

EMIL JONASON CLARINET

LINDBERG THE ERRATIC DREAMS
OF MR GRÖNSTEDT

GOLIJOV THE DREAMS AND PRAYERS
OF ISAAC THE BLIND

NORRKÖPING SYMPHONY ORCHESTRA
CHRISTIAN LINDBERG
VAMLINGBO QUARTET

LINDBERG, CHRISTIAN (b.1958)

THE ERRATIC DREAMS OF MR GRÖNSTEDT

25'09

(HERR GRÖNSTEDTS UNDERLIGA DRÖMMAR)

Clarinet Concerto (2011–13) (*Edition Tarrodi*)

1	The Mirror of Saturn (Saturnus Spegel)	2'28
2	Mr Grönstedt Dresses for the Spring Ball
(Herr Grönstedt klär sig för Vårbalen)	2'56
3	Lisa and the Magic Cape (Lisa och den Magiska Kappan)	4'56
4	Grönstedt Looks for Treasures on a Rubbish Heap
(Grönstedt letar skatter på en soptipp)	2'23
5	Cadenza: The World of Euphoric Dreams
(Den Euforiska Drömmens Värld)	1'49
6	The Dream of Venus (Drömmen om Venus)	10'36

EMIL JONASON *clarinet*

NORRKÖPING SYMPHONY ORCHESTRA JANNIKA GUSTAFSSON *leader*

CHRISTIAN LINDBERG *conductor*

GOLIJOV, OSVALDO (b.1960)

THE DREAMS AND PRAYERS OF ISAAC THE BLIND

34'10

for klezmer clarinet and string quartet (1994) *(Boosey & Hawkes)*

7	Prelude	3'19
8	Part I	8'28
9	Part II	10'27
10	Part III. K'vakarat	9'12
11	Postlude	2'34

EMIL JONASON *clarinet*

VAMLINGBO QUARTET

ANDREJ POWER *violin 1* · ERIK ARVINDER *violin 2*

RIIKKA REPO *viola* · ERIK WAHLGREN *cello*

TT: 59'57

I have attempted here to integrate two strong musical traditions into a single work. Therefore you'll see that the notation for the klezmer clarinet(s) differs from that for the quartet, the latter being quite detailed, the former not. I assume that clarinetists approaching this work will familiarize themselves with the style of klezmer music and will listen to and study the records made by the old masters (first decades of the 20th century). This is essential, in order for this work to make artistic sense... The goal is not to imitate, but to learn from them new ways of performing a line. Doing this, I feel, will ultimately widen the horizons of 'western classical music'.

Osvaldo Golijov

CHRISTIAN LINDBERG: THE ERRATIC DREAMS OF MR GRÖNSTEDT

In Sweden there is no strong tradition of private patronage in the different fields of art, and I was therefore very pleased when the industrialist and financier Anders Wall, through the Anders Wall Foundation, contacted me with the aim of commissioning a clarinet concerto for Emil Jonason – a recipient of the foundation's scholarship in 2010.

I had already become acquainted with Emil in my capacity as chief conductor of the Swedish Wind Ensemble. At that time he was a student at the Royal College of Music in Stockholm, and had recently been selected a Rising Star by the European Concert Hall Organisation (ECHO). While appearing as a temporary player with the ensemble, Emil gave me a disc with live recordings made by himself, and I was greatly inspired by his very individual virtuosity – something which certainly contributed to my decision to accept the prestigious commission.

Straight from the beginning I decided to involve Emil at all stages of the compositional process – from those initial embryos which were to become the main motifs of the concerto to the finer details of the two cadenzas which were the last parts to be written. I cannot say exactly how the title of the work emerged, but it is quite obvious that the dreams I myself experienced while composing the work were influenced by Grönstedts Cognac – a Swedish cognac brand with a tradition beginning in 1846 – as well as by the personalities of both Emil and Anders Wall.

In these dreams a rather ordinary male character appeared, wearing a bow tie and chequered blazer. In one dream he is getting ready for the Spring Ball of the Lund Student Singers, and in the next he encounters Lisa with her magic cape. The dreams were highly surreal, without any logic at all with regard to the events, but night after night this man continued to haunt me, and in the end I gave him a name, Mr Grönstedt, and turned him into the main character of my concerto.

Like the dreams, the music itself doesn't have any kind of plot to it but is a perfectly ordinary concerto (albeit in five movements) inspired by these nocturnal visions, which are woven together without any hierarchical order. In a similar way, the titles of the individual movements are not logical or really descriptive but rather my attempts at naming the abstract dreams that have inspired me to this music: music which first and foremost is intended to showcase Emil Jonason, one of Sweden's most promising musicians.

© *Christian Lindberg* 2016

OSVALDO GOLIJOV: THE DREAMS AND PRAYERS OF ISAAC THE BLIND

Eight centuries ago Isaac the Blind, the great kabbalist rabbi of Provence, dictated a manuscript in which he asserted that all things and events in the universe are product of combinations of the Hebrew alphabet's letters: 'Their root is in a name, for the letters are like branches, which appear in the manner of flickering flames, mobile, and nevertheless linked to the coal.' His conviction still resonates today: don't we have scientists who believe that the clue to our life and fate is hidden in other codes?

Isaac's lifelong devotion to his art is as striking as that of string quartets and klezmer musicians. In their search for something that arises from tangible elements but transcends them, they are all reaching a state of communion. Gershom Scholem, the pre-eminent scholar of Jewish mysticism, says that 'Isaac and his disciples do not speak of ecstasy, of a unique act of stepping outside oneself in which human consciousness abolishes itself. *Debhequth* (communion) is a constant state, nurtured and renewed through meditation.' If communion is not the reason, how else does one explain the strange life that Isaac led, or the decades during which groups of

four souls dissolve their individuality into single, higher organisms, called string quartets? How would one explain the chain of klezmer generations that, while blessing births, weddings and burials, were trying to discover the melody that could be set free from itself and become only air, spirit, *ruakh*?

The movements of this work sound to me as if written in three of the different languages spoken by the Jewish people throughout our history. This somehow reflects the composition's epic nature. I hear the prelude and the first movement, the most ancient, in Aramaic; the second movement is in Yiddish, the rich and fragile language of a long exile; the third movement and postlude are in sacred Hebrew.

The prelude and the first movement simultaneously explore two prayers in different ways: The quartet plays the first part of the central prayer of the High Holy Days, 'We will observe the mighty holiness of this day...', while the clarinet dreams the motifs from 'Our Father, Our King'. The second movement is based on 'The Old Klezmer Band', a traditional dance tune, which is surrounded here by contrasting manifestations of its own halo. The third movement was written before all the others. It is an instrumental version of *K'vakarot*, a work that I wrote a few years ago for the Kronos Quartet and Cantor Misha Alexandrovich. The meaning of the word *klezmer*, 'instrument of song', becomes clear when one hears the clarinet's interpretation of the cantor's line. This movement, together with the postlude, bring to conclusion the prayer left open in the first movement: 'Thou pass and record, count and visit, every living soul, appointing the measure of every creature's life and decreeing its destiny.'

But blindness is as important in this work as dreaming and praying. I had always the intuition that, in order to achieve the highest possible intensity in a performance, musicians should play, metaphorically speaking, 'blind'. That is why, I think, all legendary bards in cultures around the world, starting with Homer, are said to be

blind. ‘Blindness’ is probably the secret of great string quartets, those who don’t need their eyes to communicate among themselves, with the music or the audience. My homage to all of them and to Isaac of Provence is this work for blind musicians, so they can play it by heart. Blindness, then, reminded me of how to compose music as it was in the beginning: An art that springs from and relies on our ability to sing and hear, with the power to build castles of sound in our memories.

© *Oswaldo Golijov 2016*

Emil Jonason grew up listening to Benny Goodman, Louis Armstrong, Kenny Davern and especially the notorious Spike Jones and his City Slickers. He took up the clarinet at the age of ten – his mother signed him up for the instrument with the shortest waiting list at the local music school – and he was soon playing everything from wind bands to jazz, klezmer and more. The classical world he discovered properly at sixteen, a period when he was touring with several klezmer bands to Kraków, Prague and festivals in Sweden, and a year later he was accepted to the Royal College of Music in Stockholm. In 2005 Emil Jonason won a competition for young soloists (Solofonipriset) and was given the opportunity to perform Carl Nielsen’s Clarinet Concerto with the Helsingborg Symphony Orchestra, and at his diploma concert two years later he played the concerto by John Corigliano with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Nominated a Rising Star by the European Concert Hall Organisation in 2009, Emil Jonason received invitations to the Vienna Musikverein, Amsterdam’s Concertgebouw, Hamburg’s Laeiszhalle, Cité de la Musique in Paris and other prestigious European concert venues. In 2012 he gained further international recognition, performing as soloist at the Nobel Prize Ceremony, and in 2013 he made his US début with an appearance at the legendary Cabrillo Festival of Contemporary Music, at the invitation of Marin Alsop. Emil

Jonason currently enjoys a varied career, touring as a soloist and and teaching at the Stockholm Royal College of Music and at the Bachelor Programme in Chamber Music of the Mälardalen University, Västerås.

www.emiljonason.se

The **Norrköping Symphony Orchestra** (SON) was founded in 1912 and comprises 85 players. In recent years the orchestra has won great acclaim both in Sweden and internationally for its concerts, recordings and tours. Many of the world's foremost conductors have appeared with the Norrköping Symphony Orchestra, among them Herbert Blomstedt, Okko Kamu and Franz Welser-Möst. Over the years many new works have been premièred in Norrköping. Through a fund started by the violinist Anne-Sophie Mutter, the orchestra hosts a composition contest in support of young composers. Since 1994 the Norrköping Symphony Orchestra has been based at one of Sweden's most beautiful concert halls, the Louis De Geer Concert Hall, situated in the city's unique historic industrial district. The orchestra has recorded numerous discs for BIS including music by composers such as Ludwig van Beethoven, Allan Pettersson, John Pickard and Ingvar Lidholm. The recording of Pettersson's Symphony No.9 was awarded a Swedish Grammis in 2015.

Christian Lindberg's career as a conductor was initiated in 2000 when the Royal Northern Sinfonia persuaded him to conduct a programme. A stunning review in *The Guardian* convinced him to continue, and within a year he had been appointed music director of both the Nordic Chamber Orchestra and the Swedish Wind Ensemble, going on to lead them both for the next nine years. Since 2009 he has been principal conductor of the Arctic Philharmonic, and has recently extended his contract with that orchestra until 2019, as well as agreeing to take up the post of music

director of the Israel Netanya Kibbutz Orchestra from 2016. Furthermore Christian Lindberg appears frequently as guest conductor. Lindberg conducts on a number of highly acclaimed discs, among which the award-winning series of symphonies by his compatriot Allan Pettersson with the Norrköping Symphony Orchestra deserves special mention. He also has a wide-ranging discography as a trombonist and composer.

The **Vamlingbo Quartet** was born out of love for the breathtaking string quartet repertoire. During their studies at the Royal College of Music in Stockholm, the cellist Erik Wahlgren invited his friends Andrej Power, Erik Arvinder and Riikka Repo to perform in the church of Vamlingbo on the southern tip of Gotland, an island in the Baltic Sea. This became the start of the Vamlingbo Chamber Music Festival, and ever since 2007 the quartet has returned regularly to the medieval arches of Vamlingbo church. The Vamlingbo Quartet appears regularly on the Swedish classical music scene, and has made tours in the neighbouring Nordic countries and Europe.

CHRISTIAN LINDBERG: THE ERRATIC DREAMS OF MR GRÖNSTEDT

In Schweden ist das Mäzenatentum in den verschiedenen Kunstsparten nicht selbstverständlich; umso mehr freute ich mich, als der Industrielle und Bankier Anders Wall über die Anders Wall Stiftung Kontakt zu mir aufnahm, um ein Klarinettenkonzert für Emil Jonason in Auftrag zu geben, der 2010 Stipendiat dieser Stiftung gewesen war.

In meiner Eigenschaft als Chefdirigent des Swedish Wind Ensemble hatte ich Emil bereits kennen gelernt. Damals war er Student an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm und gerade erst von der European Concert Hall Organisation (ECHO) als „Rising Star“ ausgewählt worden. Während seiner zeitweiligen Mitgliedschaft im Ensemble gab Emil mir eine selbst erstellte CD mit eigenen Live-Aufnahmen, und seine ganz individuelle Virtuosität inspirierte mich sehr – was natürlich meinen Entschluss beflügelte, den renommierten Auftrag anzunehmen.

Von Anfang an war ich entschlossen, Emil in alle Phasen des Kompositionsprozesses einzubeziehen – von den ersten Embryonen, aus denen schließlich die Hauptmotive des Konzerts hervorgingen, bis zu den subtilen Details der beiden Solokadenzen, die zum Schluss geschrieben wurden. Wie das Werk zu seinem Titel kam (dt.: *Die rätselhaften Träume des Herrn Grönstedt*), weiß ich nicht mehr so genau; unzweifelhaft aber waren die Träume, die ich selber beim Komponieren des Werks hatte, vom schwedischen Cognac Grönstedts (einer traditionsreichen Marke, die seit 1846 existiert) sowie von Emil und von Anders Wall beeinflusst.

In diesen Träumen tauchte ein recht gewöhnlicher Mann mit Fliege und kariertem Blazer auf. In einem der Träume macht er sich für den Frühlingsball der Lunds Studentsångförening [Männerchor der Universität Lund] fertig, im nächsten begegnet er Lisa mit ihrem magischen Mantel. Die Träume waren höchst surreal, ohne jede Handlungslogik; Nacht für Nacht aber suchte mich dieser Mann heim,

dem ich schließlich einen Namen gab – Herr Grönstedt – und zur Hauptfigur meines Konzerts machte.

Wie die Träume, folgt auch die Musik keiner wie auch immer gearteten Handlung, sondern ist ein ganz normales (wenngleich fünfsätziges) Konzert – inspiriert von diesen nächtlichen Visionen, die ohne hierarchische Ordnung miteinander verwoben sind. In ähnlicher Weise sind auch die Titel der einzelnen Sätze nicht logisch oder wirklich beschreibend, sondern eher Versuche, die abstrakten Träume zu benennen, die mich zu dieser Musik angeregt haben – einer Musik, der es vor allem darum geht, Emil Jonason, einen der vielversprechendsten Musiker Schwedens, in Szene zu setzen.

© *Christian Lindberg 2016*

OSVALDO GOLIJOV: THE DREAMS AND PRAYERS OF ISAAC THE BLIND

Vor acht Jahrhunderten diktierte Isaak der Blinde, der große kabbalistische Rabbi aus der Provence, ein Manuskript, in dem er erklärte, alle Dinge und Ereignisse im Universum beruhten auf Kombinationen der Buchstaben des hebräischen Alphabets: „Sie wurzeln in einem Namen, denn die Buchstaben sind wie Zweige, die wie flackernde Flammen erscheinen: unstet und dennoch mit der Kohle verbunden.“ Seine Überzeugung wirkt noch heute nach: Gibt es nicht auch Wissenschaftler, die glauben, dass der Schlüssel zu unserem Leben und unserem Schicksal in (anderen) Codes verborgen ist?

Isaaks lebenslange Hingabe an seine Kunst ist ebenso eindrucksvoll wie die von Streichquartetten und Klezmer-Musikern. Bei ihrer Suche nach etwas, das aus materiellen Mitteln entsteht, diese aber überwindet, erreichen sie alle einen Zustand der Vereinigung. Gershom Scholem, der hervorragende Kenner der jüdischen Mystik,

sagt: „Isaak und seine Schüler sprechen nicht von Ekstase, von einem einmaligen Akt des aus sich selbst Heraustretens, in dem sich das menschliche Bewusstsein aufhebt. *Debhequth (communio)* ist [...] ein beständiger Zustand, der sich durch die Meditation ernährt und erneuert.“ Wie anders als durch die Suche nach dieser *communio* lässt sich das seltsame Leben erklären, das Isaak führte – oder auch die Jahrzehnte, in denen vier Seelen ihre Individualität in einen einzigen höheren Organismus auflösen, den man Streichquartett nennt? Wie sollte man die Abfolge von Klezmer-Generationen erklären, die – während sie Geburten, Hochzeiten und Beerdigungen begleiten – jene Melodie zu entdecken suchen, die von sich selbst befreit werden könnte, um nur Luft, Geist, *ruach* zu sein?

Für mich klingen die Sätze dieses Werks (dt.: *Die Träume und Gebete Isaak des Blinden*) so, als seien sie in drei der Sprachen geschrieben, die das jüdische Volk im Laufe unserer Geschichte gesprochen hat. Darin spiegelt sich zugleich der epische Charakter dieser Komposition. Ich höre das Präludium und den ersten Satz, den ältesten, in Aramäisch; den zweiten Satz in Jiddisch, der reichen und fragilen Sprache des langen Exils; den dritten Satz und das Postludium in sakralem Hebräisch.

Das Präludium und der erste Satz erkunden simultan, aber auf unterschiedliche Weise zwei Gebete: Das Quartett spielt den ersten Teil des Hauptgebets der Hohen Feiertage („Wir werden die hohe Heiligkeit dieses Tages achten ...“), während die Klarinette die Motive aus „Unser Vater, unser König“ träumt. Der zweite Satz basiert auf „The Old Klezmer Band“, einer traditionellen Tanzweise, hier umgeben von kontrastierenden Erscheinungsformen ihres eigenen Nimbus. Der dritte Satz entstand vor allen anderen. Es handelt sich um eine Instrumentalversion von *K'vakarot*, einem Werk, das ich vor einigen Jahren für das Kronos Quartet und Kantor Misha Alexandrovich komponiert habe. Die Bedeutung des Wortes *klezmer* („Gefäß des Liedes“) wird deutlich, wenn man hört, wie die Klarinette die Melodie-

linie des Kantors interpretiert. Zusammen mit dem Postludium bringt dieser Satz das im ersten Satz offen gelassene Gebet zum Abschluss: „Du kommst und vermerkst, wägst ab und prüfst, jede lebende Seele, bestimmst die Lebensspanne einer jeden Kreatur und verfügst ihr Schicksal.“

Eine ebenso wichtige Rolle wie das Träumen und Beten aber spielt in diesem Werk die Blindheit. Ich hatte immer das Gefühl, das Musiker gleichsam „blind“ spielen müssen, wenn sie höchstmögliche Intensität erreichen wollen. Ausgehend von Homer, werden alle legendären Barden als blind beschrieben. „Blindheit“ ist vermutlich das Geheimnis großer Streichquartette, die ihrer Augen nicht bedürfen, um untereinander, mit der Musik oder dem Publikum zu kommunizieren. Meine Hommage an sie und an Isaak ist dieses Werk für blinde, auswendig spielende Musiker. Blindheit erinnerte mich auch daran, wie Musik zuallererst komponiert wurde: Eine Kunst, die unserer Fähigkeit zu singen und zu hören entspringt und verpflichtet ist – und die die Kraft hat, in unseren Erinnerungen Schlösser aus Klang zu errichten.

© *Oswaldo Golijov 2016*

Emil Jonason wuchs mit der Musik von Benny Goodman, Louis Armstrong, Kenny Davern und, vor allem, des berühmigten Spike Jones und seiner City Slickers auf. Im Alter von zehn Jahren fand er zur Klarinette – seine Mutter wählte an der örtlichen Musikschule das Instrument mit der kürzesten Warteliste aus –, und bald spielte er alles von der Blaskapellenmusik bis hin zu Jazz, Klezmer und mehr. Die Welt der Klassik entdeckte er mit sechzehn Jahren für sich, in einer Zeit, als er mit mehreren Klezmer-Ensembles nach Krakau, Prag und zu Festivals in Schweden tourte; ein Jahr darauf wurde er an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm angenommen. Im Jahr 2005 gewann Emil Jonason einen Wettbewerb

für junge Solisten (Solofonipriset) und erhielt die Möglichkeit, Carl Nielsens Klarinettenkonzert mit dem Helsingborg Symphony Orchestra zu spielen. Bei seinem Diplomkonzert zwei Jahre später spielte er das Konzert von John Corigliano mit dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. 2009 wurde Emil Jonason von der European Concert Hall Organisation als „Rising Star“ ausgewählt und erhielt Einladungen des Wiener Musikvereins, des Concertgebouw Amsterdam, der Hamburger Laeiszhalle, der Cité de la Musique in Paris und anderer renommierter europäischer Konzertsäle. 2012 gewann er durch seine solistische Mitwirkung bei der Nobelpreisverleihung weitere internationale Anerkennung, und im Jahr 2013 gab er auf Einladung von Marin Alsop sein USA-Debüt mit einem Auftritt beim legendären Cabrillo Festival of Contemporary Music. Emil Jonason genießt eine vielseitige Karriere, konzertiert als Solist und lehrt an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm und im Bachelor-Studiengang Kammermusik der Universität Mälardalen, Västerås.

www.emiljonason.se

Das **Norrköping Symphony Orchestra (SON)** wurde 1912 gegründet und besteht aus 85 Mitgliedern. In den letzten Jahren hat das Orchester in Schweden wie im Ausland große Anerkennung für seine Konzerte und CD-Einspielungen erhalten. Viele der international renommiertesten Dirigenten sind mit dem Norrköping Symphony Orchestra aufgetreten, darunter Herbert Blomstedt, Okko Kamu und Franz Welser-Möst. Mithilfe eines Fonds, der von der Geigerin Anne-Sophie Mutter eingerichtet wurde, veranstaltet das Orchester einen Kompositionswettbewerb für junge Komponisten. Seit 1994 residiert das Orchester in einem der schönsten Konzertsäle Schwedens, dem Louis De Geer Konzerthaus, das in Norrköpings einzigartigem historischem Industriegebiet liegt.

Das Orchester hat zahlreiche Aufnahmen bei BIS vorgelegt, darunter Musik von

Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Allan Pettersson, John Pickard und Ingvar Lidholm. Die Einspielung von Petterssons Symphonie Nr.9 wurde 2015 in Schweden mit einem Grammis ausgezeichnet.

Christian Lindbergs Karriere als Dirigent begann, als das Royal Northern Sinfonia ihn überredete, ein Konzert im Oktober 2000 zu leiten. Eine begeisterte Kritik in *The Guardian* überzeugte ihn weiterzumachen, und binnen Jahresfrist sah er sich zum Musikalischen Leiter des Nordic Chamber Orchestra und des Swedish Wind Ensemble ernannt; beide Ensembles sollte er in den folgenden neun Jahren leiten. Seit 2009 ist er Chefdirigent des Arctic Philharmonic und hat kürzlich seinen Vertrag mit dem Orchester bis zum Jahr 2019 verlängert; ab 2016 wird er zudem das Amt des Musikdirektors des Israel Netanya Kibbutz Orchestra übernehmen. Darüber hinaus tritt Christian Lindberg häufig als Gastdirigent auf. Lindberg hat etliche gefeierte Einspielungen geleitet, unter denen die preisgekrönte Reihe der Symphonien seines Landsmanns Allan Pettersson mit dem Norrköping Symphony Orchestra besondere Erwähnung verdient. Auch als Posaunist und Komponist kann er auf eine breit gefächerte Diskographie blicken.

Das **Vamlingbo Quartet** entstand aus der Liebe zu dem atemberaubenden Repertoire für Streichquartette. Während des Studiums an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm lud der Cellist Erik Wahlgren seine Freunde Andrej Power, Erik Arvinder und Riikka Repo ein, in der Kirche von Vamlingbo an der Südspitze Gotlands, einer Insel in der Ostsee, zu spielen. Dies war der Beginn des Vamlingbo Chamber Music Festival, und seit 2007 ist das Quartett regelmäßig unter den mittelalterlichen Bögen der Kirche von Vamlingbo aufgetreten. Das Vamlingbo Quartet ist aktiver Bestandteil der klassischen Musikszene Schwedens und hat Konzertreisen in die nordischen Nachbarländer sowie nach Europa unternommen.

CHRISTIAN LINDBERG: THE ERRATIC DREAMS OF MR GRÖNSTEDT

Il n'existe pas en Suède de forte tradition de patronage dans les diverses catégories d'art et c'est pourquoi je fus très heureux quand Anders Wall, industriel et financier, prit contact avec moi, par l'entremise de la fondation Anders Wall, dans le but de commander un concerto pour clarinette pour Emil Jonason – bénéficiaire d'une bourse de la fondation en 2010.

J'avais déjà rencontré Emil dans mes fonctions de chef principal du Swedish Wind Ensemble. Il étudiait alors au Conservatoire royal de musique de Stockholm et venait d'être choisi « Rising Star » par l'European Concert Hall Organisation (ECHO). Au cours de son séjour avec l'ensemble, Emil me donna un disque d'enregistrements en direct qu'il avait faits lui-même et je fus grandement inspiré par sa virtuosité très personnelle – ce qui a certainement contribué à ma décision d'accepter la prestigieuse commande.

J'ai décidé dès le début d'impliquer Emil dans toutes les étapes du processus de composition – de ces premiers embryons qui devaient devenir les motifs principaux du concerto aux détails plus délicats des deux cadences qui ont été les dernières parties à être écrites. Je ne peux pas dire exactement comment le titre de l'œuvre a été trouvé mais il est assez évident que les rêves que j'ai faits en composant la pièce ont été influencés par le cognac Grönstedt, une marque de cognac suédois dont la tradition remonte à 1846 – ainsi que par les personnalités d'Emil et d'Anders Wall.

Dans ces rêves, un personnage masculin plutôt ordinaire apparaît, portant un nœud papillon et un blazer à carreaux. Dans un rêve, il se prépare au bal de printemps des Lund Student Singers et, dans le suivant, il rencontre Lisa avec son manteau magique. Les rêves étaient fort surréalistes, sans aucune logique concernant les événements mais cet homme continua de me hanter nuit après nuit et je le lui donnai finalement un nom, M. Grönstedt, et en fis le personnage principal de mon concerto.

Comme les rêves, la musique elle-même n'a pas d'intrigue mais forme un concerto tout à fait ordinaire (bien qu'en cinq mouvements) inspiré par ces visions nocturnes qui sont tissées sans ordre hiérarchique. De la même manière, les titres des mouvements ne sont pas logiques ou vraiment descriptifs mais plutôt mes essais de nommer les rêves abstraits qui m'ont poussé à écrire cette musique : musique qui d'abord et avant tout veut mettre en vedette Emil Jonason, l'un des musiciens les plus prometteurs de la Suède.

© *Christian Lindberg* 2016

OSVALDO GOLIJOV: THE DREAMS AND PRAYERS OF ISAAC THE BLIND

Il y a huit siècles, Isaac l'Aveugle, le grand rabbin kabbaliste de Provence, a dicté un manuscrit où il affirme que toutes les choses et événements dans l'univers sont un produit des combinaisons des lettres de l'alphabet hébreu : « Leur racine est dans un nom, car les lettres sont comme des branches qui apparaissent comme des flammes vacillantes, mobiles et néanmoins reliées au charbon. » Sa conviction résonne encore aujourd'hui : n'avons-nous pas des scientifiques qui croient que l'indice de notre vie et de notre destinée est caché dans d'autres codes ?

Le dévouement à vie d'Isaac à son art est aussi frappant que celui des quatuors à cordes et des musiciens klezmer. Dans leur recherche de quelque chose qui provient d'éléments tangibles mais qui les transcende, ils arrivent tous à un état de communion. Gershon Scholem, l'érudit prééminent du mysticisme juif, soutient : « Isaac et ses disciples ne parlent pas d'extase, d'un acte unique de sortie de soi où la conscience humaine s'abolit elle-même. *Debhequth* (communion) est un état constant, entretenu et renouvelé par la méditation. » Si la communion n'est pas la raison, comment expliquer alors l'étrange vie menée par Isaac ou les décennies au

cours desquelles des groupes de quatre âmes dissolvent leur individualité en des organismes individuels plus élevés, appelés quatuors à cordes ? Comment peut-on expliquer la chaîne de générations klezmer qui, en bénissant des naissances, mariages et funérailles, essayaient de découvrir la mélodie qui pourrait être libérée et devenir seulement air, esprit, *ruakh* ?

Les mouvements de cette œuvre me semblent écrits en trois des langues parlées par le peuple juif au cours de notre histoire. Ceci reflète en quelque sorte la nature épique de la composition. J'entends le prélude et le premier mouvement, le plus ancien, en araméen ; le second mouvement est en yiddish, la langue riche et fragile d'un long exil ; le troisième mouvement et le postlude sont en hébreu sacré.

Le prélude et le premier mouvement explorent simultanément deux prières de manières différentes : le quatuor joue la première partie de la prière centrale des Grandes Fêtes, « Nous observerons la haute sainteté de ce jour... », tandis que la clarinette rêve des motifs tirés de « Notre Père, notre Roi ». Le second mouvement repose sur *The Old Klezmer Band*, un air de danse traditionnel entouré ici par des manifestations contrastantes de son propre halo. Le troisième mouvement a été écrit en premier. C'est une version instrumentale de *K'vakarat*, une œuvre que j'ai écrite il y a quelques années pour le Quatuor Kronos et le chantre Misha Alexandrovich. La signification du mot klezmer, « instrument de chanson », devient claire quand on entend l'interprétation par la clarinette de la ligne du chantre. En compagnie du postlude, ce mouvement termine la prière laissée inachevée dans le premier mouvement : « Tu passes et enregistres, comptes et visites toute âme vivante, fixant la mesure de vie de toute créature et décrétant son destin. »

La cécité est cependant aussi importante dans cette œuvre que le rêve et la prière. J'ai toujours eu l'intuition que pour arriver à la plus haute intensité dans une exécution, les musiciens devaient jouer, métaphoriquement parlant, « en aveugles ». C'est pourquoi, je pense, on dit que tous les bardes légendaires des cultures dans

le monde, en commençant par Homère, sont aveugles. «La cécité» est probablement le secret des grands quatuors à cordes, ceux qui n'ont pas besoin d'yeux pour communiquer entre eux, avec la musique ou le public. Mon hommage à eux tous et à Isaac de Provence est cette œuvre pour musiciens aveugles, de sorte qu'ils peuvent la jouer par cœur. La cécité me rappela alors comment composer de la musique comme elle était au commencement: un art issu et dépendant de notre habilité à chanter et à écouter, avec le pouvoir de construire des châteaux sonores dans notre mémoire.

© *Oswaldo Golijov* 2016

Emil Jonason a grandi en écoutant Benny Goodman, Louis Armstrong, Kenny Davern et surtout le célèbre Spike Jones et ses City Slickers. Il a commencé à jouer de la clarinette à l'âge de dix ans – sa mère l'avait inscrit pour l'instrument avec la plus courte liste d'attente à l'école de musique locale – et il joua rapidement de tout, des ensembles à vent au jazz, klezmer et autres. Il découvrit le monde classique proprement dit à 16 ans, quand il fit une tournée avec plusieurs ensembles klezmer à Cracovie, Prague et à des festivals en Suède; un an plus tard il entra au Conservatoire royal de musique de Stockholm. En 2005, Emil Jonason gagna un concours pour jeunes solistes (Solofonipriset) et il eut la chance de jouer le Concerto pour clarinette de Carl Nielsen avec l'Orchestre symphonique de Helsingborg et, à son concert de diplôme deux ans plus tard, il joua le concerto de John Corigliano avec l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm. Nommé «Rising Star» par l'European Concert Hall Organisation en 2009, Jonason fut invité aux Musikverein de Vienne, Concertgebouw d'Amsterdam, Laeiszhalle de Hambourg, Cité de la Musique à Paris et autres prestigieuses salles de concert européennes. En 2012, il étendit sa renommée internationale en étant soliste à la cérémonie de remise des

prix Nobel et, en 2013, il fit ses débuts américains au légendaire Cabrillo Festival of Contemporary Music à l'invitation de Marin Alsop. Emil Jonason poursuit présentement une carrière variée, faisant des tournées comme soliste et enseignant au Conservatoire royal de musique de Stockholm et au programme de baccalauréat en musique de chambre à l'université de Mälardalen à Västerås en Suède.

www.emiljonason.se

L'Orchestre symphonique de Norrköping (SON) a été fondé en 1912 et se compose de quatre-vingt-cinq musiciens. L'orchestre a remporté beaucoup de succès au cours des dernières années tant en Suède qu'un peu partout à travers le monde pour ses concerts, ses enregistrements et ses tournées. Plusieurs grands chefs se sont produits à la tête de l'Orchestre symphonique de Norrköping, notamment Herbert Blomstedt, Okko Kamu et Franz Welser-Möst. Maintes œuvres ont également été créées par l'orchestre au cours de son existence. Grâce à un fonds de la violoniste de réputation internationale Anne-Sophie Mutter, l'orchestre organise un concours de composition pour venir en aide aux jeunes compositeurs. Depuis 1994, le domicile de l'orchestre est la salle de concert Louis De Geer située dans le quartier industriel historique de Norrköping et l'une des plus belles salles de Suède. L'orchestre a enregistré de nombreux disques sur étiquette BIS dont de la musique des compositeurs Ludwig van Beethoven, Allan Pettersson, John Pickard et Ingvar Lidholm. L'enregistrement de la Symphonie no 9 de Pettersson a gagné un Grammis suédois en 2015.

La carrière de chef de **Christian Lindberg** a été lancée lorsque le Royal Northern Sinfonia le persuada de diriger un concert en octobre 2000. Une critique sensationnelle du quotidien britannique *The Guardian* l'a convaincu de continuer et moins d'un an plus tard, il était nommé à la fois directeur musical de l'Orchestre de

chambre nordique et de l'Ensemble à Vents Suédois, deux ensembles qu'il allait diriger pendant neuf saisons. Il est depuis 2009 le chef principal de l'Orchestre philharmonique de l'Arctique et le contrat qui le lie à l'orchestre a été prolongé jusqu'à 2019. Il a également accepté le poste de directeur musical de l'Orchestre Israël Netanya Kibbutz en 2016. Lindberg se produit de plus régulièrement en tant que chef invité. Il a dirigé de nombreux enregistrements salués par la critique dont la série de symphonies de son compatriote Allan Pettersson avec l'Orchestre symphonique de Norrköping qui a été récompensée. Il a enregistré un grand nombre de disques en tant que tromboniste et compositeur.

Le **Quatuor Vamlingbo** est un enfant d'amour pour l'époustouflant répertoire du quatuor à cordes. Au cours de ses études au Conservatoire royal de musique de Stockholm, le violoncelliste Erik Wahlgren invita ses amis Andrej Power, Erik Arvinder et Riikka Repo à donner un concert à l'église de Vamlingbo à l'extrémité sud de Gotland, une île dans la mer Baltique. Ce fut le début du festival de musique de chambre de Vamlingbo et, depuis 2007, le quatuor retourne régulièrement aux arches médiévales de l'église de Vamlingbo. Le Quatuor Vamlingbo se produit souvent sur la scène de musique classique suédoise et a fait des tournées dans les pays nordiques avoisinants et en Europe.

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 five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

INSTRUMENTARIUM:

Emil Jonason	B flat clarinet: Buffet Crampon, Tosca A clarinet: Chadash Bass clarinet: Selmer, Paris Mouthpieces: James Kanter
Andrej Power	Violin: Matteo Goffriller, Venice 1695. Bow: Dominique Peccatte
Erik Arvinder	Violin: Carlo Giuseppe Testore, Milan 1690. Bow: Jacques Audinot
Riikka Repo	Viola: Giovanni Paolo Maggini (kindly on loan from the Järnåker foundation). Bow: Victor Fétique
Erik Wahlgren	Cello: Giovanni Dollenz (kindly on loan from the Järnåker foundation). Bow: Joseph Alfred Lamy

RECORDING DATA

Recording:	Lindberg: January 2016 at the Louis de Geer Concert Hall, Norrköping, Sweden Producer: Jens Braun (Take5 Music Production). Sound engineer: Matthias Spitzbarth Golijov: July 2015 at Musikaliska (formerly Nybrokajen 11), Stockholm, Sweden Producer and sound engineer: Jens Braun
Equipment:	BIS's recording teams use microphones from Neumann and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations. Original format: 24-bit / 96 kHz
Post-production:	Editing and mixing: Jens Braun
Executive producer:	Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © the composers 2016
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover photography: © Andreas Sander
Back cover photo of Vamlingbo Quartet: © Sebastian Örnemark
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30

info@bis.se www.bis.se

BIS-2188 © 2016 & © 2017, BIS Records AB, Åkersberga.

VAMLINGBO QUARTET
Erik Wahlgren
Riikka Repo · Erik Arvinder
Andrej Power