smallest detail is derived from – and sustains – the whole; despite the apparent spontaneity, nothing is left to chance. 'Enormous expressive variety and energy are combined around an inner area which at every moment, no matter how dramatic, retains its deeply intimate character.' *Mutatis mutandis*, this applies to all three works on this disc (some instances are discussed in the context of the Fourth Symphony). There is hardly a bar in these works in which grief, despair and tragedy do not turn into longing, hope, confidence and ecstasy –

and vice versa; in fact these opposing poles are always present.

The five movements, which are played *attacca*, have titles: *Cerca* ('Quest', marked *agitato*, which sound as it had already started before the first bars, played *ppp*), *Solitudine* ('Solitude'), *Fremiti* ('Tremors', 'Shudders'), *Lugubre* ('Sad') and, as an epilogue, *Nebbie* ('Mists'). The highlight of the work is the transition from *Fremiti* to *Lugubre*. Nowhere else did Kelly find 'two notes that have such a magical effect as the E–E flat saxophone entry in the *Lugubre* section'. The German conductor and music coach Christoph Schlüren has pointed out the 'wonderful relationship' of this theme, played *lamentoso*, to the 'death theme' in Bruckner's Eighth Symphony. The quest of the first movement ends in the fifth movement with the searching theme from the beginning. The saxophone, playing *capriccioso*, is instructed to go into the mists that envelop the work in unfathomable silence – evidently the morning mist. The last indication for the saxophone, in the final bars, is strict: *non crescendo*. Eliasson was curious about people's reactions, but: 'There is no dividing line between me and the music. It's impossible to describe what is happening.' Then, apologetically and with a chuckle, 'I know: I am an impossible person.'

The work is written for alto saxophone. In 2010 Eliasson made a version for soprano saxophone, which Kelly found an affront. I see two reasons for this version and for some of Eliasson's comments.

Eliasson said that after the dress rehearsal, Kelly demanded that he should notate some passages an octave higher. Kelly locked himself in the toilet, or in the green room, and threatened to cancel the première. Kelly was considered 'the world champion in altissimo playing' (according to Anders Paulsson) and was the only alto saxophonist who could play in such a register. Eliasson gave in, which he later regretted. He later compared such passages with 'swarms of buzzing mosquitoes', especially the solo marked *inquieto* at the beginning of the *Fremiti* movement. When played by a master such as Kelly, however, they are not found wanting, because of their expressive, hysterical character.

Kelly performed works by Eliasson more often than anyone else, and the two were close friends. During the last years of his life, however, Eliasson felt monopolized by Kelly. In early 2013, a few months before Eliasson's death and two years before Kelly's, Anders Paulsson told me that Eliasson had confessed to him in 2007 that he had 'actually thought of a soprano saxophone' in the Concerto for Alto Saxophone and Strings (premiered by Kelly in 2003), because the range was better suited for the soprano saxophone. Paulsson found Kelly 'really very impressive', but the altissimo range was 'not as lyrical and stable as the normal pitch of the soprano saxophone'. The Third Symphony, according to Eliasson, would also be 'better' with a soprano saxophone – a remark that may seem strange, as he had written the piece for the 'fabulous musician Kelly' and had dedicated it to him. Eliasson may have feared that the works written for Kelly would remain unplayed.

Trombone Concerto

The *Trombone Concerto* was written for and is dedicated to Christian Lindberg. Eliasson's concertos for bassoon, clarinet and horn had followed the pattern fast – slow – fast and startle the listener with bursts of energy at fast tempos, ending with sustained energy. The Trombone Concerto reverses this sequence and surprises us with its modest opening. The trombone has to wait for 15 bars, and then is asked to play *cantabile* – and the song-like character is maintained over long stretches. This makes the three outbursts in the *Allegro moderato* middle section, in which the soloist hardly has a moment of rest for a hundred bars, all the more powerful. The final section is marked *Lento, cantabile*. A *risoluto con intensità* passage (♩ 7'45) is followed by one that is delicately orchestrated, *leggero* (lightly), preparing the way for one of the *deserto* sections typical of Eliasson. The trombone is instructed to play *dolce*.

After experiencing the *prima donna*-like attitude of John-Edward Kelly, Eliasson no longer wanted to be a slave to his soloist's demands. The solo part is superficially less virtuosic, and the trombone is integrated into the symphonic argument. This development

continues in the Fourth Symphony with its surprising inclusion of flugelhorn solos.

‘Play like a caged bird’, Eliasson told the extrovert Lindberg before the première with the Malmö Symphony Orchestra in September 2000 – adding, perhaps mischievously: ‘It’s just that in this piece the bird has actually already flown away.’ According to Tony Lundman, Eliasson’s first biographer, it is undeniable that the solo part sometimes resembles birdsong (♩ 4’29; ♩ 5’24) – ‘in slow motion: plaintive semitone shifts in the upper register are combined with large, arpeggio-like jumps through the registers.’ So the piece contains an element of virtuosity after all.

In the epilogue-like third section – *Lento, cantabile* – the trombone sings a distant echo of the farewell song of the bird that has flown away, mostly in triplets, together with strings and a modest number of woodwind instruments – only six bars in *mf*, before the last 14 bars are heard *mp*. The work ends comfortably, dreamily, perhaps melancholically.

Symphony No. 4

Sixteen years separate the Fourth Symphony from the Third. The Fourth was commissioned by Bayerischer Rundfunk for the Munich concert series ‘musica viva’ and by the Gothenburg Symphony Orchestra. The work was completed in 2005 and was premièred on 12th January 2007 in the Herkulesaal of the Munich Residence by the Bavarian Radio Symphony Orchestra under Christoph Poppen. The performance in Gothenburg in November 2007 was conducted by Mario Venzago. Since then, Sakari Oramo, Andrew Manze and John Storgårds – and four orchestras – have taken up the work.

Three sections played continuously, fast – slow – fast, are followed by an epilogue reminiscent of the slow middle section. Owing to the motivic and harmonic interweaving as well as the gradual changes in tempo, it is not really possible to regard the sections as independent movements. Eliasson allows strikingly simple motifs to ‘grow’ – as he himself was fond of saying – until they were massively condensed and, ultimately, ‘exhausted’.

A wake-up call dominated by the trumpets and horns opens the work. The woodwind and first violins answer the descending major second F sharp–E with an ascending second, E–F sharp; three of the six horns play F sharp–E–F sharp, settle on E and then announce the ‘core motif’ D–C. The F sharp–E–D sharp will prove to be of central importance. Already after the transposed repetition of the original material – a concession to the listener – the first violins, with three nervous flutes in the background, begin to establish the descending three-tone motif of a major and a minor second, usually followed by a leap or a larger interval. When the first oboe plays a soothing *dolce*, the whole cosmos is in place.

The D–C motif runs through the entire work, and the reactions it engenders result in organically growing metamorphoses. Trills, Schumannesque wandering figures and a striking swinging motion from the orchestra can be ‘legitimized’ from the rapid changing note F sharp–E–F sharp and the concluding descent from F sharp to E and D sharp, and these form the basis of various motifs. From bar 60 (☐ 1'39) it gains the upper hand in an extended form using the original notes; ten bars later it falls silent and gives way to new combinations¹, which condense into an ecstatic, hysterical outburst from the orchestra and percussion (including xylophone) (☐ 5'54) then yielding to a short *deserto* passage. After restless woodwind phrases, this leads into a section with jumpy, rising phrases and string *pizzicati* against glockenspiel, crotales and bell tree and escalates to another mighty climax, then becomes a maelstrom before the music calms down in a *ritardando* passage as preparation for the *Adagio* section.

This opens with the flugelhorn, its runs like a gentle improvisation, beginning hesitantly, the phrases gliding across the barlines. The flugelhorn sets the tone, but also engages in dialogue with other instruments (flutes) or entrust the *bel canto* for a moment to the first flute, oboes and bassoons.

From bar 445 onwards (☐ 3'07) the music starts to become more urgent; the onset of the fast final section – marked *Con moto, minaccioso* (in a lively manner, threaten-

¹ <https://anders-eliasson-society.com/anders-eliassons-musical-material-an-attempt-at-an-analysis>

ing) approaches. Trills (flutes, clarinets) jeopardize the thrusting motif in rocking 9/8-time which runs its course six times – each time with different instrumentation – before the percussion, led by six tom-toms, raise the temperature of the music. A hint of a reprise of the opening bars (9'36) leads to the climax. Soon the flugelhorn, followed by the woodwind (*dolce*), attempts a swansong. The collective energy – and the material itself – have exhausted themselves. The *Adagio* is dominated by the flugelhorn's *lyrico* solo above softly pulsating strings.

The choice of the flugelhorn as solo instrument can be interpreted as a reminiscence of Eliasson's own instrument, the trumpet, and of his early fascination with jazz. The Trombone Concerto, *Sinfonia per archi*, the Double Concerto for Violin, Piano and Orchestra and Symphony No. 4 all end with epilogues. The last bars of the Fourth Symphony seem like a gateway into the wide open. Eliasson planned the piece as the first part of a trilogy. A few days before he died from cancer on 20th May 2013, he explained that these final bars 'contained in any case everything' that he had in mind for this trilogy. The Fifth Symphony would have been a 'Solitary Journey' (in October 2011 his symphonically structured Violin Concerto had been premièred, with this title); the Sixth would have 'explored new ground'. He had already accepted the commission for the Fifth, but had been unable to start work on it. The first performance had been set for 29th May 2013; in its place, the Helsinki Philharmonic Orchestra under John Storgårds played the Fourth.

© Peter Kislinger 2021

Since his Carnegie Hall début in 1992, **Anders Paulsson** has been widely recognized as one of the finest soprano saxophonists in the world. His musicianship has inspired more than 60 composers to write for him and he has performed in major music centres across the world, often appearing on international television and radio. Anders Paulsson studied in Stockholm and with Jean-Marie Londeix in France, as well as with Joseph Allard and Bob Mintzer at the Manhattan School of Music, New York. In 2012 he was awarded the Swedish Royal gold medal 'Litteris et Artibus' for his artistic achievements. Anders Paulsson is also an award-winning composer.

www.anderspaulsson.com

Since 2017 Santtu-Matias Rouvali has been chief conductor of the **Gothenburg Symphony Orchestra** – the National Orchestra of Sweden. He is one of the most sought-after conductors of our time and has led the orchestra on successful tours in Scandinavia, Germany and Austria. The orchestra has previously made acclaimed performances on the world's most prestigious stages, among them the BBC Proms in London and the Musikverein in Vienna, and gives around hundred concerts each year in the Gothenburg Concert Hall. GSOpay offers digital live concerts with world-leading conductors and soloists, chamber concerts and innovative film productions. Important principal conductors in recent years have included Gustavo Dudamel and Neeme Järvi. The Gothenburg Symphony Orchestra has made over a hundred recordings, many of which have received international awards.

www.gso.se

Johannes Gustavsson is noted for his energy, poise and sensitivity. He is currently artistic director of the Norwegian National Youth Orchestra, works regularly with all the major orchestras in his native Sweden and enjoys relationships with the Finnish Radio Orchestra and the Norwegian Radio Orchestra, KORK. He has been chief conductor of Wermland Opera and the Oulu Symphony Orchestra, held senior conducting

posts at the Ostrobothnian Chamber Orchestra and Västerås Sinfonietta, and was artistic advisor to the Nordic Chamber Orchestra. Gustavsson has premièred more than 50 orchestral works written by Nordic composers, with a string of significant recordings to his name. He was the first artist to be awarded both the Swedish Conductor's Prize and the Herbert Blomstedt Award, and was a prizewinner at the Solti and Toscanini Conducting Competitions.

In the course of an exceptional career, **Christian Lindberg** has single-handedly established the trombone as a solo instrument. He was the first Swedish instrumentalist to perform with the Berlin Philharmonic Orchestra and the Chicago Symphony Orchestra and in 2015 the listeners of Classic FM (UK) voted him the greatest brass player in history. In a repertoire ranging from the classics to adventurous contemporary works, Lindberg combines virtuosity with vitality and has inspired composers such as Pärt, Xenakis, Berio, Takemitsu and Gubaidulina to write works for him. Over the past decades his indomitable energy has taken him in new directions and he is active also as a conductor and composer.

www.tarrodi.se/cl

The **Royal Stockholm Philharmonic Orchestra** was founded in 1902 and has made its home in Konserthuset Stockholm since 1926, where it also participates annually at the Nobel Prize Award Ceremony. The orchestra's most recent chief conductors have been Sakari Oramo (2008–21) and Alan Gilbert (2000–08); both now hold the title conductor laureate. Furthermore, Franz Welser-Möst has been awarded the title Eric Ericson Honorary Chair by the orchestra. Through tours and recordings the orchestra has confirmed its international standing, to the point of being called 'one of the finest orchestras in the world' (*Die Welt*). KonserthusetPlay.se is the orchestra's online concert hall, offering a large selection of filmed performances available for free streaming worldwide.

www.konserthuset.se/en/royal-stockholm-philharmonic-orchestra

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, and has since conducted many of the world's most prestigious orchestras including the Vienna and Berlin Philharmonic Orchestras, Dresden Staatskapelle and Boston and Chicago Symphony Orchestras. He is chief conductor of BBC Symphony Orchestra and was chief conductor and artistic advisor at the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra until the end of the 2020/21 season. He also holds the honorary conductor position with Finnish Radio Symphony Orchestra after nine years as its chief conductor. Sakari Oramo appears on a large number of highly praised recordings, primarily as a conductor but also as a violinist and chamber musician.

Anders Eliasson wurde am 3. April 1947 in Borlänge im Süden der mittelschwedischen Provinz Dalarna geboren. Seine ersten musikalischen Erfahrungen „kamen von mir selbst: Es war mein eigenes Singen. Es waren wohl einfache Melodien aus dem Radio.“

Der dreijährige Eliasson, ohne je ein Orchester gehört zu haben, dirigierte eines „im Kopf“, lernte Trompete, wurde mit zwölf Jazzbandleader, schrieb Arrangements und hörte im Radio seine „erste echte Musik“, Haydns Symphonie Nr. 104. Mit 14 nahm Eliasson Privatunterricht in Harmonik und Kontrapunkt, mit 16 studierte er Palestrina und die „karge Melodik“ Orlando di Lassos und J. S. Bach, ein Studium, das er neben der Konfrontation mit „der Moderne“ weiter betrieb. Als der als Sonderbegabung erkannte 19-Jährige an die Königliche Musikhochschule Stockholm, „eine Hochburg des Modernismus“, kam, durchlitt Eliasson das Studium bis 1972 als Zeit der Selbstverleugnung: „Rhythmus, Melodien und gewisse Intervalle waren Tabu“. Es sei „keine große Sache gewesen, Dodekaphonie, serielle Musik, Aleatorik, *musique concrète* oder graphische Notationssysteme zu lernen.“ Vom 22-Jährigen haben sich acht „mit größtem technisch-mathematischen Aufwand produzierte Bänder“ erhalten. Eliasson: „Geräusche und Krach lassen sich aber auch einfacher produzieren.“ Man könne „sich nicht von mehr als 1000 Jahren Tradition lösen, ohne unverständlich zu werden. Man kann nicht absichtlich ‚originell‘ sein. Musik ist wie H₂O: Melos, Harmonik und Rhythmus sind eine Einheit. Und sie muss fließen.“ Mit 23 hatte er eine aus einfachsten modalen Bausteinen gespeiste Tonsprache „entdeckt“, die er bis zu seinem Tod im Alter von 66 „weiter erforscht und entwickelt“ hat: „Es ist etwas völlig Neues, so dass man das (tonale) Universum von einer neuen Position sieht. Es ist geheimnisvoll, ich habe noch nicht alles erkannt, nur ein Korn in einem unendlichen Universum.“¹

¹ Zu Eliassons „triangulatorischer“ Harmonik, die die Musik immer in Schweben hält, und seinem „Alphabet“ finden sich auf <https://anders-eliasson-society.com/> Detailuntersuchungen und eines seiner aufschlussreichsten Interviews.

Symphonie Nr. 3

Es begann mit einer Begegnung des Altsaxophonisten John-Edward Kelly mit Eliasson im Sommer 1984 in Stockholm. 1987 überraschte Eliasson Kelly mit der Eröffnung, er werde ihm ein Konzert schreiben. Am selben Abend beim Spaziergang durch die Altstadt Stockholms piffte Eliasson etwas vor sich hin, was sich als Keimzelle des *Fremiti*-Abschnitts herausstellen sollte. Am 7. Oktober 1988 ein Anruf: „John-Edward, deine *Symphonie* ist fertig!“ Ende Oktober, keine zwei Wochen vor der UA, erhielt er die Partitur. „Mir war sofort bewusst: Das ist ein Ausnahmewerk. Die musikalische Substanz wächst aus dem Saxophon, aber der ästhetische Schwerpunkt liegt tiefer als in einem Konzert“, auch die fünfteilige Form entziehe sich der Tradition eines Konzerts, was der ursprüngliche Untertitel, „Sinfonia concertante“, verdeutlicht; auch als Konzert für Orchester, in dem das Saxophon die Hauptrolle spielt, könnte es gelten.

Die Symphonie wurde am 16. November 1989 in Trondheim vom Widmungsträger und dem auftraggebenden Symphonie-Orchester Trondheim unter Ronald Zollman uraufgeführt. Es ist ein fünfstufiges Drama extremer Gegensätze: Aus weit gespannenen kantablen Passagen entwickeln sich innerhalb weniger Takte, aus derselben Quelle gespeist, teils mächtige, hektische, in der Erstfassung fürs Altsaxophon auch ans Hysterische grenzende, teils ekstatische, vital-überschäumende Steigerungen (1. Satz: □ 2'12; □ 4'55), die ebenso organisch ins *dolce* und *tranquillo*, *deserto* abklingen (Ende 1. Satz und Beginn 2. Satz). In Eliassons Musik, so Kelly, ist das kleinste Detail aus dem Ganzen abgeleitet und trägt das Ganze; nichts sei, ohne konstruiert zu wirken, dem Zufall überlassen. „Enorme Ausdrucksvielfalt und Energie fügen sich um einen inneren Bereich, der sich in jedem Moment, und sei er noch so dramatisch, seinen zutiefst intimen Charakter bewahrt.“ *Mutatis mutandis* gilt dies für alle drei Werke dieser SACD (exemplarische Details im Kontext der 4. Symphonie). Kaum ein Takt in diesen Werken, in dem nicht Trauer, Verzweiflung, Tragik in Sehnsucht, Hoffnung, Zuversicht, Ekstase umschlagen – und vice versa; eigentlich sind diese Gegenpole immer präsent.

Die fünf ohne Pause ineinander übergehenden Abschnitte tragen Titel: *Cerca* (Suche, die *agitato*, gleichsam schon vor den ersten *ppp* zu spielenden Takten begann), *Solitudine* (Einsamkeit), *Fremiti* (Beben, Schaudern), *Lugubre* (traurig) und, als Epilog, *Nebbie* (Nebel). Höhepunkt des Werkes ist der Übergang von *Fremiti* zu *Lugubre*. Nirgends hat Kelly, „zwei Töne gefunden, die so magisch wirken wie der E-Es Einsatz des Saxophons im *Lugubre*-Teil.“ Der deutsche Dirigent und Musikcoach Christoph Schlüren hat auf die „wundersame Verwandtschaft“ des *lamentoso* zu spielenden Themas zum Todesthema in Anton Bruckners Symphonie Nr. 8 aufmerksam gemacht. Die Suche des 1. Satzes endet im 5. Satz mit dem suchenden Thema des Beginns. Das Saxophon ist angehalten, *capriccioso* spielend in den Nebel zu gehen, der das Werk in mysteriöse Stille hüllt und offenbar ein Morgennebel ist. Streng die letzte Anweisung für die Schlusstakte des Saxophons: *non crescendo*. Eliasson nahm solche Reaktionen neugierig zur Kenntnis, aber: „Zwischen mir und der Musik gibt es keine Grenze. Unmöglich, zu beschreiben, was passiert.“ Dann, entschuldigend und lachend: „Ich weiß, ich bin ein Unmöglicher.“

Das Werk ist für Altsaxophon geschrieben. 2010 hat Eliasson eine Fassung für Sopransaxophon erstellt, was Kelly als Affront empfand. Für diese Fassung und einige der Kommentare Eliassons sehe ich zwei Gründe.

Eliasson erzählte, dass Kelly nach der Generalprobe gefordert hatte, er möge Passagen eine Oktave höher notieren. Kelly habe sich auf der Toilette, oder im Künstlerzimmer, eingeschlossen und gedroht, er würde die Uraufführung platzen lassen. Kelly galt als „der Weltmeister im Altissimo-Spiel“ (so Anders Paulsson) und war der einzige Altsaxophonist, der in solchen Regionen spielen konnte. Eliasson gab nach, was er später bereute. Solche Passagen verglich er später mit „Schwärmen surrender Moskitos“, besonders das *inquieto* markierte Solo zu Beginn des *Fremiti*-Satzes. Sie verfehlen aber nicht, wenn von einem Meister wie Kelly musiziert, aufgrund ihres expressiv panischen Charakters ihre Wirkung.

Niemand hat Werke von Eliasson öfter gespielt oder dirigiert als Kelly. Eliasson war mit Kelly eng befreundet, fühlte sich aber von ihm während seiner letzten Lebens-

jahre vereinnahmt. Anfang 2013, wenige Monate vor Eliassons und zwei Jahre vor Kellys Ableben, erzählte mir Paulsson in Stockholm, Eliasson habe ihm 2007 gestanden, er habe beim 2003 ebenfalls von Kelly uraufgeführten Konzert für Altsaxophon und Streicher „eigentlich an ein Sopransaxophon gedacht“ – der Tonumfang sei besser für das Sopransaxophon geeignet. Paulsson fand Kelly „wirklich sehr beeindruckend“, aber der Altissimo-Umfang sei „nicht so lyrisch und stabil wie die normale Lage des Sopran-Saxophons.“ Auch die Dritte, so Eliasson, wäre „besser“ mit einem Sopransaxophon. Eine Aussage, die seltsam anmutet, hatte er sie doch für den „fabelhaften Musiker Kelly“ geschrieben und ihm gewidmet. Eliassons musste befürchten, dass die für Kelly geschriebenen Werke ungespielt blieben.

Posaunenkonzert

Concerto per trombone wurde für Christian Lindberg geschrieben und ist ihm gewidmet. Die Konzerte für Fagott, Klarinette oder Horn folgen dem Modell schnell – langsam – schnell und überrumpeln den Hörer mit Energieausbrüchen in hohem Tempo und enden mit ungebrochener Energie. Das Posaunenkonzert dreht diese Abfolge um und überrascht mit einem verhaltenen Beginn. Die Posaune muss sich 15 Takte gedulden, ist dann angehalten, *cantabile* zu spielen. Der gesangliche Charakter bleibt über weite Passagen erhalten, umso wuchtiger wirken vor dem abschließenden *Lento*, *cantabile*-Teil drei Ausbrüche im *Allegro moderato*-Mittelteil, in dem der Solist 100 Takte lang kaum zur Ruhe kommt. Auf eine *risoluto con intensità*-Passage (♩ 7'45) folgt eine zartest instrumentierte, *leggero* (leicht) charakterisierte, die eine der für Eliasson typischen *deserto*-Abschnitte vorbereitet. Die Posaune soll *dolce* spielen.

Eliasson wollte sich – nach den primadonnahaften Attitüden eines John-Edward Kelly – nicht mehr von solistischen Ansprüchen dominieren lassen. So ist der Solopart oberflächlich betrachtet weniger virtuos, die Posaune ins symphonische Geschehen eingegliedert. Diese Entwicklung setzt sich in der 4. Symphonie mit ihren überraschend einsetzenden Soli des Flügelhorns fort.

„Du solltest wie ein eingesperrter Vogel spielen“, so Eliasson zum extrovertierten Lindberg vor der Uraufführung mit dem Malmö Symphony Orchestra im September 2000 und fügte, vielleicht schelmisch, hinzu: „bloß ist in dem Stück der Vogel eigentlich ausgeflogen.“ Unbestreitbar, so Tony Lundman – Eliassons erster Biograph –, dass der Solopart sich bisweilen Vogelgesang annähert (☐ 4'29; ☐ 5'24) – „in Zeitlupe: klagende Halbtonwechsel in der Höhe verbinden sich mit großen, arpeggio-artigen Sprüngen durch die Register.“ Also doch eine gewisse Virtuosität.

Im epilogartigen 3. Teil – *Lento, cantabile* – singt die Posaune das ferne Echo des Abschiedsgesangs des ausgeflogenen Vogels meist in Triolen, dazu Streicher, sparsamst Holzbläser – nur sechs Takte *mf*, bevor die letzten 14 Takte wieder *mp* gesungen werden. Das Werk endet tröstlich, träumerisch, vielleicht melancholisch.

Symphonie Nr. 4

16 Jahre trennen die 4. von der 3. Symphonie. Sie entstand als Auftragswerk des Bayerischen Rundfunks für die Münchener Konzertreihe *musica viva* und der Göteborger Symphoniker. Die Arbeit war 2005 abgeschlossen. Ihre Uraufführung erlebte sie am 12. Januar 2007 im Herkulesaal der Münchener Residenz durch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Christoph Poppen. Die Aufführung im November 2007 in Göteborg leitete Mario Venzago. Seit damals haben sich Sakari Oramo, Andrew Manze bzw. John Storgårds und vier Orchester des Werks angenommen.

Drei pausenlos zu spielenden Abschnitten, schnell – langsam – schnell, folgt ein Epilog, der an den langsamen Mittelteil erinnert. Motivische und harmonische Verflechtungen bzw. graduelle Tempowechsel rechtfertigen nicht, von eigenständigen Sätzen zu sprechen. Markant einfachen Motiven hat Eliasson, wie er gern gesagt hat, „wachsen“ lassen, bis sie eine enorme Verdichtung erfahren und schließlich „erschöpft“ sind.

Ein von den Trompeten und Hörnern dominierter Weckruf eröffnet das Werk. Der absteigenden großen Sekund Fis-E antworten Holzbläser und erste Violinen mit der

aufsteigenden Sekund E-Fis, drei der insgesamt sechs Hörner lassen Fis-E-Fis vernehmen, entscheiden sich für E und melden sich mit dem „Kernmotiv“ D-C. Fis-E-Dis wird sich als zentral erweisen. Bereits, nach der, dem Hörer entgegenkommenden, transponierten Wiederholung des Ausgangsmaterials, beginnen die ersten Geigen vor dem Hintergrund dreier nervöser Flöten, das absteigende Dreitonmotiv aus einer großen und einer kleinen Sekund zu etablieren, auf welches zumeist ein Sprung bzw. ein größeres Intervall folgt. Wenn die 1. Oboe *dolce* besänftigt, ist der ganze Kosmos angelegt.

Das Kernmotiv durchzieht das gesamte Werk. Aus den Reaktionen darauf ergeben sich organisch wachsende Metamorphosen. Triller, schumanesk irrlichternde Figuren und eine markante Pendelbewegung des Orchesters lassen sich aus der schnellen Wechseltonbewegung Fis-E-Fis und dem abschließenden Fall von Fis zu E und Dis „legitimieren“ und bilden die Basis für verschiedene Motive. Ab Takt 60 (☐ 1'39) gewinnt es in ausgedehnter Form mit den ursprünglichen Noten die Oberhand, zehn Takte später verstummt es und weicht neuen Kombinationen¹, die sich zu einem (ekstatisch-hysterischen) Ausbruch des Orchesters und des Schlagwerks (mit Xylophon) verdichten (☐ 5'54) und einer kurzen *deserto*-Phase weicht, die nach unruhigen Holzblassersätzen in einen Abschnitt mit sprunghaften, aufsteigenden Phrasen und Streicherpizzicato gegen Glockenspiel, Crotali und Belltree mündet und sich zu einem weiteren mächtigen Höhepunkt aufschauelt, dann zu einem Malstrom wird, bevor die Musik sich in einer *ritartando*-Passage beruhigt, um in den *Adagio*-Epilog überzuleiten..

Eröffnet wird er vom Flügelhorn, dessen zögernd einsetzende Läufe wie sanft improvisiert wirken: die Phrasen gleiten über die Taktgrenzen hinweg. Das Flügelhorn ist bestimmend, lässt sich aber auf Dialoge mit anderen Instrumenten ein (Flöten) oder überlässt der 1. Flöte, den Oboen und Fagotten kurz den Belcanto.

¹ <https://anders-eliasson-society.com/anders-eliassons-musikalisches-material-versuch-einer-sichtung>

Ab T445 (♩ 3'07) beginnt das Geschehen drängender zu werden, der Ausbruch des mit *Con moto, minaccioso* (bewegt, bedrohlich) charakterisierten schnellen Schlussteils bereitet sich vor. Triller (in den Flöten, Klarinetten) bedrohen das im schaukelnden 9/8-Takt vorandrängende Motiv, das, jeweils anders instrumentiert, zunächst sechs Mal die Runde macht, bevor das Schlagwerk, angeführt von sechs Tomtoms, das Geschehen aufheizt. Eine angedeutete Reprise der Eröffnungstakte (♩ 3'36) leitet zur Klimax. Bald versucht das Flügelhorn, gefolgt von Holzbläsern (*dolce*), einen Abgesang. Die Energie des Kollektivs – und das „Material“ – haben sich erschöpft. Dominiert wird das *Adagio* vom *lyrico*-Solo des Flügelhorns über sanft pulsierenden Streichern.

Die Wahl eines Flügelhorns als Soloinstrument darf als Reminiszenz an Eliassons Instrument, die Trompete, und seine frühe Faszination für den Jazz gedeutet werden. Das Posaunenkonzert, *Sinfonia per archi*, das Doppelkonzert für Violine, Klavier und Orchester und die Symphonie Nr. 4 enden mit Epilogen. Die letzten Takte der Vierten wirken wie eine Öffnung ins Weite. Die Symphonie war von Eliasson als 1. Teil einer Trilogie geplant. Wenige Tage, bevor Eliasson am 20. Mai 2013 einer heimtückischen Krebserkrankung erlag, sprach er davon, dass in diesen Schlusstakten „ohnehin alles enthalten“ sei, was ihm für seine Trilogie vorgeschwebt sei. Die 5. Symphonie sollte eine „einsame Fahrt“ werden (im Oktober 2011 war sein symphonisch strukturiertes Violinkonzert mit diesem Titel uraufgeführt worden), die Sechste sollte „Neuland betreten.“ Den Auftrag für die Fünfte hatte er noch angenommen, konnte die Arbeit aber nicht mehr beginnen. Die Uraufführung war für den 29. Mai 2013 fixiert. Das Helsinki Philharmonic spielte unter John Storgårds stattdessen die Vierte.

© Peter Kislinger 2021

Seit seinem Debüt in der Carnegie Hall im Jahr 1992 hat sich **Anders Paulsson** als einer der besten Sopransaxophonisten der Welt einen Namen gemacht. Sein musikalisches Können hat mehr als 60 Komponisten inspiriert, Werke für ihn zu schreiben; er tritt in den wichtigsten Musikzentren der Welt und im internationalen Rundfunk und Fernsehen auf. Anders Paulsson studierte in Stockholm und bei Jean-Marie Londeix in Frankreich sowie bei Joseph Allard und Bob Mintzer an der Manhattan School of Music in New York. Im Jahr 2012 wurde er für seine künstlerischen Verdienste mit der Königlich Schwedischen Goldmedaille „Litteris et Artibus“ ausgezeichnet. Anders Paulsson ist außerdem ein preisgekrönter Komponist.

www.anderspaulsson.com

Seit 2017 ist Santtu-Matias Rouvali Chefdirigent der **Göteborger Symphoniker** – dem Nationalorchester Schwedens. Er ist einer der gefragtesten Dirigenten unserer Zeit und hat mit dem Orchester erfolgreiche Tourneen in Skandinavien, Deutschland und Österreich unternommen. Das Orchester hat auf den renommiertesten Konzertpodien der Welt gespielt (u.a. BBC Proms in London und Musikverein in Wien) und gibt jedes Jahr rund hundert Konzerte im Göteborger Konzerthaus. Seine App GSoplay bietet digitale Live-Konzerte mit weltweit führenden Dirigenten und Solisten, Kammerkonzerte und innovative Filmproduktionen an. Zu seinen wichtigen Chefdirigenten aus jüngerer Zeit gehören Gustavo Dudamel und Neeme Järvi. Die Göteborger Symphoniker haben über hundert Aufnahmen vorgelegt, von denen viele mit internationalen Preisen ausgezeichnet wurden.

www.gso.se

Johannes Gustavsson ist bekannt für seine Energie, Entschlossenheit und Sensibilität. Er ist derzeit Künstlerischer Leiter des Nationalen Jugendorchester von Norwegen, arbeitet regelmäßig mit allen großen Orchestern seines Heimatlandes Schweden zusammen und ist dem Finnischen Radio-Symphonieorchester und dem Norwegischen

Rundfunkorchester (KORK) verbunden. Er war Chefdirigent der Wermland Oper und des Oulu Symphonieorchesters, hatte leitende Dirigentenposten beim Ostrobothnian Chamber Orchestra und der Västerås Sinfonietta inne und war Künstlerischer Berater des Nordic Chamber Orchestra. Gustavsson hat mehr als 50 Orchesterwerke nordischer Komponisten uraufgeführt und eine Reihe bedeutender Einspielungen vorgelegt. Er ist der erste Künstler, der sowohl mit dem Schwedischen Dirigentenpreis als auch mit dem Herbert-Blomstedt-Preis ausgezeichnet wurde; außerdem ist er Preisträger der Solti- und Toscanini-Dirigentenwettbewerbe.

Mit seiner außergewöhnlichen Karriere hat **Christian Lindberg** im Alleingang die Posaune als Soloinstrument etabliert. Er war der erste schwedische Instrumentalist, der mit den Berliner Philharmonikern und dem Chicago Symphony Orchestra auftrat; 2015 wählten ihn die Hörer von Classic FM (GB) zum größten Blechbläser der Geschichte. In seinem Repertoire, das von Klassikern bis hin zu kühnen zeitgenössischen Werken reicht, verbindet Lindberg Virtuosität mit Vitalität. Er hat Komponisten wie Pärt, Xenakis, Berio, Takemitsu und Gubaidulina dazu inspiriert, Werke für ihn zu schreiben. In den letzten Jahrzehnten hat seine unbändige Energie ihn in neue Richtungen geführt, und er ist auch als Dirigent und Komponist tätig.

www.tarrodi.se/cl

Das **Royal Stockholm Philharmonic Orchestra** wurde 1902 gegründet und hat seinen Sitz seit 1926 im Stockholmer Konserthuset, wo es auch alljährlich bei der Nobelpreisverleihung mitwirkt. Seine Chefdirigenten jüngerer Zeit sind Sakari Oramo (2008–21) und Alan Gilbert (2000–08), die dem Orchester weiterhin als Ehrendirigenten verbunden sind. Außerdem wurde Franz Welser-Möst vom Orchester mit dem Eric Ericson Honorary Chair ausgezeichnet. Tourneen und Aufnahmen haben die internationale Reputation so sehr bekräftigt, dass es als „eines der besten Orchester der Welt“ (*Die Welt*) gilt. KonserthusetPlay.se ist der Online-Konzertsaal des Orches-

ters und bietet eine große Auswahl an Konzertvideos, die weltweit kostenlos gestreamt werden können.

www.konserthuset.se/en/royal-stockholm-philharmonic-orchestra

Sakari Oramo begann seine musikalische Karriere als Violinist und war einige Jahre lang Konzertmeister des Finnischen Radio-Symphonieorchesters. Sein Durchbruch als Dirigent gelang ihm 1993. Seitdem hat er viele der renommiertesten Orchester der Welt dirigiert, darunter die Wiener und Berliner Philharmoniker, die Staatskapelle Dresden sowie das Boston und das Chicago Symphony Orchestra. Er ist Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra und war bis zum Ende der Saison 2020/21 Chefdirigent und Künstlerischer Berater des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Außerdem ist er Ehrendirigent des Finnischen Radio Symphonieorchesters, dessen Chefdirigent er neun Jahre lang war. Sakari Oramo hat zahlreiche hoch gelobte Aufnahmen vorgelegt – vor allem als Dirigent, aber auch als Violinist und Kammermusiker.

Anders Eliasson est né le 3 avril 1947 à Borlänge, dans le sud de la province située au centre de la Suède, Dalécarlie. Au sujet de ses premières expériences musicales, il dit qu'elles « sont venues de moi-même : c'était mon propre chant. Je suppose qu'il s'agissait de simples mélodies que j'avais entendues à la radio. »

Le jeune Eliasson, âgé de trois ans, sans avoir jamais entendu d'orchestre, en dirige un « dans sa tête », apprend à jouer de la trompette, devient à douze ans leader d'un groupe de jazz, écrit des arrangements et entend à la radio sa « première vraie pièce de musique », la Symphonie n° 104 de Haydn. Eliasson prend des cours particuliers d'harmonie et de contrepoint ; à 16 ans, il étudie Palestrina et le « mélodisme dépouillé » de Roland de Lassus et de Johann Sebastian Bach en parallèle à sa confrontation avec le « modernisme ». Lorsqu'Eliasson alors âgé de 19 ans et reconnu comme un talent unique, entre à l'Académie royale de musique de Stockholm, « un bastion du modernisme », le jeune homme considère ses études qui se termineront en 1972 comme une période d'abnégation : « le rythme, les mélodies et certains intervalles étaient tabous ». « L'apprentissage de la dodécaphonie, de la musique sérielle, de l'aléatoire, de la musique concrète ou des systèmes de notation graphique n'ont pas constitué un gros défi » dit-il. Huit « enregistrements sur bandes réalisés au prix des plus grands efforts technico-mathématiques » réalisés par le jeune homme de 22 ans nous sont parvenus. « Mais les sons et les bruits peuvent cependant être produits plus simplement. » On ne peut pas « rompre avec plus de 1000 ans de tradition sans devenir imprévisible. » On ne peut pas être intentionnellement « original ». La musique est comme l'H₂O : mélodies, accords et rythmes ne font qu'un. Et il faut que ça coule. » À l'âge de 23 ans, il avait « découvert » un langage tonal alimenté par les blocs modaux les plus simples qu'il a continué à « explorer et à développer » jusqu'à sa mort survenue à l'âge de 66 ans : « c'est quelque chose de complètement nouveau, de sorte que vous voyez l'univers (tonal) d'une nouvelle position. C'est mystérieux, je n'ai pas encore tout réalisé, juste un grain dans un univers infini. »¹

¹ Pour en savoir davantage sur l'harmonie « triangulaire » d'Eliasson qui maintient toujours la musique en suspension, et sur son « alphabet », voir <https://anders-eliasson-society.com/> pour des articles détaillés et l'une de ses interviews les plus révélatrices.

Symphonie n° 3

Cette symphonie est née d'une rencontre entre le saxophoniste alto John-Edward Kelly et Eliasson à Stockholm survenue au cours de l'été 1984. En 1987, Eliasson a surpris Kelly en lui annonçant qu'il allait lui composer un concerto. Le même soir, alors qu'il se promenait dans la « vieille ville » de Stockholm, Eliasson a sifflé pour lui-même quelque chose qui allait devenir le noyau de la section intitulée *Fremiti*. Le 7 octobre 1988, coup de téléphone : « John-Edward, ta *symphonie* est prête ! » Fin octobre, moins de deux semaines avant la création, le saxophoniste reçoit la partition. « J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une œuvre exceptionnelle. La substance musicale naît du saxophone, mais le point essentiel esthétique est plus profond que dans un concerto ». La forme à cinq parties défie également la tradition du concerto, ce que le sous-titre original, « Sinfonia concertante », indique clairement. On pourrait aussi le considérer comme un concerto pour orchestre, dans lequel le saxophone joue le rôle principal.

La symphonie a été créée à Trondheim le 16 novembre 1989 par le dédicataire et l'Orchestre symphonique de Trondheim sous la direction de Ronald Zollman. Il s'agit d'une pièce en cinq actes aux contrastes extrêmes : à partir d'amples passages *cantabile*, toujours alimentés aux mêmes sources, se déploient en l'espace de quelques mesures des gradations tantôt puissantes et trépidantes et, dans la première version pour saxophone alto, tantôt proches de l'hystérie, extatiques et effervescentes (1er mouvement : □ 2'12; □ 4'55), qui passent tout aussi organiquement aux nuances *dolce* et *tranquillo*, *deserto* (à la fin du premier mouvement et au début du second). Selon Kelly, dans la musique d'Eliasson, le moindre détail dérive du tout, tout en le portant ; rien n'est laissé au hasard sans pour autant sembler forcé. « Une variété et une énergie expressives énormes se concentrent autour d'un domaine intérieur qui conserve son caractère profondément intime à chaque instant, si dramatique soit-il. » *Mutatis mutandis*, cela s'applique aux trois œuvres de cet enregistrement (détails exemplaires dans le contexte de la 4e symphonie). Il n'y a pratiquement pas une mesure dans ces

œuvres où la tristesse, le désespoir, la tragédie ne se transforment en désir, espoir, confiance, extase – et vice versa. En fait, ces pôles opposés sont toujours présents.

Les cinq sections, qui s'enchaînent sans interruption, portent des titres : *Cerca* (recherche, qui, *agitato*, commence pour ainsi dire avant que les premières mesures dans la nuance *ppp* ne soient jouées), *Solitudine* (solitude), *Fremiti* (tremblement, frisson), *Lugubre* et, en guise d'épilogue, *Nebbie* (brouillard). Le point culminant de l'œuvre est la transition de *Fremiti* à *Lugubre*. Nulle part, Kelly n'a « trouvé deux notes aussi magiques que le passage mi – mi bémol du saxophone dans *Lugubre* ». Le chef d'orchestre et « coach » musical allemand Christoph Schlüren a attiré l'attention sur la « merveilleuse parenté » du thème joué *lamentoso* avec le thème de la mort dans la Symphonie n° 8 d'Anton Bruckner. La quête du premier mouvement se termine dans le cinquième mouvement avec le thème de la quête du commencement. Le saxophone doit jouer *capriccioso* dans le brouillard qui enveloppe l'œuvre d'un silence mystérieux et qui évoque apparemment une brume matinale. Dernière consigne pour les dernières mesures du saxophone : *non crescendo*. Eliasson a noté ces réactions avec curiosité, mais : « il n'y a pas de frontière entre moi et la musique. Impossible de décrire ce qui se passe. » Puis, en s'excusant et en riant, « je sais que je suis une impossibilité. »

L'œuvre a été conçue pour saxophone alto. En 2010, Eliasson a créé une version pour saxophone soprano, ce que Kelly a considéré comme un affront. Je vois deux explications derrière cette version et certains commentaires d'Eliasson.

Eliasson raconte qu'après la répétition générale, Kelly avait exigé qu'il note des passages à l'octave supérieure. Kelly s'était enfermé dans les toilettes ou dans la loge et avait menacé de perturber la création. Le soliste était considéré comme « le champion du monde du jeu *altissimo* » (selon Anders Paulsson) et était le seul saxophoniste alto à pouvoir jouer dans un tel registre. Eliasson a cédé, ce qu'il a regretté par la suite. Il a plus tard comparé ces passages à des « essaims de moustiques bourdonnants », notamment le solo marqué *inquieto* au début de *Fremiti*. Mais ils ne manquent pas de

faire de l'effet lorsqu'ils sont joués par un maître tel que Kelly en raison de leur climat de panique expressif.

Personne n'a joué ou dirigé d'œuvres d'Eliasson plus souvent que Kelly. Eliasson était un ami proche mais Kelly s'est senti « approprié » au cours des dernières années de sa vie. Début 2013, quelques mois avant la mort d'Eliasson et deux ans avant celle de Kelly, Paulsson m'a confié à Stockholm que le compositeur lui avait avoué en 2007 qu'il avait « en fait pensé à un saxophone soprano » pour le Concerto pour saxophone alto et cordes, également créé par Kelly en 2003, la tessiture convenant mieux au saxophone soprano. Paulsson a été très impressionné par Kelly mais les passages *altissimo* n'étaient « pas aussi lyriques et stables que lorsqu'ils étaient joués dans le registre normal du saxophone soprano. » Selon Eliasson, la Troisième serait également « améliorée » avec un saxophone soprano. Une déclaration qui peut sembler étrange puisqu'il l'a écrite pour le « fabuleux musicien Kelly » et la lui a dédiée. Eliasson devait craindre que les œuvres composées à l'intention de Kelly ne soient pas jouées.

Concerto pour trombone

Concerto per trombone a été composé pour Christian Lindberg et lui a été dédié. Les concertos pour basson, clarinette ou cor suivent le modèle rapide – lent – rapide, prenant l'auditeur par surprise avec des sursauts d'énergie à grande vitesse et se terminant avec une énergie ininterrompue. Le concerto pour trombone inverse cette séquence et surprend avec son début discret. Le trombone doit patienter pendant 15 mesures avant d'être invité à jouer *cantabile*. Le caractère lyrique est maintenu sur de longs passages mais les trois éclats de la section centrale marquée *Allegro, moderato* dans laquelle le soliste ne s'arrête pratiquement pas pendant 100 mesures, ont un effet encore plus puissant avant la section finale *Lento, cantabile*. Un passage marqué *risoluta con intensità* (♩ 745) est suivi d'un autre délicatement orchestré, *leggero* (légèrement) caractérisé, qui prépare l'une des sections *deserto* typiques d'Eliasson. Le trombone doit jouer *dolce*.

Après l'attitude de prima donna de John-Edward Kelly, Eliasson ne voulait plus être victime des exigences de ses solistes. Ainsi, la partie solo est à première vue moins virtuose, le trombone étant intégré à l'action symphonique. Ce développement se poursuit dans la 4e symphonie avec ses solos de bugle introduits de manière surprenante.

« Joue comme un oiseau en cage », dit Eliasson à l'extraverti Lindberg avant la création avec l'Orchestre symphonique de Malmö en septembre 2000, ajoutant, peut-être avec malice, « en fait, dans la pièce, l'oiseau s'est déjà envolé ». Indéniablement, selon le premier biographe d'Eliasson, Tony Lundman, la partie soliste se rapproche parfois du chant des oiseaux (☐ 4'29; ☐ 5'24) – « au ralenti : des changements plaintifs de demi-tons dans l'aigu se combinent à de grands sauts arpégés à travers les différents registres ». On y retrouve donc, après tout, une certaine virtuosité.

Dans la troisième partie en forme d'épilogue – *Lento, cantabile* – le trombone chante l'écho lointain du chant d'adieu de l'oiseau qui s'est envolé, principalement en triolets, avec les cordes et peu de bois – seulement six mesures *mf* avant que les 14 dernières ne soient chantées *mp* à nouveau. L'œuvre se termine de manière consolante, rêveuse, voire mélancolique.

Symphonie n° 4

16 ans séparent la quatrième symphonie de la précédente. Elle a été commandée par la radio bavaroise pour la série de concerts « musica viva » de Munich et l'Orchestre symphonique de Göteborg. Elle a été terminée en 2005 et créée le 12 janvier 2007 dans la Herkulesaal de la Residenz de Munich par l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise sous la direction de Christoph Poppen. L'exécution à Göteborg en novembre 2007 était dirigée par Mario Venzago. Depuis, Sakari Oramo, Andrew Manze et John Storgårds, à la tête de quatre orchestres différents, ont également exécuté l'œuvre.

Trois sections d'un seul tenant, rapide – lent – rapide, sont suivies d'un épilogue rappelant la section centrale lente. Les entrecroisements motiviques et harmoniques ou les changements de tempo progressifs ne permettent pas de parler de mouvements

indépendants. Eliasson a laissé des motifs d'une simplicité frappante « croître », comme il aimait à le dire, jusqu'à ce qu'ils subissent une énorme compression et soient finalement « épuisés ».

Un réveil dominé par les trompettes et les cors ouvre l'œuvre. Les bois et les premiers violons répondent à l'intervalle de seconde majeure descendant fa dièse–mi par la seconde ascendante mi–fa dièse, trois des six cors jouent fa dièse–mi–fa dièse, s'arrêtent sur le mi puis annoncent le motif fondamental, ré–do. Le motif fa dièse–mi–ré dièse s'avérera central. Après la répétition transposée du matériau initial, que l'auditeur appréciera, les premiers violons, sur fond de trois flûtes nerveuses, commencent à établir le motif descendant de trois notes constitué d'une seconde majeure et d'une seconde mineure qui est généralement suivi d'un saut ou d'un intervalle plus grand. Lorsque le premier hautbois *dolce* apaise le climat général, c'est tout le cosmos qui se déploie.

Le motif central ré–do traverse l'ensemble de l'œuvre. Les réactions qu'il suscite donnent lieu à des métamorphoses croissant organiquement. Des trilles, des motifs errants schumanniens et un saisissant mouvement de balancier de l'orchestre sont « légitimés » à partir de l'alternance rapide fa dièse–mi–fa dièse et de la chute finale du fa dièse vers le mi et le ré dièse et constituent la base de divers motifs. À partir de la mesure 60 (☐ 1'39), cette alternance prend le dessus et s'étend aux notes originales, dix mesures plus tard, elle se tait et laisse place à de nouvelles combinaisons¹, qui se condense en un déchaînement (extatique-hystérique) de l'orchestre et des percussions (avec xylophone) (☐ 5'54) et cède la place à une brève phase *deserto* qui, après des mouvements agités des bois, débouche sur une section avec des mouvements erratiques. Les phrases ascendantes et le *pizzicato* des cordes en opposition au glockenspiel, aux crotales et à l'arbre de cloches chinois, s'élèvent jusqu'à un autre point culminant puissant, puis prend l'allure d'un maelstrom avant que la musique ne se calme dans un *ritardando* qui nous prépare à la section *adagio*. Celle-ci s'ouvre sur

¹ <https://anders-eliasson-society.com/anders-eliassons-musical-material-an-attempt-at-an-analysis>

le bugle avec des traits qui font penser à une délicate improvisation. L'instrument commence de manière hésitante, les phrases défilant sans se soucier des barres de mesure. Le bugle domine tout en dialoguant avec d'autres instruments (flûtes) ou cède brièvement le *bel canto* à la première flûte, aux hautbois et aux bassons.

À partir de la mesure 445 (☐ 3'07), le climat devient plus urgent, le déclenchement de la section finale rapide marquée *con moto, minaccioso* (émouvant, menaçant) se prépare. Des trilles aux flûtes et aux clarinettes menacent le motif qui s'avance sur un rythme de 9/8 berçant et qui, instrumenté différemment à chaque réitération, fait d'abord six fois le tour avant que les percussions, menées par six tom-toms, ne réchauffent l'action. Une reprise implicite des premières mesures (☐ 3'36) conduit au point culminant. Bientôt le bugle, suivi des bois (*dolce*), tente un chant du cygne. L'énergie du collectif – et le « matériau » – ont été épuisés. L'*Adagio* est dominé par le solo lyrique du bugle sur des cordes qui pulsent doucement.

Le choix d'un bugle comme instrument solo peut être interprété comme une reminiscence de l'instrument d'Eliasson, la trompette, et de sa fascination juvénile pour le jazz. Le Concerto pour trombone, la *Sinfonia per archi*, le Double Concerto pour violon, piano et orchestre et la Symphonie n° 4 se terminent par des épilogues. Les dernières mesures de la Quatrième fait l'effet d'une ouverture dans l'espace. Eliasson avait envisagé cette symphonie comme la première partie d'une trilogie. Quelques jours avant de succomber à un cancer, le 20 mai 2013, Eliasson évoquait la façon dont ces dernières mesures « contenaient de toute façon tout » ce qu'il avait en tête pour sa trilogie. La Symphonie n° 5 devait être une « promenade solitaire » (en octobre 2011, son concerto pour violon à structure symphonique portant ce titre avait été créé). Quant à la Sixième, elle devait « entrer dans un nouveau domaine ». Il avait tout de même accepté la commande de la Cinquième, mais n'a pu commencer à y travailler. La création a été fixée au 29 mai 2013. L'Orchestre philharmonique d'Helsinki dirigé par John Storgårds a joué la Quatrième à la place.

© Peter Kislinger 2021

Depuis ses débuts au Carnegie Hall de New York en 1992, **Anders Paulsson** est reconnu comme l'un des meilleurs saxophonistes soprano au monde. Sa musicalité a inspiré plus de 60 compositeurs à composer à son intention et il s'est produit dans les grands centres musicaux du monde entier ainsi qu'à la télévision et à la radio. Anders Paulsson a étudié à Stockholm, auprès de Jean-Marie Londeix en France ainsi qu'avec Joseph Allard et Bob Mintzer à la Manhattan School of Music de New York. En 2012, il a reçu la médaille d'or royale suédoise « Litteris et Artibus » pour sa contribution artistique. Anders Paulsson est également un compositeur primé.

www.anderspaulsson.com

Depuis 2017, Santtu-Matias Rouvali est le chef d'orchestre principal de l'**Orchestre symphonique de Göteborg** – l'orchestre national de Suède. L'un des chefs les plus en demande de notre temps, il a dirigé l'orchestre lors de tournées couronnées de succès à travers la Scandinavie, en Allemagne et en Autriche. L'orchestre s'est déjà produit sur les scènes les plus prestigieuses du monde, notamment aux BBC Proms de Londres et au Musikverein de Vienne en plus de donner une centaine de concerts chaque année dans la salle de concert de Göteborg. GSOpay propose des concerts numériques en direct avec des chefs d'orchestre et des solistes de renommée mondiale, des concerts de chambre et des productions cinématographiques inventives. Ces dernières années, les principaux chefs d'orchestre ont été Gustavo Dudamel et Neeme Järvi. L'Orchestre symphonique de Göteborg a réalisé plus d'une centaine d'enregistrements dont beaucoup ont été récompensés par des prix internationaux.

www.gso.se

Réputé pour son énergie, son contrôle et sa sensibilité, **Johannes Gustavsson** était en 2021 directeur artistique de l'Orchestre national des jeunes de Norvège. En outre, il travaille régulièrement avec les orchestres importants de sa Suède natale et entretient des relations avec l'Orchestre de la radio finlandaise ainsi que l'Orchestre de la radio

norvégienne, KORK. Il a été chef d'orchestre de l'Opéra de Wermland et de l'Orchestre symphonique d'Oulu en plus d'occuper des postes de direction au sein de l'Orchestre de chambre d'Ostrobothnie et de la Västerås Sinfonietta ainsi que conseiller artistique de l'Orchestre de chambre nordique. À ce jour, il a créé plus de 50 œuvres orchestrales composées par des compositeurs nordiques et réalisé de nombreux enregistrements importants. Il a été le premier artiste à recevoir à la fois le Prix du chef d'orchestre suédois et le Prix Herbert Blomstedt. Il a également été lauréat des concours de direction d'orchestre Solti et Toscanini.

Grâce à sa carrière exceptionnelle, **Christian Lindberg** a, à lui seul, établi le trombone en tant qu'instrument soliste. Premier musicien suédois à se produire en tant que soliste avec l'Orchestre philharmonique de Berlin et l'Orchestre symphonique de Chicago, les auditeurs de Classic FM (Royaume-Uni) l'ont élu en 2015 meilleur cuivre de l'histoire. Dans un répertoire allant des classiques aux œuvres contemporaines aventureuses, Lindberg combine virtuosité et vitalité et a inspiré des compositeurs tels que Pärt, Xenakis, Berio, Takemitsu et Gubaidulina à composer des œuvres à son intention. Au cours des trente dernières années, son énergie indomptable l'a mené à explorer de nouvelles avenues et il est également actif en tant que chef d'orchestre et compositeur.

www.tarrodi.se/cl

L'**Orchestre philharmonique royal de Stockholm** (RSPO) a été fondé en 1902 et a élu domicile en 1926 au Konserthuset Stockholm où il participe également chaque année à la cérémonie de remise du prix Nobel. Parmi ses chefs titulaires récents, Sakari Oramo (2008–21) et Alan Gilbert (2000–8) portent désormais le titre de chef lauréat. En outre, Franz Welser-Möst s'est vu attribuer le titre de « chef honoraire Eric Ericson » par l'orchestre. Grâce à des tournées couronnées de succès et des enregistrements primés, l'orchestre a confirmé sa réputation internationale, au point d'être aujourd'hui considéré comme « l'un des meilleurs orchestres au monde » (*Die Welt*). Konsert-

husetPlay.se est la salle de concert en ligne de l'orchestre et offre une large sélection de concerts filmés disponibles en streaming gratuit dans le monde entier.

www.konserthuset.se/en/royal-stockholm-philharmonic-orchestra

Sakari Oramo a commencé sa carrière en tant que violoniste et a été pendant quelques années premier violon de l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise. Il s'est fait remarquer en tant que chef en 1993 et a depuis dirigé quelques-uns des orchestres les plus prestigieux au monde incluant les orchestres philharmoniques de Vienne, Berlin et New York, l'Orchestre de la Staatskapelle de Dresde ainsi que les orchestres symphoniques de Boston et de Chicago. En 2021, il était chef principal du BBC Symphony Orchestra et a été chef principal et conseiller artistique de l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm jusqu'à la fin de la saison 2020/21. Il occupe également le poste de chef honoraire de l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise après en avoir été le chef pendant neuf ans. Sakari Oramo apparaît sur de nombreux enregistrements salués par la critique principalement en tant que chef, mais également en tant que violoniste et chambriste.

More music by Anders Eliasson on BIS

Notturmo (1981) for bass clarinet, cello and piano

Senza risposte (1983) for flute, violin, cello and piano

Fogliame (1990) for violin, viola, cello and piano

Trio (2010) for violin, vibraphone and piano

Norrbotten NEO
chamber ensemble

BIS-2270

10/10/10 – „Eine hoch anspruchsvolle Zusammenstellung, die zeigt, was wirklich substanzielle Musik unserer Zeit, die eine absolute Ausnahme darstellt, sein kann.“ *Klassik-heute.de*

« Les sept musiciens de Norrbotten NEO... captent et restituent à merveille ce mélange d'hypersensibilité, de vigueur et de constructivisme. » *Diapason*

« Fine performances and recordings of carefully sculpted chamber music that will creep up on the receptive listener in the finest Scandinavian tradition. » *MusicWeb-International*

'The extensive *Fogliame* for piano quartet is a wondrous piece. A river whose opening throbbing feels ever-present even when it's not sounding...' *Gramophone*

This and other recordings from BIS are also available as high-quality downloads from eClassical.com

We care. The sleeve used for this disc is made of FSC/PEFC-certified material with soy ink, eco-friendly glue and water-based varnish. It is easy to recycle, and no plastic is used.

Med stöd från **KULTURRÅDET**

The music on BIS's Hybrid SACDs 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 channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. 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

- Symphony No. 3:** Recorded on 8th – 10th November 2017 at the Gothenburg Concert Hall, Sweden
Producer: Thore Brinkmann (Take5 Music Production). Sound engineer: Andreas Ruge
Post-production: Editing and mixing: Thore Brinkmann
- Trombone Concerto:** Recorded on 23rd September 2011 at Konserthuset Stockholm, Sweden
Producer: Hans Kipfer (Take5 Music Production). Associate producer: Mats Engström
Sound engineer: Fabian Frank (Arcantus Musikproduktion)
Post-production: Editing and mixing: Hans Kipfer
- Symphony No. 4:** Recorded in January 2020 at Konserthuset Stockholm, Sweden
Producer: Hans Kipfer. Associate producer: Mats Engström. Sound engineer: Matthias Spitzbarth
Post-production: Editing and mixing: Hans Kipfer
- Equipment:** BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit/96 kHz
- Executive producer:** Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Peter Kisling 2021
Translations: Andrew Barnett (English); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover design: David Kornfeld
Photo of Anders Eliasson and Christoph Poppen: © Astrid Ackermann
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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

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

BIS-2368 © & © 2021, BIS Records AB, Sweden.

Anders Eliasson with the conductor Christoph Poppen during the rehearsals for the world première of the composer's Fourth Symphony in Munich, 12th January 2007, with the Bavarian Radio Symphony Orchestra.