

SEBASTIAN FAGERLUND

TERRAL

STRINGS TO THE BONE

CHAMBER SYMPHONY

SHARON BEZALY flute

TAPIOLA SINFONIETTA • JOHN STORGÅRDS

FAGERLUND, Sebastian (b. 1972)

	Terral (Flute Concerto) (2020–21)	27'45
1	I. <i>Lento, liberamente un poco</i>	12'30
2	II. <i>Presto, veloce</i>	4'21
3	III. <i>Espansivo, sonore</i>	10'50
4	Strings to the Bone (2014–15)	13'59
	Chamber Symphony (2020–21)	25'43
5	I. <i>Calmo, misterioso</i>	8'04
6	II. <i>Energico e brillante</i>	9'38
7	III. <i>Espansivo</i>	8'00

TT: 68'30

Sharon Bezaly *flute*

Tapiola Sinfonietta Meri Englund *leader*

John Storgårds *conductor*

Music publisher: Edition Peters

Instrumentarium:

Muramatsu 24 carat gold with B foot joint

Alto flute: Muramatsu

‘Terral’, Flute Concerto

Since the violin concerto *Darkness in Light*, completed in 2012, Sebastian Fagerlund has given all his concertos a title. These almost always refer to the atmosphere and the sound world of the works rather than being specifically programmatic or descriptive. So what can we expect when his flute concerto (2020–21) is called *Terral*?

‘The word “Terral” brings to mind the earth and ground, but it’s also a land breeze, which is called “terral” in Spain’, says Fagerlund. ‘The name came to me while I was working on the work’s sound world. I thought about images, related to the material of the work, in which soil or sand take on a new appearance when blown by the wind. It’s about constant variation. Sometimes the texture produces longer lines, sometimes we find ourselves amid wild whirlwinds.’

Fagerlund’s previous concerto was the almost 40-minute-long *Nomade* (2018), for cello and large orchestra. In *Terral*, he wanted to approach the concerto form from a different perspective, deliberately using a smaller ensemble, as was appropriate to the commission from the Tapiola Sinfonietta. The flautist Sharon Bezaly, at whose request the work was written, was also an essential source of inspiration. According to Fagerlund, Bezaly’s wonderful sound and musicianship influenced the piece:

‘While I was composing the work we were often in contact, and I occasionally sent her sketches for the solo part. We looked together, for example, at the flute’s small glissandos and inflections, which are harder to achieve on the flute than, say, on the clarinet.’ According to Fagerlund, the flute concerto represents a step forward in his production in terms of melody. In terms of harmony, there is also a greater emphasis on tonality compared with his earlier works. The soundscape is transparent and airy, as one might expect from a work about wind, and there are also ‘windy’ gestures such as the orchestra’s fast, ‘whishing’ runs.

The concerto has three movements. The opening movement begins in a slow, picturesque manner; initially the soloist uses a low-pitched alto flute. The strings' long canonic line, starting in the basses, contains the DNA of the concerto's material and also anticipates the main theme of the third movement. In the middle of the first movement there is a livelier, faster-moving episode, which in turn anticipates the second movement and which leads back to the slower atmosphere of the beginning.

The middle movement has a scherzo-like flamboyance, full of lively dialogue between the soloist and the orchestra. At the end of the movement, the atmosphere calms down and the music leads without a break into the finale, where the previous elements of the work are combined and are further complemented by a flute cadenza. In the background of the third movement a traditional passacaglia structure can be detected.

Strings to the Bone

During the 2010s Fagerlund focused his attention on orchestral works, concertos and chamber music; among his major works, only the opera *Höstsonaten* (*Autumn Sonata*; 2016) marked a detour towards vocal music, albeit a significant one. *Strings to the Bone*, for string orchestra, was completed just before the opera, in 2014–15, and was commissioned by the Ostrobothnian Chamber Orchestra; its first performance took place in Kokkola in February 2016 under the direction of Daniel Blendulf.

Fagerlund's works have been influenced by the great classics of the 20th century as well as from other musical genres, for example various world musics, but he has combined all of these into a single compact, unique style. The extremes of his instrumentally charged and effective expressive style are a pounding rhythmic energy and the quiet, captivating intensity of the more static moments.

Strings to the Bone, dominated by a richly expressive and densely pulsating string texture, emphasizes the rhythmically energetic aspect of Fagerlund's music. He himself has characterized it as an 'intense and virtuosic, almost shamanistic piece, which progresses from big chords and tuttis to almost minimalist activity on a detailed level'. Nonetheless the work is not just a frantic stampede, as – like in many of Fagerlund's works – there is a counterbalance, a more calmly breathing, tranquil section, where a long melodic line emerges. Fagerlund has also stated that although there are no direct references to folk music in the piece, the musical heritage of Ostrobothnia – and the commissioning orchestra's and his own relationships to folk music – have influenced some of the musical events in the piece.

Chamber Symphony

Orchestral works have a central role in Sebastian Fagerlund's production. All of his previous orchestral compositions, with the exception of *Partita* (2009) for string orchestra, bear a descriptive title, but this one, written in 2020–21, is simply named Chamber Symphony. For Fagerlund, a symphonic work immediately came to mind when he was in discussion with the Tapiola Sinfonietta about becoming its artist-in-residence and about the related commission for a large-scale orchestral work. The Ottawa-based National Arts Centre Orchestra (NACO) subsequently co-commissioned the piece.

According to Fagerlund, the concept of a symphony is related to both to the form and to the way the material is handled, and he emphasizes the 'logically progressing and evolving structure' of a symphonic work. In the Chamber Symphony this comes to the fore through the work's strong inner connections, in how with each movement we progress deeper into the world of the music, as if seeing its inner essence more clearly. The tension that emerges in the first part of the work between long melodic lines and the faster material that interrupts them can also be

regarded as a symphonic characteristic. Long melodic lines have assumed a more central role in Fagerlund's music since the opera *Höstsonaten*.

Fagerlund's Chamber Symphony is in three movements that are played without a break. It begins with a slow movement, the opening melodic material of which includes the work's essential elements which return and develop in the second and third movements as well. Fast-moving material interrupts the slow music twice before the melodic line can really develop. The first time, this faster material is a rhythmically strong, syncopated subject; on the second occasion it is an arpeggio-like, flowing idea. The encounters and developments of these two fast-moving musical motifs then take centre stage in the rapid middle movement, which develops into a scherzo. According to Fagerlund, 'it appears in the middle of the movement like a character that seems to take shape momentarily and then again evaporate'.

The climax of the central movement is followed by the slow final movement. Fagerlund has said that he was interested in slow, almost imperceptible transformations, and this is achieved in the last movement, where the music begins to grow gradually from the inertia of the beginning towards new mutual relationship between the basic materials – as Fagerlund himself put it, 'like floating components that settle into a new order'.

© *Kimmo Korhonen 2023*

Described by *The Times* (UK) as 'God's gift to the flute', **Sharon Bezaly** is first on the non-alphabetical list in 2019 in *BBC Music Magazine*'s feature 'Six of the best', listing the top flautists of recent years. A first prize graduate of the Paris Conservatoire, pupil of Alain Marion and Raymond Guiot and solo flute with Camerata Salzburg under Sándor Vegh, she is one of the very rare full time flute soloists, making her

début with the Israel Philharmonic Orchestra and Zubin Mehta at the age of 14.

An alumna of BBC Radio 3's New Generation Artists Scheme, Sharon Bezaly has been artist in residence with the Residentie Orkest The Hague and won prestigious prizes at Cannes Classical Awards and ECHO KLASSIK. Her playing has inspired many renowned composers to enrich the flute literature with more than 20 concertos. She performs these worldwide, alongside the standard repertoire, collaborating with top orchestras and conductors in high profile settings such as the BBC Proms, Sydney Opera House, Vienna Musikverein, Suntory Hall and Carnegie Hall.

Sharon Bezaly's numerous albums on BIS have won her the highest accolades and distinctions from the world's top magazines, with her versions of Mozart's G major concerto and Poulenc's Sonata (with Ronald Brautigam) being named the best recordings by *BBC Music Magazine* (in 2020 and 2019, respectively). Her perfect control of circular breathing (taught by Aurèle Nicolet) enables her to reach new peaks of musical interpretation, as testified by the comparison to David Oistrakh and Vladimir Horowitz made in the *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. In 2018 she was elected to the Royal Swedish Academy of Music.

<http://sharonbezaly.se>

The **Tapiola Sinfonietta** (Espoo City Orchestra) is known for its broad and diverse repertoire. Founded in 1987, the orchestra has grown from a string ensemble to a chamber orchestra with 43 members. The Tapiola Sinfonietta manages its own artistic planning and occasionally performs in chamber music fashion, without a conductor. The orchestra works closely with artists in association, artists in residence and some of the most distinguished conductors and soloists of our time. It regularly appears at festivals in Finland and has toured in Europe, Asia and the USA. The orchestra also gives chamber music recitals, engages in bold cross-genre projects and each year offers several accessible events in the city of Espoo. Recordings

released by the Tapiola Sinfonietta in its digital channels reach listeners worldwide, and the orchestra's discography of more than 70 titles is internationally recognized.
www.tapiolasinfonietta.fi

Chief conductor of the BBC Philharmonic and principal guest conductor of the National Arts Centre Orchestra in Ottawa, **John Storgårds** is widely recognised for his creative flair for programming and his rousing yet refined performances. As artistic director of the Lapland Chamber Orchestra since 1996, he has earned global critical acclaim for the ensemble's performances and award-winning recordings. He appears with such orchestras as the Berliner Philharmoniker, WDR Sinfonieorchester Köln, Gewandhausorchester Leipzig, Orchestre philharmonique de Radio France, London Philharmonic Orchestra and all major Nordic orchestras, including the Helsinki Philharmonic Orchestra which he served as chief conductor from 2008 to 2015. Further afield, he appears with leading orchestras in Australia, Japan, and the United States. He collaborates with soloists such as Yefim Bronfman, Sol Gabetta, Håkan Hardenberger, Gil Shaham, Christian Tetzlaff, Jean-Yves Thibaudet and Frank Peter Zimmermann.

Having begun his career as a violinist, John Storgårds regularly appears as a chamber musician at festivals, and as soloist with orchestras. He received the Finnish State Prize for Music in 2002 and the Pro Finlandia Prize in 2012.

www.johnstorgards.com

Flötenkonzert „Terral“

Seit dem Violinkonzert *Darkness in Light*, das 2012 vollendet wurde, hat Sebastian Fagerlund all seinen Konzerten einen Titel gegeben. Sie beziehen sich fast immer eher auf die Atmosphäre und die Klangwelt der Werke, als dass sie besonders programmatisch oder beschreibend wären. Was können wir also erwarten, wenn sein Flötenkonzert (2020/21) den Titel *Terral* trägt?

„Das Wort ‚Terral‘ ist mit der Erde, dem Erdboden assoziiert, aber es ist auch eine Landbrise, die in Spanien ‚Terral‘ heißt“, erzählt Fagerlund. „Der Name kam zu mir, als ich an der Klangwelt des Werkes arbeitete. Ich dachte an Bilder, die in Zusammenhang mit dem Material des Werkes stehen, in denen Erde oder Sand eine neue Gestalt annehmen, wenn der Wind darüber fegt. Teils gibt es längere Linien in der Struktur, teils finden wir uns mitten in einem wilden Wirbelsturm wieder.“

Zuletzt hatte Fagerlund ein Konzert für Cello und großes Orchester geschrieben, das fast 40-minütige *Nomade* (2018). In seinem Flötenkonzert wollte er die Konzertform von einer anderen Perspektive aus angehen, indem er bewusst ein kleineres Ensemble wählte – wie es auch zu dem Auftrag der Tapiola Sinfonietta passte. Die Flötistin Sharon Bezaly, auf deren Anfrage hin das Werk entstand, war auch eine wesentliche Inspirationsquelle. Laut Fagerlund beeinflussten Bezalys wunderbarer Klang und ihr musikalisches Handwerk das Stück:

„Während ich an dem Werk arbeitete, standen wir in regem Kontakt, und gelegentlich schickte ich ihr Skizzen des Soloparts. Zum Beispiel schauten wir uns zusammen die kleinen Glissandi und Timbrewechsel an, die auf der Flöte begrenzter sind als, sagen wir, der Klarinette.“ Fagerlund meint, das Flötenkonzert stelle in seinem Schaffen einen Schritt nach vorne dar in Bezug auf die Melodiegestaltung. Was die Harmonik betrifft, so liegt auch ein größerer Schwerpunkt auf Tonalität im Vergleich zu seinen früheren Werken. Die Klanglandschaft ist transparent und luftig, wie man es von einem Werk über den Wind erwarten würde, und es gibt

viele „windige“ Gesten wie die schnellen, sausenden Läufe des Orchesters.

Das Konzert besteht aus drei Sätzen. Der erste Satz beginnt in einer langsamen, malerischen Art; zu Anfang verwendet die Solistin eine tiefe Altflöte. Die lange, kanonische Linie der Streicher, beginnend in den Bässen, enthält die DNA des Konzertmaterials und nimmt schon das Hauptthema des dritten Satzes vorweg. In der Mitte des ersten Satzes gibt es eine lebhaftere, schnellere Episode, die wiederum den zweiten Satz erahnen lässt und dann wieder zu der langsameren Atmosphäre der Einleitung zurückführt.

Der zweite Satz lebt von einer scherzo-ähnlichen Extravaganz, mit lebhaften Dialogen zwischen Solistin und Orchester. Am Ende des Satzes beruhigt sich die Atmosphäre, und die Musik geht direkt in das Finale über, in dem die vorigen Elemente des Werkes miteinander kombiniert und durch eine Flötenkadenz vervollständigt werden. Im Hintergrund des dritten Satzes kann eine traditionelle Passacaglia-Struktur entdeckt werden.

Strings to the Bone

Zwischen 2010 und 2020 legte Fagerlund seinen Fokus vor allem auf orchestrale Werke, Konzerte und Kammermusik; unter seinen größeren Werken stellte nur die Oper *Höstsonaten* (*Herbstsonate*; 2016) einen Abstecker in die Vokalmusik dar, wenn auch einen bedeutenden. *Strings to the Bone* für Streichorchester entstand 2014/15, direkt vor der Oper, und wurde vom Ostbottnischen Kammerorchester in Auftrag gegeben. Die Uraufführung fand im Februar 2016 in Kokkola unter der Leitung von Daniel Blendulf statt.

Fagerlunds Werke sind durch die großen Klassiker des 20. Jahrhunderts sowie durch Einflüsse anderer Musikformen wie z. B. verschiedene Arten von Weltmusik geprägt worden, wobei er all diese Inspirationen zu seinem eigenen kompakten, einzigartigen Stil kombiniert hat. Die Extreme seines instrumental dichten und

effektiven, ausdrucksvollen Stiles sind eine mitreißende, rhythmische Energie einerseits und die stille, fesselnde Intensität der eher statischen Sätze andererseits.

Strings to the Bone, das sich durch einen reichhaltig-ausdrucksvollen und dicht pulsierenden Streichersatz auszeichnet, betont den rhythmisch-energischen Aspekt von Fagerlunds Musik. Er selbst charakterisiert das Werk als „ein intensives und virtuoses, fast schamanistisches Stück, das sich von großen Akkorden und Tuttis zu fast minimalistischer Aktivität auf Detail-Ebene bewegt“. Trotzdem ist das Werk nicht nur eine wilde Stampede, denn es gibt – wie in vielen Werken Fagerlunds – ein Gegengewicht, einen ruhiger atmenden, stilleren Teil, in dem eine lange melodische Linie auftaucht. Fagerlund bestätigt auch, dass – obwohl es keine direkten Bezüge zur Volksmusik in dem Stück gibt – das musikalische Erbe Österbottens sowie seine eigene Beziehung zur Volksmusik und die des auftraggebenden Orchesters einige der musikalischen Momente in dem Werk beeinflusst haben.

Kammersymphonie

Orchestrale Werke nehmen einen zentralen Platz ein in Sebastian Fagerlunds Schaffen. All seine früheren Orchesterwerke, mit Ausnahme von *Partita* (2009) für Streichorchester, tragen einen beschreibenden Titel, aber dieses, 2020–21 entstanden, wurde einfach nur „Kammersymphonie“ genannt. Fagerlund dachte direkt an ein symphonisches Werk, als es darum ging, Artist-in-residence der Tapiola Sinfonietta zu werden, und der damit verbundene Auftrag für ein groß angelegtes orchestrales Werk diskutiert wurde. In der Folge beteiligte sich das in Ottawa ansässige National Arts Centre Orchestra (NACO) an der Kommission des Werkes.

Laut Fagerlund bezieht sich das Konzept einer Symphonie sowohl auf die Form als auch auf die Art und Weise, wie das Material verarbeitet wird, und er betont die „logisch voranschreitende und sich entwickelnde Struktur“ eines symphonischen Werkes. In der Kammersymphonie zeigt sich dies in der starken inneren Logik des

Werkes, darin, wie wir mit jedem Satz tiefer in die Welt dieser Musik eintauchen, als ob wir ihre innere Essenz immer klarer sehen könnten. Die Spannung im ersten Teil des Werkes zwischen langen, melodischen Linien und dem schnelleren Tonmaterial, das sie unterbricht, kann auch als symphonisches Charakteristikum betrachtet werden. Die ausgedehntere Melodik hat seit der Oper *Höstsonaten* eine zentralere Rolle in Fagerlunds Musik angenommen.

Fagerlunds Kammersymphonie steht in drei Sätzen, die ohne Unterbrechung hintereinander gespielt werden. Sie beginnt mit einem langsamen Satz, wobei das einleitende melodische Material schon die wichtigsten Elemente des ganzen Werkes enthält, die im zweiten und dritten Satz zurückkehren und sich entwickeln. Schnelles Material unterbricht die langsame Musik zweimal, bevor die melodische Linie sich wirklich entfalten kann. Zuerst ist dieses schnellere Material ein rhythmisch starkes, synkopiertes Thema; beim zweiten Mal ist es eine Arpeggio-ähnliche, fließende Idee. Die Begegnungen und Entwicklungen dieser beiden schnellen musikalischen Motive nehmen dann einen zentralen Platz im rasanten Mittelsatz ein, der sich zu einem Scherzo entwickelt. Laut Fagerlund „tritt es in der Mitte des Satzes auf wie ein Charakter, der zeitweise eine Form anzunehmen scheint, um sich dann wieder zu verflüchtigen“.

Auf den Höhepunkt dieses zentralen Satzes folgt ein langsames Finale. Fagerlund sagt, er sei an langsamen, kaum wahrnehmbaren Transformationen interessiert, und dies erreicht er im letzten Satz, indem die Musik nach und nach aus einer nahezu unbeweglichen Trägheit zu Beginn in eine neue, wechselseitige Beziehung zwischen den grundlegenden Elementen erwächst – Fagerlund selbst beschreibt es „wie fließende Komponenten, die sich neu ordnen“.

© *Kimmo Korhonen 2023*

Sharon Bezaly, „Gottes Geschenk an die Flöte“ (*The Times*), führt die nichtalphabetische Liste „Six of the best“ an, in der das *BBC Music Magazine* 2019 die vorzüglichsten Flötisten jüngerer Zeit zusammenstellte. Die Absolventin des Pariser Conservatoire (1. Preis), Schülerin von Alain Marion und Raymond Guiot und Solo-Flötistin der Camerata Salzburg unter Sándor Vegh, ist eine der ganz wenigen freischaffenden Flötistinnen; im Alter von nur 14 Jahren gab sie ihr Debüt mit dem Israel Philharmonic Orchestra und Zubin Mehta.

Sharon Bezaly ist für das „New Generation Artists“-Programm von BBC Radio 3 ausgewählt worden, war Artist-in-Residence des Residentie Orkest Den Haag und hat renommierte Preise gewonnen („Cannes Classical Award“, „ECHO KLASSIK“).

Ihr Spiel hat viele namhafte Komponisten dazu inspiriert, die Flötenliteratur mit mehr als 20 Konzerten zu bereichern. Diese Werke führt sie neben dem Standardrepertoire in der ganzen Welt mit Spitzenorchestern und -dirigenten an hochkarätigen Orten wie den BBC Proms, dem Sydney Opera House, dem Wiener Musikverein, der Suntory Hall und der Carnegie Hall auf.

Für ihre zahlreichen Alben bei BIS hat Sharon Bezaly höchste Auszeichnungen und Ehrungen weltweit führender Magazine erhalten, wobei ihre Einspielungen von Mozarts G-Dur-Konzert und Poulencs Sonate (mit Ronald Brautigam) vom *BBC Music Magazine* zu den besten Aufnahmen überhaupt gekürt wurden (2020 bzw. 2019). Ihre vollendete, bei Aurèle Nicolet erlernte Zirkularatmung versetzt sie in die Lage, neue Höhepunkte musikalischer Interpretation zu erreichen – nicht von ungefähr wurde sie von der *Frankfurter Allgemeinen Zeitung* mit David Oistrach und Vladimir Horowitz verglichen. 2018 wurde sie in die Königlich Schwedische Musikakademie gewählt.

<http://sharonbezaly.se>

Die **Tapiola Sinfonietta** (Städtisches Orchester von Espoo) ist bekannt für ihr breit gefächertes, vielseitiges Repertoire. 1987 gegründet, ist die Tapiola Sinfonietta von einem Streicherensemble zu einem Kammerorchester mit 43 Mitgliedern angewachsen. Die Tapiola Sinfonietta übernimmt ihre künstlerische Planung selber und tritt verschiedentlich in kammermusikalischer Art ohne Dirigent auf. Eine enge Zusammenarbeit verbindet das Orchester mit Artists in Association, Artists in Residence und einigen der bedeutendsten Dirigenten und Solisten unserer Zeit. Es tritt regelmäßig bei Festivals in Finnland auf und hat Konzertreisen durch Europa, Asien und die USA unternommen. Darüber hinaus gibt das Orchester Kammermusikkonzerte, engagiert sich in kühnen genreübergreifenden Projekten und bietet alljährlich etliche niedrigschwellige Veranstaltungen in der Stadt Espoo an. Mit den über ihre digitalen Kanäle verbreiteten Aufnahmen erreicht die Tapiola Sinfonietta Zuhörer auf der ganzen Welt; ihre mehr als 70 Titel umfassende Diskographie erfreut sich internationaler Anerkennung.

www.tapiolasinfonietta.fi

John Storgårds, Chefdirigent des BBC Philharmonic und Erster Gastdirigent des National Arts Centre Orchestra in Ottawa, ist weithin anerkannt für seine kreative Programmgestaltung und seine mitreißenden und doch kultivierten Aufführungen. Als Künstlerischer Leiter des Lapland Chamber Orchestra (seit 1996) hat er weltweit große Anerkennung für die Auftritte und preisgekrönten Aufnahmen des Ensembles erhalten. Er arbeitet mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem WDR Sinfonieorchester Köln, Gewandhausorchester Leipzig, Orchestre philharmonique de Radio France, London Philharmonic Orchestra und allen großen nordischen Orchestern, darunter das Helsinki Philharmonic Orchestra, dessen Chefdirigent er von 2008–2015 war. Darüberhinaus steht er am Pult führender Orchester in Australien, Japan und den Vereinigten Staaten. Er arbeitet mit Solisten wie Yefim

Bronfman, Sol Gabetta, Håkan Hardenberger, Gil Shaham, Christian Tetzlaff, Jean-Yves Thibaudet und Frank Peter Zimmermann zusammen.

Seine Karriere begann John Storgårds als Violinist, und er tritt weiterhin als Kammermusiker bei Festivals und als Solist mit Orchestern auf. 2002 erhielt er den Finnischen Staatspreis für Musik, 2012 den Pro Finlandia-Preis.

www.johnstorgards.com

More concertos by Sebastian Fagerlund on BIS:

Violin Concerto 'Darkness in Light'; Ignite for orchestra

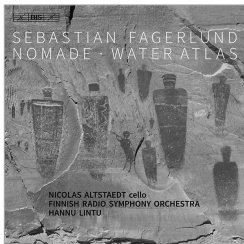
Pekka Kuusisto *violin*

Finnish Radio Symphony Orchestra / Hannu Lintu

BIS-2093 SACD

'This is a release which deserves being heard by all enthusiasts for good 21st century music.' *MusicWeb-International.com*

„Sebastian Fagerlund präsentiert sich ... als souverän zwischen Tradition und Moderne vermittelnder Komponist, wozu auch exzellente Interpretationen beitragen.“ *Klassik.com*

Cello Concerto 'Nomade'; Water Atlas for orchestra

Nicolas Altstaedt *cello*

Finnish Radio Symphony Orchestra / Hannu Lintu

BIS-2455 SACD

5 stars – 'A dazzling performance of outstanding new works'

BBC Music Magazine

5 stars *Classica* · 9/10/9 *Klassik Heute*

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

Concerto pour flûte « Terral »

Depuis son concerto pour violon intitulé « Darkness in Light » et terminé en 2012, Sebastian Fagerlund a ajouté un titre à tous ses concertos. Ceux-ci font presque toujours référence à l'atmosphère et au monde sonore des œuvres plutôt que d'être spécifiquement programmatiques ou descriptifs. Alors, à quoi peut-on s'attendre de son concerto pour flûte (2020–21) intitulé « Terral » ?

« Le mot < terral > évoque la terre et le sol, mais il désigne aussi une brise de terre en Espagne, explique Fagerlund. Le nom m'est venu pendant que je travaillais sur le monde sonore de l'œuvre. J'ai pensé à des images en relation avec le matériau de l'œuvre dans lesquelles la terre ou le sable prenaient une nouvelle apparence lorsqu'ils sont soufflés par le vent. Il s'agit d'une variation constante. Parfois, la texture génère des lignes plus longues, parfois nous nous retrouvons au milieu de tourbillons sauvages. »

Le concerto précédent de Fagerlund, pour violoncelle et grand orchestre et d'une durée de près de 40 minutes, était intitulé « Nomade » (2018). Dans « Terral », le compositeur a voulu aborder la forme du concerto sous un angle différent en utilisant sciemment un ensemble restreint, convenant à la commande du Tapiola Sinfonietta. La flûtiste Sharon Bezaly, à la demande de laquelle l'œuvre a été composée, a également constitué une source d'inspiration primordiale. Selon Fagerlund, la merveilleuse sonorité et la musicalité de Bezaly ont joué un rôle dans la conception de l'œuvre :

« Pendant la composition du concerto, nous étions souvent en contact, et je lui envoyais parfois des esquisses de la partie solo. Nous avons par exemple examiné ensemble les petits glissandos et les inflexions de la flûte, plus limités sur cet instrument que, par exemple, sur la clarinette. » Selon Fagerlund, ce concerto pour flûte représente un pas en avant dans sa production en termes de mélodie. Au point de vue harmonique, l'accent est également davantage mis sur la tonalité par rapport à

ses œuvres précédentes. L'environnement sonore est transparent et aérien, comme on peut s'attendre d'une œuvre évoquant le vent et on y retrouve également des passages « venteux » dans les traits rapides et « sifflants » de l'orchestre.

Le concerto est en trois mouvements. Le premier commence dans un tempo lent et de manière pittoresque. La soliste utilise d'abord une flûte alto grave. La longue ligne canonique des cordes, qui commence dans les basses, contient l'ADN du matériau du concerto et anticipe également le thème principal du troisième mouvement. Au milieu du premier mouvement survient un épisode plus vif qui anticipe à son tour le second mouvement et nous ramène à l'atmosphère plus lente du début.

Le mouvement central affiche une flamboyance semblable à celle d'un scherzo avec un dialogue animé entre la soliste et l'orchestre. À la fin du mouvement, l'atmosphère s'apaise et la musique nous mène sans interruption au finale dans lequel les éléments entendus auparavant sont combinés et complétés par une cadence de la flûte. À l'arrière-plan du troisième mouvement, on peut déceler la structure traditionnelle de la passacaille.

Strings to the Bone

Au cours des années 2010, Fagerlund a concentré son attention sur la musique orchestrale, les concertos et la musique de chambre. Parmi ses œuvres importantes, seul l'opéra *Höstsonaten* [*Sonate d'automne*] (2016) a marqué un détour, certes significatif, vers la musique vocale. *Strings to the Bone*, pour orchestre à cordes, a été terminé juste avant l'opéra, en 2014–15, et est une commande de l'Orchestre de chambre d'Ostrobotnie. Sa création a eu lieu à Kokkola en Finlande en février 2016 sous la direction de Daniel Blendulf.

Les œuvres de Fagerlund sont influencées par les grands classiques du XXe siècle ainsi que par d'autres genres musicaux comme les musiques du monde qu'il combine pour arriver à un style compact et unique. L'énergie rythmique martelante

et l'intensité tranquille et saisissante des passages plus statiques constituent les extrêmes de son style expressif aussi efficace que riche en instruments.

Dominé par une texture de cordes richement expressive et densément pulsée, *Strings to the Bone* souligne l'aspect rythmique énergique de la musique de Fagerlund. Il l'a lui-même décrite comme étant une « pièce intense et virtuose, presque chamanique, qui passe de grands accords et de tuttis à une activité presque minimaliste au niveau du détail ». Néanmoins, l'œuvre n'est pas qu'une ruée frénétique, car – comme dans beaucoup d'œuvres de Fagerlund – on retrouve un contrepoids, une section plus calme et tranquille dans laquelle émerge une longue ligne mélodique. Fagerlund a également déclaré que, bien qu'il n'y ait pas de références directes à la musique folklorique dans cette composition, le patrimoine musical ostrobotnien – et les relations de l'orchestre commanditaire avec la musique folklorique ainsi que les siennes propres – ont influencé certains des événements musicaux de la pièce.

Symphonie de chambre

Les œuvres orchestrales occupent une place centrale dans la production de Sebastian Fagerlund. Toutes ses précédentes compositions orchestrales, à l'exception de *Partita* (2009) pour orchestre à cordes, portent un titre descriptif mais celle-ci, composée en 2020–21, est simplement nommée *Symphonie de chambre*. La composition d'une œuvre symphonique s'est immédiatement imposée à l'esprit de Fagerlund après avoir discuté avec la Tapiola Sinfonietta de la possibilité de devenir son artiste résident et de la commande connexe d'une œuvre orchestrale de grande envergure. L'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa (OCNA) au Canada a par la suite passé une commande conjointe pour cette œuvre.

Pour Fagerlund, le concept de symphonie est lié à la fois à la forme et à la façon dont le matériau est traité. Le compositeur met l'accent sur la « structure logiquement progressive et évolutive » d'une œuvre symphonique. Dans la *Symphonie de*

chambre, cette structure est mise en évidence par la forte connexion intérieure de l'œuvre, par la façon dont, à chaque mouvement, nous pénétrons plus profondément dans le monde de cette musique, comme si nous voyions plus clairement son essence intérieure. La tension qui émerge dans la première partie de l'œuvre entre les longues lignes mélodiques et le matériau plus rapide qui les interrompt peut également être considérée comme une caractéristique symphonique. Les longues lignes mélodiques jouent un rôle plus central dans la musique de Fagerlund depuis *Höstsonaten*.

La *Symphonie de chambre* de Fagerlund est composée de trois mouvements joués sans interruption. Elle commence par un mouvement lent dont le matériau mélodique initial comprend les éléments essentiels de l'œuvre qui reviennent et se développent également dans les second et troisième mouvements. Un matériau en mouvement rapide interrompt deux fois la musique lente avant que la ligne mélodique ne puisse vraiment se développer. La première fois, ce matériau rapide est un sujet syncopé et rythmiquement affirmé ; la deuxième fois, il s'agit d'une idée fluide, semblable à un arpège. Les rencontres et les développements de ces deux motifs musicaux rapides sont ensuite au centre du mouvement rapide du milieu, qui se transforme en scherzo. Selon Fagerlund, « il apparaît au milieu du mouvement comme un personnage qui semble prendre forme momentanément pour ensuite s'évaporer ».

Le climax du mouvement central est suivi du mouvement final lent. Fagerlund affirme qu'il s'intéressait aux transformations lentes, presque imperceptibles, et c'est ce à quoi il parvient dans le dernier mouvement, où la musique commence à se développer progressivement, passant de l'inertie du début à une nouvelle relation mutuelle entre les matériaux de base « comme des composants flottants qui s'installent dans un nouvel ordre » pour reprendre les mots mêmes du compositeur.

© *Kimmo Korhonen 2023*

Décrite par le *Times* (GB) comme « le don de Dieu à la flûte », **Sharon Bezaly** est la première sur la liste non alphabétique en 2019 du dossier « Six of the best » de *BBC Music Magazine* qui recensait les meilleurs flûtistes de ces dernières années. Diplômée du premier prix du Conservatoire de Paris, élève d'Alain Marion et de Raymond Guiot et flûte solo de la Camerata Salzburg sous la direction de Sándor Vegh, elle est l'une des très rares flûtistes solistes à plein temps. Elle a fait ses débuts avec l'Orchestre philharmonique d'Israël et Zubin Mehta à l'âge de 14 ans.

Ancienne élève du programme New Generation Artists Scheme de la BBC Radio 3, Sharon Bezaly a été artiste en résidence au Residentie Orkest de La Haye et a remporté des prix prestigieux aux Cannes Classical Awards et à l'ECHO KLASSIK.

Son jeu a inspiré de nombreux compositeurs de renom qui ont enrichi la littérature pour flûte avec plus de 20 concertos. Elle les interprète dans le monde entier parallèlement au répertoire standard, en collaborant avec les meilleurs orchestres et chefs d'orchestre dans des lieux aussi prestigieux que les BBC Proms, l'Opéra de Sydney, le Musikverein de Vienne, le Suntory Hall de Tokyo et le Carnegie Hall à New York.

Les nombreux albums de Sharon Bezaly chez BIS lui ont valu les plus grands honneurs et distinctions des plus grands magazines du monde, ses versions du concerto en sol majeur de Mozart et de la Sonate de Poulenc (avec Ronald Brautigam) ayant été désignées comme les meilleurs enregistrements par *BBC Music Magazine* (en 2020 et 2019, respectivement). Sa parfaite maîtrise de la respiration circulaire (enseignée par Aurèle Nicolet) lui permet d'atteindre de nouveaux sommets d'interprétation musicale, comme en témoigne la comparaison avec David Oistrakh et Vladimir Horowitz faite dans le *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. En 2018, elle a été élue à l'Académie royale suédoise de musique.

<http://sharonbezaly.se>

La **Tapiola Sinfonietta** (Orchestre de la ville d'Espoo) est réputée pour son répertoire vaste et varié. Fondé en 1987, l'orchestre est passé d'un ensemble à cordes à un orchestre de chambre comptant 43 membres. La Tapiola Sinfonietta gère sa propre planification artistique et se produit à l'occasion sans chef d'orchestre, à la manière de la musique de chambre. L'orchestre travaille en étroite collaboration avec des artistes associés, des artistes en résidence en plus de chefs et de solistes parmi les plus éminents de notre époque. La Sinfonietta se produit régulièrement dans le cadre de festivals en Finlande et a effectué des tournées en Europe, en Asie et aux États-Unis. Enfin, elle présente des récitals de musique de chambre, s'engage dans d'audacieux projets multidisciplinaires et propose chaque année de nombreux événements dans la ville d'Espoo. Les enregistrements réalisés par la Tapiola Sinfonietta et disponibles sur ses chaînes numériques rejoignent les mélomanes du monde entier. La discographie de l'orchestre, qui comptait en 2023 plus de 70 titres, est également saluée internationalement.

www.tapiolasinfonietta.fi

Chef d'orchestre principal de l'Orchestre philharmonique de la BBC et principal chef invité de l'Orchestre du Centre national des arts à Ottawa, **John Storgårds** est largement reconnu pour la créativité qu'il manifeste dans la programmation et ses interprétations à la fois enthousiastes et raffinées. Il a été salué par la critique internationale pour les concerts et les enregistrements primés réalisés en tant que directeur artistique de l'Orchestre de chambre de Laponie depuis 1996. Il se produit avec des orchestres tels que l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre symphonique de la WDR de Cologne, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre philharmonique de Londres ainsi que tous les orchestres nordiques importants, y compris l'Orchestre philharmonique d'Helsinki dont il a été le directeur musical de 2008 à 2015. Il a également dirigé

des orchestres de premier plan en Australie, au Japon et aux États-Unis. Il collabore avec des solistes tels Yefim Bronfman, Sol Gabetta, Håkan Hardenberger, Gil Shaham, Christian Tetzlaff, Jean-Yves Thibaudet et Frank Peter Zimmermann.

Ayant commencé sa carrière en tant que violoniste, John Storgårds se produit également régulièrement dans des formations de chambre dans le cadre de festivals et en tant que soliste avec des orchestres. Il a reçu le Prix d'État finlandais pour la musique en 2002 et le Prix Pro Finlandia en 2012.

www.johnstorgards.com

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

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

Recording Data

Recording: 14th–18th March 2022 at the Tapiola Hall, Espoo, Finland
Producer: Martin Nagorni (Arcantus Musikproduktion)
Sound engineer: Christian Starke

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit/96 kHz

Post-production: Editing & mixing: Martin Nagorni

Executive producers: Robert von Bahr, Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Kimmo Korhonen 2023
Translations: Andrew Barnett (English); Anna Lamberti (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover image: <https://www.flickr.com/photos/michaelclarke/16334249353/>
Photo of Sebastian Fagerlund: © Ville Paasimaa
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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

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

BIS-2639 © & © 2023, BIS Records AB, Sweden.

A close-up portrait of a man with short, dark hair, wearing a dark shirt. He is resting his chin on his right hand, looking directly at the camera with a slight smile. The background is dark and out of focus.

Sebastian Fagerlund

BIS-2639