

Olav Anton Thommessen

Peter Herresthal violin

BULL's eye

*Please Accept my Ears
Cantabile*

Oslo Philharmonic Orchestra

Rolf Gupta

THOMMESSEN, OLAV ANTON (b. 1946)

BULL'S EYE (2003)

34'17

A symphonic wrapping of Ole Bull's *Concerto Opera I^{ma}*
for violin solo and double orchestra *WORLD PREMIÈRE RECORDING*

1	I. <i>Andante maestoso</i>	11'05
2	II. <i>Adagio cantabile</i>	2'38
3	III.	2'26
4	IV. <i>Più vivo</i>	2'57
5	V. <i>Poco più lento</i>	2'29
6	VI. <i>Moderato molto con fuoco</i>	4'16
7	VII. <i>Cadenza accompagnata</i>	8'26
8	PLEASE ACCEPT MY EARS (1981) for violin and piano	5'46
9	CANTABILE (ETYDE-CADENZA) (1995) for solo violin	14'33

TT: 55'35

PETER HERRESTHAL *violin*

OSLO PHILHARMONIC ORCHESTRA [1-7]

ROLF GUPTA *conductor* [1-7]

GONZALO MORENO *piano* [8]

INSTRUMENTARIUM

Violin: Enrico Rocca, 1915 (*BULL's eye*; *Please Accept my Ears*); Varotti, 18th Century (*Cantabile*)

Grand piano: Steinway D. Piano technician: Trond Irby

All scores available from the Norwegian Music Information Centre

Olav Anton Thommessen

For a number of years Olav Anton Thommessen (b. 1946) has been a colourful and dynamic player in the musical life of Norway. He was one of the initiators behind the creation of the Norwegian Music Information Centre as well as the composition course at the Norwegian Academy of Music, and has for years been participating in the ongoing discussion about the role of music in society. Born into a family of diplomats, from an early age he encountered influences from the most varied of cultures. Most important was his stay in the USA in the late 1960s, when he studied at Indiana University. His encounter there with Bernard Heiden, a student of Hindemith, and Iannis Xenakis, guest professor at the university in 1967, had a decisive impact on him. In 1972, after studies in Warsaw and Utrecht, he was given a position at the Norwegian Academy of Music. It was in these years that his earliest important works were composed. The orchestral *Some Sound*, subtitled *Solstykket* (*Sunpiece*), was chosen for performance at the ISCM Festival in London in 1970 and was inspired by the famous murals by Edvard Munch in the Oslo University Hall. In 1973 the chamber work *Mutually* was premiered and in the following years Thommessen received a number of commissions for chamber works, operas and orchestral music, among them *Stabsarabesk*, *Maldoror*, *The Secret Gospel*, *The Overtone* and the chamber opera *The Hermaphrodite*.

In the 1980s, as part of a strategy of communication with the public, Thommessen began to use the history of music as a musical warehouse. In the same way that nationalistic composers had utilized folk music, Thommessen envisaged the heritage of classical music as a supply-room of musical building components. A characteristic work from this period is the *Macrofantasy over Grieg's Piano Concerto in A minor* from 1981, which is part of the evening-length cycle *A Glass Bead Game*. This consists of six independent compositions: *Prologue*, *Macrofantasy* for piano and orchestra, *Beyond Neon* for horn and orchestra, *Choral Symphony over Beethoven's Eighth*, *Through a Prism* for cello, organ and orchestra and *Encore over*

Verdi's Dies Irae – Apotheosis. The 1980s also saw the creation of a number of chamber music works, as well as other orchestral works and concertos. Many of these, such as *EingeBACHt* for piano and the opera *Hertuginnen dør* (*The Duchess Dies*), with its expressive incorporation and use of the madrigals of Carlo Gesualdo da Venosa, are excellent examples of how Thommessen developed his technique of quotations towards the violin concerto *BULL's eye*.

Thommessen's work-list consists of more than 100 opus numbers, and many of them have brought him prestigious awards and distinctions, including the 1990 Nordic Council Music Prize.

BULL's eye

'My Concerto is composed in a completely new Style, dramatic so to speak.'

(Ole Bull, Florence, 21st July 1834)

The concerto *BULL's eye* is written for solo violin and double orchestra. The inspiration for the work came when Olav Anton Thommessen was shown a newly discovered manuscript of Ole Bull's *Violin Concerto in A major*, which had long been thought lost. Long stretches of the solo part were missing from the score, to which Ole Bull put the finishing touches in 1834. Thommessen was struck by Bull's melodic, Italianate themes and his virtuosic violin technique, evident in the extant passages of the violin part. As in many of his other concertos, Thommessen's intention was to borrow components from Bull's themes, harmony, rhythm, orchestration and virtuosity, put them under scrutiny and then confront them with his own material. What primarily caught his imagination was that Bull had left behind an orchestral score without the solo part, which he would have improvised on the spot during his concerts.

Thommessen could envisage several different ways of developing Bull's concerto, which is in three movements with eight sections in all. In the end he decided to shape the work as 'a symphonic wrapping of the original score with the violin part acting as an intermediary.'

A characteristic trait in Olav Anton Thommessen's compositional process is to create musical entities which lend themselves to being expanded or combined into larger cycles of works. In the present case he first wrote what he himself has described as a 'demo'. A performance of this version, by Peter Herresthal and Stavanger Symphony Orchestra, earned Thommessen the Norwegian Performing Rights Society's Edvard Award in 1999, but he still felt that the work and the material could be developed further. Encouraged by the reception of the work and in response to a commission from the Bergen Philharmonic Orchestra, Thommessen completed the concerto, extending its playing time to 35 minutes. It was first performed during the Bergen International Festival in 2002.

Initially the role of the solo violin is far from that of an 'intermediary'. Instead, the soloist has to fight against both Thommessen's monumental orchestra and Bull's more classical scoring in order to 'make himself heard' and 'be taken seriously'. Gradually the solo part grows more prominent and pronounced, becoming an important part of the dramaturgy of this large-scale work. *BULL's eye* deals with two different violin concertos at the same time. After the powerful beginning, the two coexist in a course of events where one can never be sure which concerto one is hearing: Bull's or Thommessen's.

The technical challenges are greater than usual, since the soloist needs to change between styles of playing – on the one hand Bull's Paganini-inspired alternation between virtuosity and melodic charm, and on the other Thommessen's virile and violent eruptions, displayed in extreme speeds both in terms of the passagework and the use of double stops on every other note.

The concerto contains more than just dramatic contrasts and daredevil virtuosic passages, however. Ole Bull was a master at creating striking *adagios*, touching all who heard him play. In the lyrical episodes, Bull's beautiful melodies are developed and made to overlap. Inspired by composers such as Spohr and Tchaikovsky, Thommessen lets the solo violin soar up into the very highest register, in appealing melo-

dic ornamentations. The theme of the first *adagio* returns several times, giving rise to nostalgia and remembrances of times past. The first part of the work ends with Ole Bull's own cadenza.

This is followed by the second *adagio*, which emerges into a firework display of Bull-inspired improvisations over a swinging rhythm, with hints of folk music as well as long passages in which Thommessen plays with the characteristic 19th-century use of broken thirds. The composer reconstructs the original material as well as using it as a departing point for his own creation, only to let the musical flow end in another of Ole Bull's cadenzas. After a large *tutti* episode comes the longest of Bull's cadenzas, but this time it is enlivened by coarse comments from the violins of the orchestra, almost like a depiction of Bull's Paris début, when envious and arrogant colleagues laughed as the soloist trembled from stage fright.

Throughout the creative process Thommessen had been using Bull's material, and had now reached a passage where Bull's score consisted of a downward spiral of diminished chords. At that point he learned of the existence of a score in Bull's hand with a complete violin part. As one may imagine, this piece of news brought on a 'creative paralysis'. The original inspiration to invent on the basis of – apparently – incomplete material disappeared for a while, but then it became clear that the compositional process had reached that critical point where the piece could be brought to its natural conclusion. Thommessen brings the downward spiral of diminished chords right down to the very bottom. While the lights on the concert platform gradually fade out, the violins of the orchestra stand up and play a large cadenza along with the solo violin. Slowly the violin group also disappears in the darkness. The spotlights remain on the soloist, who continues his cadenza alone. After a while he too is playing in the dark, now accompanied by Bull's original four-part music for violin, recorded on tape.

'He regards his violin as a world, and its four strings as the four quarters, all of which can be simultaneously illuminated by harmony.' Thus wrote Ole Bull's first

biographer about the discovery that the violinist claimed to have made in Trieste in 1834 and which he used in several places in the violin concerto, i.e. the technique 'to perform a Cantabile in four parts per un Violino solo.'

With this concerto Olav Anton Thommessen has created a tribute to the first and greatest violin virtuoso of Norway. Not only does he highlight Bull's gift for creating beautiful tunes, but also he uses Bull's virtuosity and technical innovations as artistic means in order to create one of his own most complete and exciting works.

Please Accept my Ears

While in the violin concerto Thommessen adds a certain double meaning in the title, in that *BULL's eye* employs graphic means to bring out a message, in *Please Accept my Ears* (1981) he begs the listener to accept what he, the composer, has heard in his imagination, to be patient and take the time to listen to what he wants to say with his music. The title reflects Thommessen's deep need to communicate with his audience. (At one stage he was actually composing music intended as a pedagogical introduction to his musical universe.)

This work for violin and piano is composed in accordance with the sonological theories that Thommessen and his colleague Lasse Thoresen developed in the 1970s. The music is created, not with a starting-point in music theory, but as a sounding message. Both the characteristic timbre created by the individual note's harmonic overtones and the resonance in the room are central components of the sound picture. One characteristic trait in the duo is for instance that the violin plays above the resonance of the piano in order to create a natural balance between the instruments. Typical is also the use of *glissandi* on the violin as a means of modulation. The piano and the violin take turns in accompanying each other in free, cadenza-like passages, before joining in an unbridled close.

Cantabile (Study-cadenza)

As shown by the title of this piece, long before he had the idea of composing a work based on the music of Ole Bull, Thommessen was fascinated by the dualism between *cantabile* singing and instrumental virtuosity inherent in the cadenza form, which is really an improvisatory performer's tradition. *Cantabile* was premièred at the Festival of North Norway in 1995 and is principally a study in thirds and sixths, in keeping with the finest traditions of violin technique. It is replete with long melodic lines, often moving high into the almost unplayable upper reaches of the instrument's compass, thereby achieving the desired effect. In all three of these works the wish is for the music to be received with eyes and ears wide open. That is when the magical experience occurs...

© **Peter and Harald Herresthal** 2006

Peter Herresthal graduated with honours from the Norwegian State Academy of Music after studies under Isaac Schuldman and Magnus Ericsson. While still a student he was active as a freelance orchestral leader and as a member of the Norwegian Chamber Orchestra led by Iona Brown. As a soloist Herresthal has appeared at numerous Norwegian and international festivals, such as Risør and Schleswig-Holstein. He has also given recitals and performed with orchestras in large parts of Europe and in Japan, receiving excellent reviews.

Peter Herresthal is a prominent interpreter of contemporary music and in 2002 was named 'Performer of the Year' by the Norwegian Society of Composers. He has been nominated three times for a Norwegian Grammy award, which he won in 2002 for his recording of the complete violin music by Arne Nordheim on BIS. This disc was received with high acclaim by international critics, for instance by Philip Clark in *The Strad* who wrote: 'This CD leaves an overwhelming impression of composer and soloist in complete understanding... Herresthal stamps his personality on the

piece and turns Nordheim's lavish gestures into meaningful musical discourse.' In 2002, Herresthal also received the Norwegian Music Critics' Award in recognition of his performance of Olav Anton Thommessen's *BULL's eye* with the Bergen Philharmonic Orchestra at the Bergen International Festival.

Herresthal teaches at the Norwegian State Academy of Music and at the Royal College of Music in Stockholm. In 2002-2004 he was a professor at Edsberg Manor, an annexe to the Stockholm Royal College of Music, where he was also artistic director of the string department. Together with Magnus Ericsson he is artistic director of the Voksenåsen Summer Academy, Norway. He is also co-founder and jury member of the 'Norwegian Soloist Award', presented annually at the Bergen Festival.

The **Oslo Philharmonic Orchestra**, founded in 1919, maintains a rich musical tradition and has from the outset been able to count on a large and committed audience. Under conductors such as Georg Schnéevoigt, Ignaz Neumark and Issay Dobrowen the orchestra soon reached a high standard. World-famous conductors, composers and soloists have made guest appearances, thus helping the Norwegian capital to keep abreast of international musical trends. After the Second World War the orchestra slowly but surely gained an international reputation with conductors such as Odd Gruner-Hegge and Øivin Fjeldstad. Over the years the Oslo Philharmonic Orchestra has had many fine conductors and, under the baton of Mariss Jansons, became renowned as one of the best orchestras in the world.

The composer and conductor **Rolf Gupta** is principal conductor and artistic director of the Norwegian Radio Orchestra, Kristiansand Symphony Orchestra and Norwegian Baroque Orchestra. He works regularly with the Oslo Philharmonic and also makes guest appearances with the Swedish Radio Symphony Orchestra, Frankfurt Radio Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra, Lahti Symphony Orchestra, Sydney Symphony Orchestra and Ensemble

InterContemporain. He has collaborated with many leading composers including Luciano Berio, Magnus Lindberg, George Benjamin, Luca Francesconi, Gérard Grisey, Per Nørgård, Peter Maxwell Davies, Rolf Wallin and, in particular, Hans Werner Henze, whose music he has performed with the Berlin Radio Symphony Orchestra, Russian National Orchestra, Cologne Radio Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic Orchestra and Sharoun Ensemble. Gupta has premièred numerous operas and has worked at the Norwegian Opera, the Finnish National Opera, the Frankfurt Opera and Nationale ReisOpera in the Netherlands.

Gonzalo Moreno was born in Madrid. After studying music at the Real conservatorio superior in that city he continued his piano studies at the Royal Academy of Music in London, graduating with the highest honours (the Recital Diploma). He later went on to study at the Norwegian College of Music. In 1991 he was appointed as solo pianist with the Oslo Philharmonic Orchestra, and he has often appeared as a soloist with the orchestra. Moreno has appeared as a pianist and chamber musician at music festivals in Oslo, Risør, Bergen and Schleswig-Holstein, and is in great demand as a chamber player on Norwegian radio and television. He has toured in a number of countries, including Norway, Sweden, Germany, France and Spain.

Olav Anton Thommessen

Olav Anton Thommessen (1946) har gjennom en årrekke vært en fargerik og dynamisk person i norsk musikkliv. Han var blant initiativtakerne til opprettelsen av Norsk musikkinformasjon og et komposisjonsstudium ved Norges musikkhøgskole. Han har i mange år vært en aktiv drivkraft i den nasjonale debatten om musikkens rolle i samfunnet. Foreldrene var diplomater, og gjennom deres internasjonale virksomhet fikk han allerede i barne- og ungdomsårene rike impulser fra de forskjellige kulturer. Viktigst ble tiden i USA fra 1965, da han studerte ved Indiana University. Her mottok han avgjørende impulser fra Hindemith-*eleven* Bernard Heiden og Iannis Xenakis, som i 1967 var gjesteprofessor ved universitetet. Etter videre studier i Warszawa og Utrecht har han siden 1972 vært ansatt ved Norges musikkhøgskole. Fra samme tidsrom stammer de første betydelige komposisjonene. Orkesterverket *Some Sound*, med undertittelen *Solstykket (Sunpiece)*, som ble tatt ut til fremføring på ISCM-festen i London i 1970, er inspirert av Edvard Munchs berømte fresker i Universitetets Aula i Oslo. I 1973 ble kammerverket *Mutually* premiert av Samtida Musik i Sverige, og de følgende årene fikk Thommessen en rekke bestillinger av kammermusikk, opera og orkestermusikk, blant dem *Stabsarabesk*, *Maldoror*, *Det Hemmelige Evangeliet*, *Overtonen* og operaen *Hermafordtten*.

I 1980-årene valgte Thommessen som en del av en kommunikasjonsprosess i forhold til publikum å benytte musikkhistorien som et musikalsk forrådskammer. På samme måte som nasjonalkomponistene benyttet folkemusikken, så Thommessen for seg den klassiske musikkarven som et aktuelt arsenal av musikalske byggematerialer. Et karakteristisk verk fra denne delen av Thommessens produksjon er *Makrofantasi over Edvard Griegs klaverkonsert i a-moll* (1981), som er en del av en helafstens syklus, *Et glassperlespill*. Det dreier seg som seks selvstendige komposisjoner: *Prolog*, *Makrofantasi for klaver og orkester*, *Hinsides neon* for horn og orkester, *Korsymfoni over Beethovens Åttende*, *Gjennom prisme* for cello, orgel og orkester og *Ekstranummer over Verdis Dies Iræ – Apoteose*. Videre utover i 1980-årene

så en hel rekke kammermusikkverker, orkesterverker og konserter dagens lys. Mange av dem, som *EingeBACHt* for klaver og operaen *Hertuginnen død*, med sin uttrykksfulle integrering og utnyttelse av Gesualdo da Venosas madrigaler, er utmerkede begge gode eksempler på hvordan Thommessen videreutviklet sitatteknikken frem mot fiolinkonserten *BULL's eye*.

Thommessens opusliste omfatter mer enn 100 verker, og flere av dem har innbrakt ham prestisjetunge priser og utmerkelse, blant annet Nordisk Råds Musikkpris for 1990.

BULL's eye

"Min Concert er affattet i en gandske nye Stiil, dramatisk saa at sige."

(Ole Bull, Firenze 21 Juli 1834)

Olav Anton Thommessens fiolinkonsert *BULL's eye* er komponert for fiolin solo og dobbelt-orkester. Inspirasjonen til å komponere verket kom etter at Thommessen fikk se et nyfunnet manuskript av Ole Bulls *fiolinkonsert i A-dur*, som man lenge trodde var gått tapt. Partituret av verket, som Bull fullførte i 1834, manglet store deler av solo fiolinstemmen. Thommessen likte de sangbare italienskpregede temaene og Bulls virtuose fiolinteknikk, som de eksisterende fiolinpartiene bar et vitnesbyrd om. I hele sin egen produksjon for soloinstrumenter har han alltid visst å utnytte instrumentenes tekniske muligheter. Som i mange av sine tidligere konserter ville han låne materiale fra Bulls melodier, harmonier, rytmer, orkestetsats og virtuositet, for deretter å belyse materialet og stille det opp mot sitt eget. Det som egget Thommessens fantasi mest av alt var tanken på at Bull hadde etterlatt seg et orkesterparti uten soliststemme, som han på sine konserter improviserte frem på stedet.

Thommessen så for seg flere utviklingsmuligheter av Bulls konsert, som består av tre satser med i alt åtte deler. Han endte opp med å forme verket som "en symfonisk innpakning av originalsatsen med en formidlene fiolinstemme".

Et typisk trekk ved Olav Anton Thommessens kompositoriske fremgangsmåte er

å lage musikalske enheter, som lar seg utvide eller sette sammen til en større verk-syklus. I dette tilfellet laget han først det han selv har karakterisert som en ”demo”. Denne versjonen ble fremført av Peter Herresthal og Stavanger symfoniorkester, noe som gjorde at Thommessen kunne innkassere Edvardprisen for 1999, men han følte at verket og materialet kunne utvikles ytterligere. Inspirert av mottakelsen i Stavanger og på bestilling fra Bergen filharmoniske orkester fullførte Thommessen konserten, som til slutt ble på hele 35 minutter og urfremført under Festspillene i Bergen i 2003.

Til å begynne med har ikke fiolinen noen formidlende rolle. Tvert i mot må solisten kjempe både mot Thommessens monumentale orkester og Bulls mer klas-siske besetning for ”å bli hørt” og ”tatt alvorlig”. Solostemmen vokser gradvis klarere frem, for etter hvert å bli en viktig del av dramaturgien i det store verket. *BULL's eye* handler om to fiolinkonserten på en og samme tid. Etter den kraftfulle starten lever de side om side i et forløp, der man aldri kan være sikker på om man hører Bulls eller Thommessens fiolinkonsert.

De tekniske utfordringene er større enn vanlig, fordi solisten hele tiden må veksle mellom stilartene: på den ene side Bulls Paganini-inspirerte veksling mellom virtuo-sitet og melodisk sødme, og på den annen side Thommessens virile og voldsomme utblåsninger i ekstreme hastigheter, både når det gjelder passasjeverk og bruk av dobbeltgrep på annenhver tone.

Men konserten består ikke bare av dramatiske kontraster og halsbrekkende virtuose passasjer. Ole Bull var en mester til å lage iørefallende, *adagioer* som rørte alle som hørte ham spille. I disse lyriske partiene overlappes og videreutvikles Bulls vakre temaer. Inspirert av komponister som Spohr og Tsjajkovskij lar Thommessen solofio-linen slynge seg oppover mot det høyeste registeret med melodiske utsmykninger, som er en fryd for øret. Temaet i det første *adagio* kommer senere tilbake flere ganger og gir lengsler og minner om fjerne tider. Ole Bulls egen kadens avslutter første del.

Så følger den andre *adagioen*, som flyter ut i et fyrverkeri av Bull-aktige impro-visasjoner over en svingende rytme, med innslag av folkemusikk og med lange strekk,

der Thommessen leker med 1800-tallets karakteristiske bruk av brutte terser. Komponisten både rekonstruerer og dikter videre på det opprinnelige materialet, for igjen å la det musikalske forløp ende i en Ole Bull-kadens. Etter et stort tuttiparti følger den lengste av Bulls fiolinkadenser, men den er denne gang krydret med krasse kommentarer fra orkestrets fiolingruppe, nærmest som skildring av Bulls Paris-debut, hvor misunnelige og hovne kolleger lo og moret seg, når solisten skalv av nervøsitet.

Thommessen hadde underveis i komposisjonsprosessen benyttet seg av Bulls materiale og var kommet frem til et sted, der Bulls konsert bestod av en nedadgående spiral av forminskede akkorder. På det tidspunktet ble han kjent med at det fantes et partitur fra Bulls hånd med den komplette solofiolinstemmen. Opplysningen førte naturlig nok til en kompositorisk ”lammelse”. Den opprinnelige inspirasjonen til å fabulere videre på et tilsynelatende ufullendt materiale ble for et øyeblikk borte, men så viste det kritiske punktet i komposisjonsprosessen seg å være nøyaktig det stedet, der verket kunne føres mot sin avslutning. Thommessen førte den nedadgående spiralen av forminskede akkorder helt ned og til grunne. Mens lysene på orkestret gradvis forsvinner, reiser fiolingruppen seg og spiller et stort kadensparti sammen med solisten. Etter hvert forsvinner også fiolingruppen i mørket. Lyskasterne skinner fortsatt på solisten, som fortsetter sin kadens alene. Etter hvert spiller også solisten i mørket, men nå akkompagnert av Bulls originale firstemte fiolinsats innspilt på bånd.

”Han ser på sin fiolin som en verden, dens fire strenger er dets fire hjørner, som harmonien på en gang kan opplyse”, skrev Ole Bulls første biograf om den oppfinnelsen Bull mente å ha gjort i Triest i 1834 og som han benyttet flere ganger i fiolinkonserten, nemlig ”at foredrage et Cantabile 4 stemmig per un Violino solo”.

Olav Anton Thommessen har med denne fiolinkonserten laget en hyllest til Norges første og største fiolinvirtuos. Han løfter ikke bare frem Bulls evne til å lage skjønne melodier, men utnytter hans tekniske oppfinnelser og virtuositet som et kunstnerisk virkemiddel til å skape ett av sine egne mest helstøpte og spennende verker.

Please Accept my Ears

Mens Thommessen i fiolinkonserten legger inn en viss dobbelhet i tittelen ved at *BULL's eye* tar i bruk visuelle virkemidler for å få frem budskapet, bønnfaller han i *Please Accept my Ears* (1981) lytteren om å akseptere det komponisten har hørt for sitt indre øre, til å ha tid og tålmodighet til å lytte på det han vil si med sine toner. Tittelen gjenspeiler Thommessens sterke trang til å kommunisere med lytterne. I en periode laget han til og med musikk som en pedagogisk tilrettelagt innføring i sitt musikalske univers. Dette verket for fiolin og klaver er komponert ut fra de sonologiske teorier som Thommessen og kollegaen Lasse Thoresen utviklet i 1970-årene. Musikken skapes ikke med utgangspunkt i musikkteorien, men som et klingende budskap. Både den karakteristiske klangen som skapes gjennom den enkelte tones overtonerekke og etterklangen i rommet er en sentral del av lydbildet. Et karakteristisk trekk ved duoen er for eksempel at fiolinen spiller på klaverets etterklang, for å skape en naturlig balanse mellom instrumentene. Karakteristisk er også bruken av *glissandi* på fiolinen som en måte å modulere på. Klaveret og fiolinen akkompagnerer hverandre vekselvis i frie kadensliknende partier, før de samler seg til en forrykende avslutning.

Cantabile (Etyde-cadenza)

Tittelen på dette verket viser at Thommessen allerede lenge før han tenkte å komponere et verk over Ole Bulls musikk hadde sansen og forkjærligheten for dualismen mellom det sangbare *cantabile* og den instrumentale virtuositeten som ligger i kadensformen, som egentlig er en typisk improvisatorisk utøvertradisjon. *Cantabile* ble urfremført på festspillene i Nord-Norge i 1995 og er nærmest en studie i ters- og sekstsamklanger i tråd med de beste fiolintekniske tradisjoner. Her er nok av lange melodiske linjer, som ikke sjelden beveger seg i grenselandet av det som er mulig i fiolinens høyeste register. Den ønskede effekt oppnås. I alle de tre verkene er det meningen at musikken skal tas i mot med åpne øyne og ører. Da kommer opplevelsen ...

© **Peter og Harald Herresthal 2006**

Peter Herresthal (1970) tok eksamen ved Norges Musikkhøgskole med høyeste karakter etter studier med professorene Isaac Schuldman og Magnus Ericsson. Som student var han aktiv som freelance konsertmester og medlem av Det Norske Kammerorkester under Iona Brown. Etter avsluttede studier i 1996 har Herresthal opptrådt på ren rekke nasjonale og internasjonale festivaler som Schleswig-Holstein festivalen og Risør kammermusikkfestival. Han har hatt recitals og solistoppdrag med orkester i store deler av Europa og i Japan.

Gjennom konsertaktiviteten har Peter Herresthal profilert seg som en fremstående interpret av samtidsmusikk. I 2002 ble han utnevnt til "Årets utøver" av Norsk komponistforening. Han har tre ganger vært nominert til Spellemannsprisen, som han ble tildelt i 2002 for sin innspilling av Arne Nordheims samlede fiolinverker på BIS. Innspillingen vakte også internasjonal oppsikt. Philip Clark i *The Strad Magazine* skrev for eksempel: "This CD leaves an overwhelming impression of composer and soloist in complete understanding... Herresthal stamps his personality on the piece and turns Nordheims lavish gestures in to meaningful musical discourse." In 2002 mottok Herresthal også den norske kritikerprisen for sin fremførelse av Olav Anton Thommessens fiolinkonsert *BULL's eye* med Bergen filharmoniske orkester på 50 års jubileet for Festspillene i Bergen. Herresthal underviser ved Norges musikkhøgskole og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, der han også har vært leder for strykeravdelingen. I perioden 2002-2004 var han professor ved Edsberg Slott. Sammen med Magnus Ericsson leder han sommerakademiet på Voksenåsen. I 2004 var han blant initiativtakerne til "Den Norske Solistprisen", som første gang ble delt ut under Festspillene i Bergen. Herresthal spiller på en Enrico Rocca fra 1915

Oslo Filharmoniske Orkester, som ble grunnlagt i 1919 bygget på en rik musikertradisjon og kunne fra første stund regne med et stort og interessert publikum. Dirigenter som Georg Schnéevoigt, Ignaz Neumark og Issay Dobrowen sørget for at orkestret på kort tid nådd et høyt nivå. Verdenskjente dirigenter, komponister og

solister kunne komme på gjestebesøk og sørget for at den norske hovedstaden fikk del i de internasjonale strømmingene. Etter den 2. verdenskrig har Oslo-filharmonien langsomt, men sikkert også skapt seg et internasjonalt navn, blant annet med dirigenter som Odd Gruner-Hegge og Øivin Fjeldstad. Orkestret har gjennom årene hatt mange dyktige dirigenter, men det føles ikke galt å fremheve, at orkestret først under Mariss Jansons' ledelse fikk status som ett av verdens ledende.

Rolf Gupta, komponist og dirigent, er sjefdirigent og kunstnerisk leder for Kringkastingsorkestret, Kristiansand Symfoniorkester og Norsk Barokkorkester. Han arbeider regelmessig med Oslo Filharmoniske Orkester i tillegg til gjesteopptredener med Sveriges Radios Symfoniorkester, Frankfurt Radio Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Gøteborg Symfoniker, Lahti Symphony Orchestra, Sydney Symphony Orchestra og Ensemble InterContemporain. Han har samarbeidet med flere ledende komponister som Luciano Berio, Magnus Lindberg, George Benjamin, Luca Francesconi, Gérard Grisey, Per Nørgård, Peter Maxwell Davies, Rolf Wallin og spesielt Hans Werner Henze som han har fremført med Berliner Rundfunk Orchester, Russian National Orchestra, WDR Köln, Oslo Filharmoniske Orkester og Sharoun Ensemble. Gupta har urfremført flere operaer og har arbeidet ved Den Norske Opera, Den Finske Nasjonal Operaen, Frankfurt Opera og Nationale ReisOpera i Nederland.

Gonzalo Moreno er født i Madrid. Etter musikkstudier ved Real conservatorio superior i sin hjemby fortsatte han klaverstudiene ved Royal Academy of Music og oppnådde her skolens høyeste utmerkelse, Recital Diploma. Senere fortsatte han studier ved Norges musikkhøgskole og ble i 1991 etter prøvespill ansatt som solopianist i Oslo-filharmonien og har flere opptrådt som solist med orkestret. Moreno har vært engasjert som pianist og kammermusiker på musikkfestivaler i Oslo, Risør, Bergen og Schleswig-Holstein og er mye benyttet som kammermusiker for NRK radio og fjernsyn. Han har turnert i en rekke land, som Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike og Spania.

Olav Anton Thommessen

Olav Anton Thommessen (geb. 1946) ist seit vielen Jahren eine vielschichtige und dynamische Persönlichkeit im norwegischen Musikleben. Er gehört u.a. zu den Initiatoren des norwegischen Musikinformationszentrums sowie eines Studienganges für Komposition an der Norwegischen Musikhochschule. Während vieler Jahre war er treibende Kraft in der nationalen Debatte über die Rolle der Musik in der Gesellschaft. Seine Eltern waren Diplomaten, und durch deren internationales Arbeitsfeld erhielt er bereits in seiner Kindheit reiche Eindrücke von den verschiedensten Kulturen. Am wichtigsten wurde für ihn die Zeit in den USA ab dem Jahre 1965, wo er an der Universität in Indiana. Entscheidende Impulse bekam er von dem Hindemith-Schüler Bernard Heiden und von Iannis Xenakis, der 1967 Gastprofessor an der Universität war. Nach weiteren Studien in Warschau und Utrecht ist er seit 1972 Dozent an der Norwegischen Musikhochschule. Aus den Anfängen der 1970-er Jahre stammen auch seine ersten bedeutenden Kompositionen. Das Orchesterwerk *Some Sound* wurde 1970 zur Aufführung beim ISCM-Festival in London ausgewählt. Der Untertitel *Solstykke* (*Sonnenstück*) bezieht sich auf die berühmten Fresken von Edvard Munch in der Aula der Universität Oslo. 1973 wurde sein Kammermusikstück *Mutually* von Samtida Musik in Schweden uraufgeführt. In den darauf folgenden Jahren erhielt Thommessen eine bedeutende Anzahl von Kompositionsaufträgen für Kammermusik, Opern und Orchestermusik, darunter Werke wie *Stabsarabesk*, *Maldoror*, *Det Hemmelige Evangeliet* (*Das heimliche Evangelium*), *Overtonen* (*Der Oberton*) und die Oper *Der Hermaphrodit*.

Nach 1980 begann Thommessen, als Versuch eines engeren Kommunikationsprozesses zwischen Komponist und Publikum die Musikgeschichte als musikalisches Warenlager für seine Kompositionen zu verwenden. Ähnlich wie die Nationalkomponisten die Volksmusik benutzten, sah Thommessen das klassische Musikerbe als eine aktuelle Vorratskammer mit musikalischem Baumaterial. Ein für diese Zeit charakteristisches Werk ist die *Makrofantasia über Edvard Griegs Klavierkonzert in a-moll*

(1981), welche ein Teil des abendfüllenden Zyklus' *Ein Glasperlenspiel* ist. Es handelt sich bei diesem um sechs selbständige Kompositionen: *Prolog*, *Makrofantasië* für Klavier und Orchester, *Hinsides neon* für Horn und Orchester, *Korsymfoni* (*Chorsymphonie*) über *Beethovens Achte*, *Gjennom prisme* (*Durch ein Prisma*) für Cello, Orgel und Orchester und *Ekstranummer* (*Zugabe*) über *Verdis Dies Iræ – Apotheose*. Es folgten zahlreiche Kammermusik- und Orchesterwerke. Werke wie z.B. *EingeBACHt* für Klavier und die Oper *Hertuginnen dør* (*Der Tod der Herzogin*) mit ihrer ausdrucksvollen Verarbeitung und Anwendung von Gesualdo da Venosas Madrigalen, sind ausgezeichnete Beispiele wie Thommessens die Zitattechnik in Richtung des Violinkonzertes *BULL's eye* (*BULLs Auge*) weiterentwickelte.

Thommessens Werkverzeichnis umfasst mehr als 100 Werke, wobei er für mehrere mit prestigevollen Preisen ausgezeichnet wurde, darunter der Musikpreis des Norwegischen Rates des Jahres 1990.

BULL's eye

„*Mein Konzert ist in einem ziemlich neuen Stil abgefasst, dramatisch sozusagen.*“

(Ole Bull, Florenz am 21. Juli 1834)

Olav Anton Thommessens Violinkonzert *BULL's eye* ist für Violine solo und Doppelorchester komponiert. Die Inspiration zu diesem Werk kam, nachdem Thommessens ein neu entdecktes Manuskript von Ole Bulls *Violinkonzert in A-Dur* zu sehen bekam, von dem viele geglaubt hatten, dass es verschollen sei. In dieser Partitur, welche Bull im Jahre 1834 vollendet hatte, fehlten große Teile der Solostimme. Thommessens liess sich von den italienisch-geprägten Themen, so wie von Bulls virtuoser Violintechnik, wovon die existierenden Violinpartien ein gutes Zeugnis abgeben, faszinieren. In seiner eigenen Produktion für Soloinstrumente wusste er immer, die technischen Möglichkeiten des jeweiligen Instrumentes auszunutzen. Um Bulls Violinkonzert neu zu beleuchten und seinen eigenen Ideen gegenüberzustellen beschloss Thommessens ein Violinkonzert zu komponieren, in

welchem er Bulls Melodien, Harmonien, Rhythmen, Orchestersatz und Virtuosität einbezog. Das was Thommessens Phantasie am meisten anspornte, war der Gedanke, dass die Solistenstimme fehlte, weil Bull diese im Stegreif improvisierte. Ole Bulls dreisätziges Konzert besteht insgesamt aus acht Teilen mit verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten. Thommessen entschied sich für „eine symphonische Verpackung des Originalsatzes mit einer vermittelnden Violinstimme“.

Ein typischer Zug für Olav Anton Thommessens kompositorisches Erfolgsrezept ist, musikalische Einheiten zu schaffen, die sich erweitern oder zu einem größeren Werk-Zyklus zusammensetzen lassen. In diesem Fall entstand zuerst ein Satz, den er als „Demo“ bezeichnete. Diese Version wurde von Peter Herresthal und dem Stavanger Symphonieorchester aufgeführt und brachte Thommessen 1999 den Edwardspreis ein. Inspiriert von der Reaktion in Stavanger und auf Bestellung des Philharmonischen Orchesters Bergen vollendete Thommessen das Konzert, welches sich schließlich über 35 Minuten erstreckte und 2002 während der Festspiele in Bergen uraufgeführt wurde.

Um es vorwegzunehmen, so nimmt die Violine keineswegs eine vermittelnde Rolle ein. Ganz im Gegenteil muss der Solist zum einen gegen Thommessens monumentales Orchester, und zum anderen gegen Bulls eher klassische Besetzung kämpfen, um „gehört“ und „ernst genommen zu werden“. Die Solostimme wächst sich aber immer größer, um so allmählich ein wichtiger Teil in der Dramaturgie des großen Werkes zu werden. Bei *BULL's eye* handelt es sich um zwei Violinkonzerte gleichzeitig. Nach dem kraftvollen Beginn leben diese beiden Seite an Seite in einem Verlauf, in welchem man nie ganz sicher sein kann, ob man nun Bulls oder Thommessens Violinkonzert hört.

Die technischen Herausforderungen sind höher als gewöhnlich, da der Solist sich ständig zwischen den Stilarten bewegen muss: Auf der einen Seite Bulls Paganini-inspiriertes Wechselspiel zwischen Virtuosität und melodischer Süße, auf der anderen Seite Thommessens virile und gewaltsame Ausbrüche in extreme Geschwindig-

keiten, sowohl was das Passagenspiel als auch den Gebrauch von Doppelgriffen auf bald jedem zweiten Ton angeht.

Das Konzert besteht jedoch nicht nur aus dramatischen Kontrasten und halbrecherischen virtuoson Passagen. Ole Bull war ein Meister, der es verstand, *Adagios* zu schreiben, die jeden tief berührten, der ihn spielen hörte. In diesen lyrischen Partien werden Bulls wunderschöne Themen hineingearbeitet und weiterentwickelt. Inspiriert von Komponisten wie Spohr und Tschaiowsky lässt Thommessen die Solovioline mit melodischen Verzierungen in die höchsten Register emporklettern, was eine wahre Freude für den Hörer ist. Das Thema des ersten *Adagios* kommt mehrmals zurück und vermittelt die Sehnsucht und Erinnerung an vergangene Zeiten. Ole Bulls eigene Kadenz schließt den ersten Teil ab.

Im zweiten *Adagio*, das sich in einem Feuerwerk von Bull-artigen Improvisationen über einen schwingenden Rhythmus mit volkstümlichen Elementen und langem Bogen ergießt, spielt Thommessen mit dem für das 19. Jahrhundert charakteristischen Gebrauch von gebrochenen Terzen. Der Komponist rekonstruiert und spinnt das unerschöpfliche Material weiter, bis er es erneut mit einer Bull-Kadenz beendet. Nach einem großen Tutti-Teil folgt die längste von Bulls Violinkadenzen, diesmal jedoch gewürzt mit krassen Kommentaren der Orchester-Violinen, als eine Schilderung von Bulls Paris-Debüt, wo missgünstige und überhebliche Kollegen sich darüber amüsierten, wie der Solist vor Nervosität zitterte.

Thommessen hatte sich während des Kompositionsprozesses Bulls Material angeeignet und war an eine Stelle gelangt, an dem Bulls Konzert aus einer absteigenden Spirale von verminderten Akkorden besteht. Zu diesem Zeitpunkt tauchte eine vollständige Ole Bull-Partitur auf. Diese Information führte verständlicherweise zu einer kompositorischen „Lähmung“. Die unerschöpfliche Inspiration, um an einem scheinbar unvollendeten Material weiter zu schreiben, war augenblicklich verschwunden. Aber schließlich zeigte sich dieser kritische Punkt im Kompositionsprozess glücklicherweise an jener Stelle, an der das Werk zu seinem Abschluss geführt werden

konnte. Thommessen leitete die absteigende Spirale aus verminderten Akkorden gänzlich nieder bis auf den Grund. Während die Lichter auf dem Orchesterpodium nach und nach erlöschen, steht die Violingruppe auf und spielt zusammen mit dem Solisten eine große Kadenz. Allmählich verschwindet auch die Violingruppe in der Dunkelheit, während die Scheinwerfer immer noch auf den Solisten gerichtet sind, der die Kadenz alleine fortsetzt. Schließlich spielt auch der Solist im Dunkeln, jedoch nun begleitet von Bulls originalen vierstimmigen Violinsatz, auf Tonband eingespielt. „Er betrachtet seine Geige als eine Welt, mit ihren vier Saiten als deren vier Enden, welche die Harmonie alle auf einmal erhellen kann“, schrieb Ole Bulls erster Biograph über die Erfindung, die Bull angeblich 1834 in Triest gemacht hatte und die er in seinem Violinkonzert mehrere Male verwendete, nämlich „ein Cantabile 4-stimmig per un Violino solo zu spielen“.

Olav Anton Thommessens Violinkonzert ist eine Huldigung an Norwegens ersten und größten Violinvirtuosen. Er hob nicht nur Bulls Gabe, schöne Melodien zu schaffen, hervor, sondern benutzte auch dessen technische Erfindungen und Virtuosität als ein künstlerisches Mittel, um eines seiner schlüssigsten und spannendsten Werke zu komponieren.

Please Accept my Ears

Während Thommessen bei seinem Violinkonzert eine gewisse Doppeldeutigkeit in den Titel legt, dadurch dass *BULL's eye* visuelle Effekte gebraucht, um die Aussage zu verdeutlichen, bittet er in *Please Accept my Ears* (1981) den Hörer darum, das anzunehmen, was der Komponist mit seinem inneren Ohr gehört hat, Zeit und Geduld aufzubringen, um zu hören, was er mit seinen Tönen sagen möchte. Der Titel spiegelt Thommessens starken Drang, mit dem Hörer zu kommunizieren wider. Während einer Periode schrieb er seine Musik als eine pädagogisch angelegte Einführung in sein musikalisches Universum.

Dieses Werk für Violine und Klavier wurden von den sonologischen Theorien

ausgehend komponiert, welche Thommessen und sein Kollege Lasse Thoresen während der 1970-er Jahre entwickelt hatten. Die Musiktheorie bildet nicht den Ausgangspunkt, sondern die klingende Botschaft. Sowohl der charakteristische Klang, der durch die Obertonreihe eines einzelnen Tones geschaffen wird, als auch der Nachklang im Raum sind zentrale Teile des Tonbildes. Eine typische Eigenheit dieses Duos ist z.B. dass die Violine im Nachklang des Klaviers spielt, um eine natürliche Balance zwischen den Instrumenten zu schaffen. Eine andere ist der Gebrauch von Glissandi auf der Violine als eine Art zu modulieren. Das Klavier und die Violine begleiten einander abwechselnd in freien, kadenzähnlichen Partien, bevor sie sich in einem innigen Abschluss vereinen.

Cantabile (Study-cadenza)

Der Titel dieses Werkes zeigt, dass Thommessen bereits lange bevor er daran dachte, ein Werk über Ole Bulls Musik zu komponieren, einen Sinn und eine Vorliebe für den Dualismus zwischen dem sangbaren Cantabile und der in der Kadenzform liegenden instrumentalen Virtuosität hatte, die eigentlich eine typisch-improvisatorische Interpretentradition ist. Das *Cantabile* wurde 1995 bei den Festspielen in Nord-Norwegen uraufgeführt und ist am ehesten eine Studie in Terz- und Sextakkorden, gepaart mit den besten violintechnischen Traditionen. Hier findet man reichlich an melodischen Linien, welche sich nicht selten in jenem Grenzland des für die hohen Register der Violine Möglichen bewegen. Somit wird der gewünschte Effekt erreicht. In allen drei Werken herrscht die Absicht, dass die Musik mit offenen Augen und Ohren entgegen genommen wird. Dann stellt sich das Erlebnis ein ...

© **Peter und Harald Herresthal 2006**

Peter Herresthal schloss seine Studien bei Isaac Schuldman und Magnus Ericsson an der Nowegischen Musikhochschule mit Auszeichnung ab. Bereits als Student war er als freischaffender Konzertmeister tätig und war auch Mitglied des Norwegischen Kammerorchesters unter Leitung von Iona Brown. Als Solist tritt Herresthal bei zahlreichen norwegischen und internationalen Festivals auf, wie z.B. das Risør und das Schleswig-Holstein Musikfestival. Ausser regelmässige Kammerkonzerte ist er als Solist mit Orchestern in Europa und Japan aufgetreten.

Peter Herresthal gilt als anerkannter Interpret zeitgenössischer Musik und wurde im Jahre 2002 von der Norwegischen Komponistengesellschaft als „Künstler des Jahres“ ausgezeichnet. Er wurde dreimal für den norwegischen Grammy-Award nominiert, den er 2002 für seine bei BIS erschienene Aufnahme mit Musik von Arne Nordheim verliehen bekam. Diese CD wurde von internationalen Kritikern begeistert aufgenommen, wie z.B. Philip Clark in der Zeitschrift *The Strad* schreibt: „Diese CD hinterlässt einen überschwänglichen Eindruck von Komponisten und Solisten in tiefem Einverständnis ... Herresthal drückt dem Stück den Stempel seiner Persönlichkeit auf und verwandelt Nordheims großzügige Gesten in einen sinnvollen musikalischen Diskurs.“ Ebenfalls im Jahre 2002 erhielt Herresthal für seine Aufführung von Olav Anton Thommæssens *BULL's Eye* mit dem Philharmonischen Orchester Bergen beim Internationalen Festival Bergen den Preis der Norwegischen Musikkritiker.

Herresthal unterrichtet an der Norwegischen Musikhochschule und an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm. Von 2002 bis 2004 war er Professor an der Talentschule auf Schloss Edsberg, einem Annex zu der Stockholmer Musikhochschule, wo er auch künstlerischer Leiter der Streichersektion war. Zusammen mit Magnus Ericsson ist er künstlerischer Leiter der Voksenåsen Sommerakademie in Norwegen. Außerdem ist er Mitgründer und Jurymitglied des Norwegischen Solistenpreises, der seit 2005 jährlich beim Festival in Bergen verliehen wird.

Das **Philharmonische Orchester Oslo**, 1919 gegründet, blickt auf eine reiche Musiktradition zurück und erfreute sich von erster Stunde an eines großen und interessierten Publikums. Dirigenten wie Georg Schnéevoigt, Ignaz Neumark und Issay Dobrowen sorgten dafür, dass das Orchester innerhalb kürzester Zeit ein hohes Niveau erreichte. Verschiedenste Dirigenten, Komponisten und Solisten kamen zu Gastspielen, um so die norwegische Hauptstadt an den internationalen Strömungen teilhaben zu lassen. Nach dem 2. Weltkrieg schuf sich das Philharmonische Orchester Oslo langsam aber sicher ein internationales Ansehen, u.a. mit Dirigenten wie Odd Grüner-Hegge und Øivin Fjeldstad. Neben vielen weiteren bedeutenden Dirigenten erlangte das Orchester schließlich unter Leitung von Mariss Jansons den Ruf eines der führenden Orchester der Welt.

Der Komponist und Dirigent **Rolf Gupta** ist erster Dirigent und künstlerischer Leiter des Norwegischen Rundfunkorchesters, des Kristiansand Symphonieorchesters sowie des Norwegischen Barockorchesters. Er arbeitet regelmäßig mit dem Philharmonischen Orchester Oslo und gibt Gastspiele mit dem Schwedischen Rundfunkt-symphonieorchester, dem Orchester des Hessischen Rundfunks, dem BBC Symphony Orchestra, dem Göteborger Symphonieorchester und dem Ensemble InterContemporain. Er arbeitet mit führenden Komponisten zusammen, darunter Luciano Berio, Magnus Lindberg, George Benjamin, Luca Francesconi, Gérard Grisey, Per Nørgård, Peter Maxwell Davies, Rolf Wallin und, vor allem, Hans Werner Henze, dessen Musik mit dem Berliner Rundfunkt-sinfonieorchester, dem Russischen Nationalorchester, dem Kölner Rundfunkt-sinfonieorchester, dem Philharmonischen Orchester Oslo und dem Sharoun Ensemble aufgeführt wurden. Gupta hat zahlreiche Opern zur Uraufführung gebracht und arbeitet mit der Norwegischen Oper, der Finnischen Nationaloper, der Frankfurter Oper und der Nationalen ReisOpera in den Niederlanden zusammen.

Gonzalo Moreno wurde in Madrid geboren. Nach dem Musikstudium am Real Konservatorium Superior in seiner Heimatstadt setzte er seine Klavierstudien an der Royal Academy of Music in London fort, die er mit einem Solistendiplom mit höchster Auszeichnung abschloss, bevor er an der Norwegischen Musikhochschule weiter studierte. 1991 wurde er zum Solopianisten mit dem Philharmonischen Orchester Oslo ausersehen, mit dem er regelmäßig auftritt. Moreno wirkt als Pianist und Kammermusiker bei Festivals in Oslo, Risør, Bergen und Schleswig-Holstein mit und ist beim norwegischen Rundfunk und Fernsehen sehr gefragt. Seine Tourneen führten ihn bisher nach Norwegen, Schweden, Deutschland, Frankreich und Spanien.

ALSO AVAILABLE:

ARNE NORDHEIM

Violin Concerto • Duplex for violin and cello • Partita für Paul • Partita for violin and electronics

PETER HERRESTHAL *violin*

Stavanger Symphony Orchestra / Eivind Aadland • Øystein Sonstad *cello*

Olav Anton Thommessen

Olav Anton Thommessen (1946-) est depuis longtemps une personne colorée et dynamique dans la vie musicale de la Norvège. Il est l'un des fondateurs du centre d'information de musique de la Norvège et l'initiateur du cours de composition au Conservatoire national supérieur de musique de Norvège ; il a aussi participé à la toujours actuelle discussion sur le rôle de la musique dans la société. Né dans une famille de diplomates, il fut tôt exposé aux influences de cultures très variées. La plus importante fut son séjour aux Etats-Unis à la fin des années 1960 pour des études à l'université d'Indiana. Il y fit la connaissance de Bernard Heiden, un élève de Hindemith, et Iannis Xenakis, professeur invité à l'université en 1967, eut un impact décisif sur lui. En 1972, après des études à Varsovie et à Utrecht, il occupa un poste au Conservatoire national supérieur de musique de Norvège. C'est dans ces années que ses premières œuvres importantes virent le jour. *Some Sound* pour orchestre, sous-titré *Solstykket (Pièce de soleil)*, fut choisi pour être joué au festival de la SIMC à Londres en 1970 et fut inspiré par les célèbres murales d'Edvard Munch au hall de l'université d'Oslo. En 1973, l'œuvre de chambre *Mutually* fut créée et les années suivantes, Thommessen reçut plusieurs commandes de musique de chambre, d'opéras et de musique orchestrale dont *Stabsarabesk*, *Maldoror*, *The Secret Gospel*, *The Overtone* et l'opéra de chambre *The Hermaphrodite*.

Dans les années 1980, dans une stratégie de communication avec le public, Thommessen commença à utiliser l'histoire de la musique comme un entrepôt musical. Tout comme les compositeurs du romantisme national avaient utilisé la musique populaire, Thommessen envisagea l'héritage de musique classique comme réserve de matériaux de construction musicaux. Une œuvre caractéristique de cette période est la *Macrofantasy over Grieg's Piano Concerto in A minor [Macrofantaisie sur le concerto en la mineur de Grieg]* de 1981, qui fait partie du cycle *A Glass Bead Game* (ce cycle dure une soirée entière). Il consiste en six compositions indépendantes : *Prologue*, *Macrofantasy* pour piano et orchestre, *Beyond Neon* pour cor et

orchestre, *Choral Symphony over Beethoven's Eighth, Through a Prism* pour violoncelle, orgue et orchestre et *Encore over Verdi's Dies Iræ – Apotheosis*. Les années 1980 virent aussi la création de plusieurs œuvres de musique de chambre ainsi que d'autres compositions orchestrales et de concertos. Plusieurs de ces pièces, comme *EingeBACHt* pour piano et l'opéra *Hertuginnen dør* (*La mort de la duchesse*) avec son incorporation expressive et son emploi des madrigaux de Carlo Gesualdo da Venosa, illustrent avec excellence la manière dont Thommessen développa sa technique de citation menant au concerto pour violon *BULL's eye*.

Le catalogue d'œuvres de Thommessen renferme plus d'une centaine d'opus et plusieurs lui ont apporté des prix et distinctions prestigieuses dont le Prix de musique du Conseil nordique en 1990.

BULL's eye

« Mon concerto est composé dans un style complètement nouveau, dramatique pour ainsi dire. »

(Ole Bull, Florence, 21 juillet 1834)

Le concerto *BULL's eye* est écrit pour violon solo et double orchestre. L'inspiration pour l'œuvre me vint quand Olav Anton Thommessen fut mis en présence d'un manuscrit nouvellement découvert du *Concerto pour violon en la majeur* d'Ole Bull, qu'on avait longtemps cru perdu. Il manquait à la partie solo de longs passages auxquels Ole Bull mit la main finale en 1834. Thommessen fut frappé par les thèmes mélodiques italianisés de Bull et par sa technique virtuose de violon, évidente dans les passages étendus de la partie solo. (Dans sa propre production d'œuvres solos, Thommessen a toujours été expert dans l'exploitation des possibilités techniques de divers instruments.) Comme dans plusieurs de ses autres concertos, l'intention de Thommessen était d'emprunter des composantes des thèmes, harmonie, rythme, orchestration et virtuosité de Bull, de les examiner minutieusement et de les confronter ensuite avec son propre matériel. Ce qui frappa d'abord son imagination est le fait que Bull avait laissé une partition orchestrale sans la partie solo qu'il aurait

improvisée directement au cours de ses concerts.

Thommessen pouvait envisager maintes manières de développer le concerto de Bull qui totalise trois mouvements et huit sections. Il décida finalement de donner à l'œuvre la forme d'une « enveloppe symphonique de la partition originale avec la partie de violon servant d'intermédiaire ».

Un trait caractéristique du procédé de composition d'Olav Anton Thommessen est de créer des entités musicales qui se prêtent à être étendues ou assemblées en cycles plus grands d'œuvres. Dans le cas présent, il écrivit d'abord ce qu'il appela lui-même « un démonstrateur ». Une exécution de cette version par Peter Herresthal et l'Orchestre symphonique de Stavanger rapporta à Thommessen le Prix Edvard de la société norvégienne pour droits d'exécution en 1999 mais il sentait encore que l'œuvre et le matériel pouvaient être encore plus développés. Encouragé par la réception de l'œuvre et en réponse à une commande de l'Orchestre philharmonique de Bergen, Thommessen termina le concerto, allongeant sa durée jusqu'à 45 minutes. Il fut créé au cours du festival international de Bergen en 2002.

À l'origine, le rôle du violon solo est loin de celui d'un « intermédiaire ». Le soliste doit plutôt lutter contre l'orchestre monumental de Thommessen et l'instrumentation plus classique de Bull afin de « se faire entendre » et « d'être pris au sérieux ». La voix solo devient peu à peu plus marquée et prononcée, une partie importante de la dramaturgie de cette grande œuvre. *BULL's eye* est apparenté à deux concertos pour violon différents en même temps. Après le début énergique, les deux coexistent dans un cours d'événements où on ne peut jamais être sûr d'entendre le concerto de Bull ou celui de Thommessen.

Les défis techniques sont plus grands que d'habitude puisque le soliste doit osciller entre divers styles de jeu – d'un côté l'alternance de Bull – inspiré par Paganini – entre la virtuosité et le charme mélodique, et de l'autre les éruptions viriles et violentes de Thommessen, étalées en vitesses extrêmes en termes de passages et d'emploi de doubles cordes à toutes les deux notes.

Le concerto renferme cependant plus que seulement des contrastes dramatiques et des passages virtuoses casse-cou. Ole Bull était un maître dans l'art d'écrire des *adagios* frappants, touchant tous ceux qui l'entendaient jouer. Dans les épisodes lyriques, les ravissantes mélodies de Bull sont développées et s'emboîtent. Inspiré par des compositeurs dont Spohr et Tchaïkovski, Thommessen pousse le violon solo jusqu'au registre le plus aigu dans d'attrayants ornements mélodiques. Le thème du premier *adagio* revient plusieurs fois, suscitant la nostalgie et les souvenirs de temps passés. La première partie de l'œuvre se termine sur la propre cadence de Bull.

Ceci est suivi du second *adagio* qui émerge dans un feu d'artifice d'improvisations inspirées de Bull sur un rythme entraînant aux accents de musique folklorique ainsi qu'avec de longs passages où Thommessen joue des tierces brisées, technique caractéristique du 19e siècle. Le compositeur reconstruit le matériel original tout en l'utilisant comme point de départ pour sa propre composition, seulement pour laisser le courant musical se jeter dans une autre des cadences de Bull. Un grand épisode *tutti* est suivi de la plus longue des cadences de Bull mais elle est animée cette fois de commentaires grossiers de la part des violons de l'orchestre, ressemblant assez aux débuts de Bull à Paris quand des collègues envieux et arrogants riaient du tremblement nerveux du soliste.

Tout au long du processus créateur, Thommessen utilise le matériel de Bull et il en est maintenant à un passage où la partition de Bull consistait en une spirale descendante d'accords diminués. C'est alors qu'il apprit l'existence d'une partition de la main de Bull avec une partie de violon complète. Il est facile d'imaginer que cette nouvelle apporta une « paralysie de l'esprit créateur ». L'inspiration originale d'inventer à partir du matériel – apparemment – incomplet disparut un moment mais il devint alors clair que le processus de composition avait atteint ce point critique où la pièce doit arriver à sa conclusion naturelle. Thommessen amène la spirale descendante d'accords diminués jusqu'au fin fond. Tandis que les lumières baissent graduellement sur la scène, les violons de l'orchestre se lèvent et jouent une bonne par-

tie d'une cadence avec le violon solo. Le groupe de violons disparaît aussi lentement dans la pénombre. Les projecteurs restent sur le soliste qui continue sa cadence seul. Après un moment, lui aussi joue dans le noir, accompagné maintenant de la musique originale à quatre voix pour violon de Bull, enregistrée sur bande magnétique.

« Il voit un monde dans son violon dont les quatre cordes en sont les quatre coins pouvant tous être illuminés simultanément par l'harmonie », écrit le premier biographe de Bull au sujet de la découverte que le violoniste prétend avoir faite à Trieste en 1834 et qu'il a utilisée à plusieurs endroits dans le *Concerto pour violon*, c'est-à-dire la technique « de jouer un Cantabile en quatre parties per un Violino solo. »

Avec ce concerto, Olav Anton Thommessen a rendu hommage au premier et plus grand violoniste virtuose de la Norvège. Il ne met pas seulement en lumière le don de Bull pour créer des airs magnifiques, il utilise encore la virtuosité et les innovations techniques de Bull comme moyens artistiques pour créer une de ses œuvres les plus complètes et excitantes.

Please Accept my Ears

Tandis que dans le *Concerto pour violon* Thommessen ajoute une certaine signification double dans le titre, dans ce sens que *BULL's eye* emploie des moyens graphiques pour transmettre un message, dans *Please Accept my Ears* (1981) il prie l'auditeur d'accepter ce que lui, le compositeur, a entendu dans son imagination, d'être patient et de prendre le temps d'écouter ce qu'il veut dire avec sa musique. Le titre reflète le besoin profond de Thommessen de communiquer avec son public. A un certain moment, il composa de la musique qu'il voulait être une introduction pédagogique à son univers musical. Cette œuvre pour violon et piano est composée selon les théories sonologiques que Thommessen et son collègue Lasse Thoresen développèrent dans les années 1970.

La musique est écrite, non pas avec un point de départ en théorie de la musique, mais en tant que message sonore. Le timbre spécial créé par les harmoniques des

notes individuelles et la résonance dans la salle forment les composantes centrales de l'image sonore. Un trait caractéristique dans le duo est par exemple le violon qui joue au-dessus de la résonance du piano pour créer un équilibre naturel entre les instruments. L'emploi de *glissandi* sur le violon en tant que moyen de modulation est également typique. Le piano et le violon s'accompagnent à tour de rôle dans des passages libres, cadentiels, avant d'unir leurs forces dans une fin débridée.

Cantabile (Cadence-étude)

Comme le montre le titre de cette pièce, longtemps avant d'avoir eu l'idée de composer une œuvre basée sur la musique d'Ole Bull, Thommessen fut fasciné par le dualisme entre le chant *cantabile* et la virtuosité instrumentale inhérente à la forme de cadence qui est vraiment une tradition d'exécutant improvisateur. La création de *Cantabile* eut lieu au Festival de la Norvège du Nord en 1995 et l'œuvre est fondamentalement une étude en tierces et sixtes, entièrement dans l'une des meilleures traditions de technique de violon. Elle est remplie de longues lignes mélodiques, atteignant souvent le suraigu presque injouable de l'instrument, obtenant ainsi l'effet désiré. Le but de ces trois œuvres est que la musique soit reçue avec les yeux et les oreilles grand ouverts. C'est alors que l'expérience magique se fait...

© *Peter et Harald Herresthal* 2006

Peter Herresthal obtint son diplôme avec honneurs au Conservatoire national supérieur de musique de Norvège après des études avec Isaac Schuldman et Magnus Ericsson. Encore étudiant, il travaillait comme premier violon et membre de l'Orchestre de chambre norvégien dirigé par Iona Brown. Herresthal le soliste s'est produit à de nombreux festivals norvégiens et internationaux dont ceux de Risør et de Schleswig-Holstein. Il a aussi donné des récitals et des concerts avec orchestre un peu partout en Europe et au Japon, récoltant d'excellentes critiques.

Peter Herresthal est un éminent interprète de musique contemporaine et, en 2002, il fut nommé « Interprète de l'année » par la Société des compositeurs norvégiens. Il a été mis trois fois en nomination pour un Grammy norvégien qu'il gagna d'ailleurs en 2002 pour son enregistrement de l'intégrale de la musique pour violon d'Arne Nordheim sur étiquette BIS. Ce disque fut chaleureusement reçu par les critiques internationaux; Philip Clark par exemple écrivit dans *The Strad*: « Ce CD laisse l'impression nette que le compositeur et le soliste sont en compréhension parfaite... Herresthal imprime son cachet personnel sur la pièce et fait de l'abondance de Nordheim un discours musical éloquent. » Herresthal reçut aussi en 2002 le Prix des critiques musicaux norvégiens pour son interprétation de *BULL's eye* d'Olav Anton Thommessen avec l'Orchestre philharmonique de Bergen au festival international de Bergen.

Herresthal enseigne à l'Académie nationale norvégienne de musique et au Conservatoire Royal de musique à Stockholm. De 2002 à 2004, il enseigna également au Manoir Edsberg, une annexe au Conservatoire Royal de musique, où il fut aussi directeur du département des cordes. Il est directeur artistique de l'Académie estivale de Voksenåsen en Norvège avec Magnus Ericsson. Il est aussi cofondateur et membre du jury du « Prix soliste norvégien » présenté chaque année au cours du festival de Bergen.

Fondé en 1919, l'**Orchestre philharmonique d'Oslo** maintient une riche tradition musicale et a pu dès ses débuts compter sur un public aussi vaste qu'engagé. Dirigé par Georg Schnéevoigt, Ignaz Neumark et Issay Dobrowen entre autres, l'orchestre a rapidement atteint un niveau élevé. Des chefs, compositeurs et solistes de renommée internationale se sont produits avec lui, aidant ainsi la capitale norvégienne à suivre les courants musicaux internationaux. Après la seconde guerre mondiale, la formation s'est lentement mais sûrement bâtie une réputation internationale avec de grands chefs dont Odd Gruner-Hegge et Øivin Fjeldstad. Au cours des ans, l'Or-

chestre philharmonique d'Oslo a compté plusieurs excellents chefs et, sous la baguette de Mariss Jansons, s'est fait connaître comme l'un des meilleurs orchestres du monde.

Le compositeur et chef d'orchestre **Rolf Gupta** est principal chef et directeur artistique de l'Orchestre de la Radio norvégienne, de l'Orchestre symphonique de Kristiansand et de l'Orchestre baroque norvégien. Il travaille régulièrement avec l'Orchestre Philharmonique d'Oslo et se produit avec les orchestres symphoniques de la Radio suédoise, de la Radio de Francfort, de la BBC, de Gothenbourg, de Lahti, de Sydney et avec l'Ensemble InterContemporain. Il a collaboré avec plusieurs compositeurs de premier plan dont Luciano Berio, Magnus Lindberg, George Benjamin, Luca Francesconi, Gérard Grisey, Per Nørgård, Peter Maxwell Davies, Rolf Wallin et, en particulier, Hans Werner Henze dont il a interprété la musique avec l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin, l'Orchestre national russe, l'Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, l'Orchestre philharmonique d'Oslo et l'Ensemble Sharoun. Gupta a créé plusieurs opéras et a travaillé à l'Opéra norvégien, l'Opéra national finlandais, l'Opéra de Francfort et Nationale Reise Opera aux Pays-Bas.

Gonzalo Moreno est né à Madrid. Après y avoir étudié la musique au Real conservatorio superior, il poursuivit ses études de piano à l'Académie Royale de musique de Londres, obtenant son diplôme avec les plus grands honneurs (Diplôme de Récital). Il continua ensuite à étudier au Conservatoire national supérieur de musique de Norvège. En 1991, il fut nommé pianiste solo de l'Orchestre philharmonique d'Oslo avec lequel il a souvent été soliste. Moreno s'est produit comme pianiste et chambriste à des festivals de musique à Oslo, Risør, Bergen et Schleswig-Holstein et il est très demandé comme chambriste à la radio et télévision norvégiennes. Il a fait des tournées dans plusieurs pays dont la Norvège, la Suède, l'Allemagne, la France et l'Espagne.

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

NORSK KULTURRÅD

Innspillingen er utgitt med bidrag fra Norsk Kulturråds Klassikerstøtte og Norges musikkhøgskole.

HYDRO

The Oslo Philharmonic Orchestra is proud to recognize Hydro as its sole sponsor since 1990.

RECORDING DATA

Recorded in May 2005 at the Oslo Concert Hall, Norway (*BULL's eye*); November 2005 (*Please Accept my Ears*) and December 1996 at Lindemansalen, Norges musikkhøgskole, Oslo, Norway (*Cantabile*)

Recording producers: Thore Brinkmann (*BULL's eye*, *Please Accept my Ears*); Krysztof Drab (*Cantabile*)

Sound engineers: Marion Schwebel (*BULL's eye*); Thore Brinkmann (*Please Accept my Ears*);

Charles Almås, Elisabeth Sommersnes (*Cantabile*)

Digital editing: Matthias Spitzbarth, Thore Brinkmann

Neumann microphones; StageteC Truematch microphone preamplifier and high resolution A/D converter; MADI optical cabling;

Yamaha 02R96 digital mixer; Sequoia Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Peter and Harald Herresthal 2006

Translations: Leif Hasselgren (English); Anke Budweg (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover photograph of Peter Herresthal: ©Morten Krogvold

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs 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 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-SACD-1512 © & © 2006, BIS Records AB, Åkersberga.

Olav Anton Thommessen

Photo: Norsk Musikkinformasjon / Lisbeth Risnes