

KROMOS
ISMO ESKELINEN

**Aho · Tiensuu
Tan Dun · Mustonen
Fagerlund**

FAGERLUND, Sebastian (b. 1972)

- ① **Kromos** for solo guitar (2011) (Henry Litolff's Verlag) 8'52
Moderato espressivo – Meno mosso misterioso – Presto

AHO, Kalevi (b. 1949)

Solo XI for guitar (2013) (Fennica Gehrman)

- ② ♩ = c. 92 (*molto rubato*) – 5'28
③ ♩ = c. 100, *dolce* 5'24

MUSTONEN, Olli (b. 1967)

Sonata No. 2 for guitar (2017) (Schott)

- ④ I. *Drammatico, con rubato* 3'17
⑤ II. *Misterioso, con rubato* 4'24
⑥ III. *Con fuoco* 2'50

TAN DUN (b. 1957)

Seven Desires for guitar (2002) (G. Schirmer)

- ⑦ 1. *Senza misura – Dolce molto* 1'46
⑧ 2. *Andante* 0'52
⑨ 3. *Adagio – Senza misura* 2'43
⑩ 4. *Rubato* 1'37
⑪ 5. *Poco rubato* 1'32
⑫ 6. *Dolce rubato* 1'33
⑬ 7. *Allegro vivace – Dolce molto* 2'01

TIENSUU, Jukka (b. 1948)

Daydreams for guitar and electronics (2016) *(Music Finland)*

14'45

14	<i>Passionately –</i>	1'36
15	<i>Nostalgically –</i>	3'11
16	<i>Longing –</i>	2'29
17	<i>Whimsically –</i>	1'07
18	<i>Gallantly –</i>	0'36
19	<i>Excitedly –</i>	2'17
20	<i>Subito poco al poco rallentando – Enigmatically –</i>	1'54
21	<i>Kindly</i>	1'35

ALAKOTILA, Timo (b. 1959), arr. Ismo Eskelinen

22	Psalm (2015) <i>(Manuscript)</i>	1'46
----	---	------

TT: 60'42

Ismo Eskelinen *guitar*

Instrumentarium:

Guitar: Gabriele Lodi, 2011

Sebastian Fagerlund: *Kromos*

The solo guitar piece *Kromos* was commissioned by the Turku Music Festival and Ismo Eskelinen, and was first performed on 9th August 2011 at the Turku Music Festival. The work is distantly inspired by the idea of the sun's chromosphere, which is not visible in normal light, but which contains much activity that is revealed only under certain circumstances. The work begins calmly, but gradually different musical themes begin to appear, collide with each other and evolve. As a result, the intensity and pace of the action accelerate towards the end of the work. Before writing a concerto I have often written a solo piece as a preparation. These have given me a fascinating opportunity to become acquainted with the expression and interpretation of the soloist, and also to learn about the instrument's possibilities. The solo guitar work *Kromos* is no exception and the composition was the starting point for an inspirational collaboration between me and Ismo that culminated in the guitar concerto *Transit* (2013), commissioned and premièreed by the Finnish Radio Symphony Orchestra and Ismo Eskelinen.

Sebastian Fagerlund

Kalevi Aho: *Solo XI*

I wrote *Solo XI* for guitar in November 2013, but its origins go back much further. Ismo Eskelinen first asked me for a solo guitar work 2008, but owing to other projects I was not able to write it. Meanwhile I listened to a lot of Arabic music played on the *ud*, and acquired recordings of the legendary Iraqi *ud* player Munir Bashir (1930–97).

A little later I suggested to Ismo that I could compose for the guitar something similar to the type of music that Bashir improvised on the *ud*. Because there are no frets on the *ud*, the player can also play micro-intervals, which are included in

Arabic scales, the so-called *maqamat*. Ismo was enthusiastic about the idea of an Arabic-style guitar work and prepared a guitar without frets so that I could use scales with micro-intervals in my work. The absence of frets made the instrument difficult to play, however, and also limited the volume.

When I started to compose *Solo XI*, I therefore decided to write for regular guitar, but with the lowest string tuned a tone lower than usual (D). The lowest three strings (D-A-d) are heard throughout the work, like the drone bass in Arabic music, giving the piece the same tonality, D, from start to finish. Nonetheless, there are no triads in the work, owing to the scales employed. They resemble certain *maqamat* of Arabic music, but are still my own. Formally the piece is divided into two main sections.

Kalevi Aho

Olli Mustonen: Sonata No. 2 for solo guitar

In 2004 Ismo Eskelinen, my friend and neighbour, commissioned a work that became a sonata for solo guitar, *Jehkin Iivana*. About ten years later I received a letter from Julian Bream – he had heard the piano version of *Jehkin Iivana* and wanted to commission a new work for solo guitar. Naturally, I found the idea very inspiring and the result is my Sonata No. 2 for solo guitar.

If the First Sonata drew inspiration from the world of Finnish myths and the ancient tradition of poet singers, the sources of the Second are more abstract. The first movement starts with dissonant intervals, full of drama and conflict – other important elements are consecutive fourths, recurring quintuplets and repeated, shamanistic chords. The movement ends with quiet, mysterious chords but the quintuplet motif remains as a reminder of the unresolved conflict. The second movement starts with a plaintive chant – as if the guitar has been left alone in the forest – and has a dream-like atmosphere. After a nightmarish episode, more hopeful music suddenly begins: the ancient spirits of the forest are singing, first quietly,

but soon gaining in strength, giving hope. In the last movement the guitar returns to fight its tormentors from the first movement with renewed energy. The dissonant chords, fourths and quintuplets take new forms in this movement and the guitar fights its way heroically to a triumphant end.

Olli Mustonen

Tan Dun: *Seven Desires*

The whimsical, multi-movement collage *Seven Desires* for guitar (2002) is the solo piece spawned from Tan Dun's guitar concerto *Yi2*, written for and premiered by Sharon Isbin. Conceived as a 'counterpoint of styles', *Yi2* had blended and contrasted the different traditions, relationships and characteristics of two plucked instruments – Spain's flamenco guitar and China's *pipa* (lute). A 'cultural counterpoint' developed within the concerto's solo part itself, which was no longer coherent as either flamenco or *pipa* music; it had been transformed by the mingling and exchange of these distinct cultural traditions. Something entirely new had been created which didn't echo tradition, but nevertheless retained the shadow of its origins.

In *Seven Desires*, Tan Dun spins this idea into a musical mini-drama: the guitar now 'desires' to become a *pipa*. It emulates the *pipa*'s sound by bending pitches microtonally and uses a wealth of articulation techniques to sculpt and colour individual notes expressively, in a typically Asian manner. Metaphorically, the guitar desires not just to emulate the *pipa*, but to achieve oneness with it, perhaps even an erotic union.

Adapted from notes © Mary Lou Humphrey 2002

Jukka Tiensuu: *Daydreams*

Jukka Tiensuu is among the pioneers of modern Finnish guitar music and wrote his first guitar work, *preLUDI*, *LUDI*, *postLUDI*, as early as 1974. Ismo Eskelinen

became acquainted with Tiensuu's guitar music in 1998 when he participated in – and won – the international Leo Brouwer guitar competition in Tampere, where Tiensuu's *Drang* was the compulsory piece. Since then, Eskelinen has premiered not only Tiensuu's concerto *Aim* (2005) but also the solo piece *Daydreams* (2015). The latter was written for Eskelinen's Global Guitar Concert Series, and premiered in Hämeenlinna in November 2016.

Daydreams is composed for guitar and electronics, but the sound world is strongly guitaristic, as the electronic part is modified from fragments played by Eskelinen on the guitar. Sometimes the use of electronics produces echo effects alongside the live guitar, and sometimes the sound image expands into a guitar trio. Moreover, the work's sound world derives its unique fairy-tale colour from the unusual tuning, a technique found in many of Tiensuu's works. Here the third string (G string) has to be tuned slightly higher than normal, while in the last part of the piece the tuning is modified in a new way, to create microtonal, twisted harmonies. At times the use of slides also complements the lyrical, dreamlike mood of the work.

Kimmo Korhonen

Timo Alakotila: *Psalm*

Psalm was originally composed as the last piece on a piano solo disc that I made in December 2015, and was written on the day before the recording. The idea was to create a peaceful ending with contemplative chords, a calming down. That year I gave a number of concerts with Senni Valtonen in a project called 'Psalttamus' – programmes combining hymns and fiddle pieces. *Psalm* is also a continuation of this collaboration. As played by Ismo Eskelinen, the melody has the honour of continuing its life in his skilful hands!

Timo Alakotila

Ismo Eskelinens is acclaimed as one of the world's finest classical guitarists and has performed at venues such as the Berlin Philharmonie, Amsterdam Concertgebouw, the Royal Festival Hall in London and the Théâtre de la Monnaie in Brussels. He regularly appears as soloist with orchestras including the Helsinki Philharmonic Orchestra, Finnish Radio Symphony Orchestra, Lapland Chamber Orchestra, BBC Symphony Orchestra and NWD Philharmonie, collaborating with conductors such as Sakari Oramo, Okko Kamu, John Storgårds, Miguel Harth-Bedoya, Dima Slobodeniu and Ernest Martínez-Izquierdo.

A dedicated chamber musician, Eskelinens is a regular guest at major festivals worldwide. His repertoire spans from the sixteenth century to the present day and he has been equally acclaimed for his performances of Bach as for his premières of works written for him by composers such as Einojuhani Rautavaara, Aulis Sallinen, Kalevi Aho, Olli Mustonen and Sebastian Fagerlund. His recordings have won prizes and nominations, and on BIS he has previously appeared in Fagerlund's guitar concerto *Transit*, receiving critical acclaim for his performance: 'Ismo Eskelinens plays *Transit* with remarkable virtuosity and apparently total conviction' (MusicWeb-International.com). Eskelinens teaches at the Sibelius Academy in Helsinki and is artistic director of the Riihimäki summer concerts in Finland.

www.ismoeskelinen.com

„Ich wollte ein Programm zusammenstellen, das ein bisschen wie eine Geschichte funktioniert“, sagt Ismo Eskelinen. „Ich wollte eine moderne Gitarrenplatte machen, die man von Anfang bis Ende durchhören kann“, lacht er.

Die Werke auf dieser Aufnahme eint der Fakt, dass Eskelinen mit allen Komponisten außer Tan Dun eng zusammengearbeitet hat. Er sagt, er bewundere, wie sie alle intuitiv die Essenz der Gitarre verstanden, obwohl keiner von ihnen Gitarrist sei. Sogar, wenn Spezialeffekte zum Einsatz kommen, wie beispielsweise in Tiensuu's Stück, geschehe dies auf außergewöhnlich praktische Art und Weise.

„Jeder hat einen einzigartigen Weg gefunden, seinen eigenen musikalischen Stil auf die Gitarre zu übertragen, und jeder Komponist ist klar erkennbar. Ich habe Komponisten immer gesagt, sie sollten sich nicht zu sehr um Spielbarkeit bemühen, denn dann kann Neues entstehen.“

Die Stücke auf dieser Aufnahme bilden eine überzeugende erzählerische Einheit. „Die Werke von Fagerlund und Aho sprengen fast die Grenzen des technisch Möglichen auf der Gitarre, aber ihre musikalische Logik ist so stark, dass ihre anspruchsvolle Natur gerechtfertigt ist.“ Mustonens Sonate beinhaltet Drama, aber auch Lyrik, die in Tan Duns Stück, das aus kurzen Abschnitten besteht, noch mehr zum Ausdruck kommt und in Tiensuu's Werk wiederum neue Farbe erlangt. Die Geschichte dieser SACD hat auch geografische Breite: Aho wurde durch arabische Musik inspiriert, Tan Dun kombiniert eine Imitation der chinesischen *Pipa* mit Elementen, die aus dem Flamenco stammen. Eskelinen sieht Alakotilas Stück als eine beruhigende, abschließende Charakterskizze, wie eine Zugabe.

Kimmo Korhonen

Sebastian Fagerlund: *Kromos*

Kromos für Gitarre solo wurde vom Turku Music Festival und Ismo Eskelinen in Auftrag gegeben und am 9. August 2011 bei dem Festival uraufgeführt. Das Werk

ist entfernt inspiriert von der Chromosphäre der Sonne, die normalerweise nicht sichtbar ist, aber viel Aktivität enthält, die sich nur unter bestimmten Bedingungen entfaltet. Das Werk beginnt ruhig, aber nach und nach erscheinen verschiedene musikalische Themen, kollidieren miteinander und entwickeln sich. Daraus ergibt sich eine Beschleunigung der Intensität und der Aktionsgeschwindigkeit gegen Ende des Werkes. Als Vorbereitung auf die Komposition eines Konzertes habe ich oft ein Solostück geschrieben. Das hat mir die faszinierende Möglichkeit gegeben, mich mit dem Ausdruck und der Interpretation des Solisten vertraut zu machen und auch die Möglichkeiten des Instruments kennenzulernen. Das Werk *Kromos* für Gitarre solo ist keine Ausnahme, und diese Komposition war der Ausgangspunkt für eine inspirierende Zusammenarbeit zwischen mir und Ismo, die in dem Gitarrenkonzert *Transit* (2013) kulminierte, das vom Finnish Radio Symphony Orchestra und Ismo Eskelinen in Auftrag gegeben und uraufgeführt wurde.

Sebastian Fagerlund

Kalevi Aho: Solo XI

Ich habe *Solo XI* für Gitarre im November 2013 komponiert, aber die erste Idee dazu liegt viel weiter zurück. Ismo Eskelinen bat mich schon 2008 um ein Werk für Sologitarre, aber aufgrund anderer Projekte konnte ich es damals nicht schreiben. In der Zwischenzeit hörte ich viel arabische Musik, die auf der *Ud* gespielt wurde, und ich besorgte mir Aufnahmen des legendären irakischen *Ud*-Spielers Munir Bashir (1930–97).

Etwas später schlug ich Ismo vor, für die Gitarre etwas zu komponieren, das der Art Musik ähnelt, die Bashir auf der *Ud* improvisierte. Weil auf der *Ud* keine Bünde sind, kann der Spieler auch Mikro-Intervalle spielen, die Teil arabischer Skalen sind, die sogenannten *maqamat*. Ismo war begeistert von der Idee eines Gitarrenwerkes in arabischem Stil und präparierte eine Gitarre ohne Bünde, sodass ich

Skalen mit Mikro-Intervallen in meinem Stück verwenden konnte. Ohne die Bünde war das Instrument jedoch schwierig zu spielen, und außerdem war die Lautstärke begrenzt.

Als ich anfing, *Solo XI* zu komponieren, entschied ich mich daher, für eine normale Gitarre zu schreiben, bei der allerdings die tiefste Saite einen Ton tiefer als gewöhnlich gestimmt wird (D). Die drei tiefsten Saiten (D-A-d) hört man das ganze Werk hindurch wie einen Bordun-Bass in der arabischen Musik, und das gibt dem Stück von Anfang bis Ende dieselbe Tonalität, D. Trotzdem gibt es in dem Werk keine Dreiklänge aufgrund der verwendeten Skalen. Sie ähneln bestimmten *maqamat* aus der arabischen Musik, sind aber meine eigenen. Formal ist das Stück in zwei Abschnitte eingeteilt.

Kalevi Aho

Olli Mustonen: Sonate Nr. 2 für Gitarre solo

Im Jahr 2004 bestellte mein Freund und Nachbar Ismo Eskelinen ein Werk bei mir, dass eine Sonate für Sologitarre wurde, *Jehkin Iivana*. Ungefähr zehn Jahre später erhielt ich einen Brief von Julian Bream – er hatte die Klavierversion von *Jehkin Iivana* gehört und wollte ein neues Solostück für Gitarre in Auftrag geben. Natürlich fand ich die Idee sehr inspirierend, und das Ergebnis ist meine Sonate Nr. 2 für Gitarre solo.

Wo die erste Sonate Inspiration aus der Welt finnischer Mythen und der alten Tradition von Dichtern und Sängern schöpfte, sind die Wurzeln der zweiten Sonate abstrakter. Der erste Satz beginnt mit dissonanten Intervallen, voller Drama und Konflikt – andere wichtige Elemente sind aufeinander folgende Quarten, wiederkehrende Quintolen und sich wiederholende, schamanistische Akkorde. Der Satz endet mit leisen, mysteriösen Akkorden, wobei das Quintolen-Motiv übrig bleibt als Erinnerung an den ungelösten Konflikt. Der zweite Satz beginnt mit einem kla-

genden Gesang – als sei die Gitarre im Wald allein gelassen worden – und hat eine traumähnliche Atmosphäre. Nach einer albraumhaften Episode beginnt plötzlich hoffnungsvollere Musik: Die alten Waldgeister singen, erst leise, aber bald immer stärker. Im letzten Satz kehrt die Gitarre zurück, um ihre Peiniger aus dem ersten Satz mit neuer Energie zu bekämpfen. Die dissonanten Akkorde, Quarten und Quintolen nehmen in diesem Satz eine neue Form an, und die Gitarre kämpft sich heldenhaft ihren Weg frei zu einem triumphierenden Ende.

Olli Mustonen

Tan Dun: *Seven Desires*

Die skurrile, aus vielen Sätzen bestehende Collage *Seven Desires for Guitar* (2002) ist ein Solowerk, das aus Tan Duns Gitarrenkonzert *Yi2*, geschrieben für und uraufgeführt von Sharon Isbin, entstanden ist. *Yi2* war als „Kontrapunkt verschiedener Stile“ konzipiert worden und hatte die verschiedenen Traditionen, Beziehungen und Charakteristika zweier Zupfinstrumente einander gegenüber gestellt und vermischt – der spanischen Flamenco-Gitarre und der chinesischen *Pipa* (einer Art Laute). Im Solopart des Konzertes entwickelte sich ein „kultureller Kontrapunkt“, sodass sich die Musik keinem der beiden Instrumente mehr eindeutig zuordnen ließ: Sie war durch die Vermischung und den Austausch dieser unterschiedlichen kulturellen Traditionen transformiert worden. Etwas gänzlich Neues war entstanden, das keinerlei Tradition mehr verpflichtet war und dennoch einen Anklang an seine Wurzeln beibehielt.

In *Seven Desires* verwandelt Tan Dun diese Idee in ein musikalisches Mini-Drama: Die Gitarre „wünscht“ sich nun, eine *Pipa* zu werden. Sie ahmt den Klang der *Pipa* nach, indem Tonhöhen mikrotonal verzerrt werden, und verwendet eine Vielfalt an Artikulationstechniken, um einzelne Noten ausdrucksvoll in einer typisch asiatischen Art und Weise zu formen und zu färben. Auf einer metaphorischen

Ebene möchte die Gitarre die *Pipa* nicht nur nachahmen, sondern eine Einheit mit ihr erlangen, vielleicht sogar eine erotische Vereinigung.

Aus einem Text von © Mary Lou Humphrey 2002

Jukka Tiensuu: *Daydreams*

Jukka Tiensuu gehört zu den Pionieren moderner finnischer Gitarrenmusik. Er schrieb sein erstes Gitarrenwerk *preLUDI*, *LUDI*, *postLUDI* schon 1974. Ismo Eskelinen lernte Tiensuus Musik 1998 kennen, als er am internationalen Leo Brouwer Gitarrenwettbewerb in Tampere teilnahm (und gewann), bei dem Tiensuus Werk *Drang Pflichtstück* war. Seither hat Eskelinen nicht nur Tiensuus Konzert *Aim* (2005) uraufgeführt, sondern auch das Solostück *Daydreams* (komponiert 2015). Letzteres entstand für Eskelinens Globale Gitarrenkonzerte-Reihe und wurde im November 2016 in Hämeenlinna uraufgeführt.

Daydreams wurde für Gitarre und Elektronik komponiert, aber die Klangwelt ist stark gitarristisch, da der elektronische Teil aus Fragmenten modifiziert wurde, die Eskelinen vorher auf der Gitarre einspielte. Manchmal produziert die Elektronik Echo-Effekte, die neben der Gitarre erklingen, manchmal expandiert das Klangbild zu einem Gitarrentrio. Darüber hinaus erhält die Klangwelt des Werkes seine einzigartige märchenhafte Farbe aus der ungewöhnlichen Stimmung, einer Technik, die in vielen Werken von Tiensuu Einsatz findet. Hier wird die dritte Saite (G) etwas höher als normal gestimmt, wobei im letzten Teil des Stückes die Stimmung noch einmal verändert wird, um mikrotonale, verzerrte Harmonien zu erzeugen. Zeitweise ergänzen Glissandi die lyrische, traumähnliche Atmosphäre des Werkes.

Kimmo Korhonen

Timo Alakotila: *Psalm*

Psalm ist ursprünglich als letztes Stück für eine Klavierplatte, die ich im Dezember 2015 machte, komponiert worden, und zwar am Tag vor der Aufnahme. Die Idee war, die CD mit einem friedvollen, beruhigenden Stück mit kontemplativen Akkorden zu beenden. In diesem Jahr gab ich einige Konzerte mit Senni Valtonen im Rahmen eines Projektes namens „Psalttamus“ – Programme, die Hymnen und Spielmannsmusik verbinden. *Psalm* ist eine Fortsetzung dieser Zusammenarbeit. Hier bekommt die Melodie die Ehre, in den fähigen Händen von Ismo Eskelinen weiterzuleben!

Timo Alakotila

Ismo Eskelinen gilt als einer der besten klassischen Gitarristen der Welt. Er ist in Konzertsälen wie der Berliner Philharmonie, dem Concertgebouw Amsterdam, der Royal Festival Hall in London und dem Théâtre de la Monnaie in Brüssel aufgetreten. Regelmäßig konzertiert er als Solist mit Orchestern wie dem Helsinki Philharmonic Orchestra, dem Finnischen Radio-Symphonieorchester, dem Lappland Chamber Orchestra, dem BBC Symphony Orchestra und der Nordwestdeutschen Philharmonie; dabei arbeitet er u.a. mit Dirigenten wie Sakari Oramo, Okko Kamu, John Storgårds, Miguel Harth-Bedoya, Dima Slobodenik und Ernest Martínez-Izquierdo zusammen.

Als leidenschaftlicher Kammermusiker ist Eskelinen regelmäßiger Gast bei großen Festivals in aller Welt. Sein Repertoire reicht vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart, und er wurde gleichermaßen für seine Interpretationen der Musik von Bach gerühmt wie für seine Uraufführungen von Werken, die Komponisten wie Einojuhani Rautavaara, Aulis Sallinen, Kalevi Aho, Olli Mustonen und Sebastian Fagerlund für ihn geschrieben haben. Seine Aufnahmen wurden mit Preisen

und Nominierungen ausgezeichnet; bei BIS war er in Fagerlunds Gitarrenkonzert *Transit* zu hören und erhielt dafür großes Lob der Kritik: „Ismo Eskelinen meistert den Solopart von *Transit* mit bewundernswerter Souveränität.“ (*Klassik-Heute.de*) Ismo Eskelinen lehrt an der Sibelius-Akademie in Helsinki und ist Künstlerischer Leiter der Riihimäki-Sommerkonzerte in Finnland.

www.ismoeskelin.com

«Je veux créer un programme qui fonctionne un peu comme une histoire», dit Ismo Eskelinen. «J'ai voulu faire un disque de guitare moderne qu'on peut écouter du début à la fin», dit-il en riant.

L'unité de ce disque vient du fait que, à l'exception de Tan Dun, Eskelinen a collaboré étroitement avec tous les compositeurs. Il dit admirer l'intuition avec laquelle ils ont tous compris l'essence de la guitare, même si aucun n'est guitariste. Et même quand on a eu recours à des effets spéciaux, dans l'œuvre de Tiensuu par exemple, ils ont été utilisés de manière exceptionnellement pratique.

«Chacun a trouvé une façon unique d'imprégnier la guitare de son style musical propre et chaque compositeur est nettement reconnaissable. J'ai toujours dit aux compositeurs de ne pas se faire trop de souci pour la technique parce qu'alors quelque chose de nouveau peut être créé.»

Les pièces sur cet enregistrement forment une narration irrésistible. «Les œuvres de Fagerlund et de Aho s'approchent des limites du possible sur la guitare mais leur logique musicale est si forte que leur nature exigeante est justifiée.» La sonate de Mustonen renferme du drame mais aussi du lyrisme qui est ensuite accentué dans la pièce de Tan Dun formée de brèves sections ; l'œuvre de Tiensuu donne encore une nouvelle couleur au lyrisme. L'histoire de cet album couvre une vaste région géographique: Aho s'inspira de la musique arabe et Tan Dun allie l'imitation du *pipa* chinois à des éléments dérivés du flamenco. Selon Eskelinen, la pièce d'Alakotila ressemble à une vignette finale apaisante, une sorte de bis.

Kimmo Korhonen

Sebastian Fagerlund: *Kromos*

Le Festival de musique de Turku et Ismo Eskelinen ont commandé la pièce pour guitare solo *Kromos* qui fut créée le 9 août 2011 au Festival de musique de Turku. L'œuvre est vaguement inspirée par la chromosphère du soleil qui n'est pas visible

à la lumière normale, mais qui renferme beaucoup d'activité révélée seulement dans ces circonstances particulières. L'œuvre commence dans le calme mais divers thèmes musicaux font graduellement leur apparition, se heurtent et évoluent. Il en résulte une accélération de l'intensité et de l'allure de l'action vers la fin de l'œuvre. Avant d'écrire un concerto, je m'y suis souvent préparé en écrivant une pièce solo. Elles m'ont donné une opportunité fascinante de me familiariser avec l'expression et l'interprétation du soliste et aussi de connaître les possibilités de l'instrument. L'œuvre pour guitare solo *Kromos* ne fait pas exception et la composition fut le point de départ d'une collaboration inspirée entre Ismo et moi qui aboutit au concerto pour guitare *Transit* (2013) commandé et créé par l'Orchestre symphonique de la Radio finlandaise et Ismo Eskelinen.

Sebastian Fagerlund

Kalevi Aho: Solo XI

J'ai écrit *Solo XI* pour guitare en novembre 2013 mais ses origines remontent à beaucoup plus loin. Ismo Eskelinen me demanda d'abord une pièce pour guitare solo en 2008 mais, dû à d'autres projets, je n'ai pas pu l'écrire. Entretemps, j'ai écouté beaucoup de musique arabe jouée sur le *ud*, et j'ai acquis des enregistrements du légendaire joueur iraquiен de *ud* Munir Bashir (1930–97).

Un peu plus tard, j'ai suggéré à Ismo de composer pour guitare quelque chose de semblable au type de musique que Bashir improvisait sur le *ud*. Comme il n'y a pas de frettes sur le *ud*, l'instrumentiste peut aussi jouer des micro-intervalles que renferment les gammes arabes, les dits *maqamat*. Ismo était enthousiasmé par l'idée d'une œuvre pour guitare de style arabe et il prépara une guitare sans frettes pour que je puisse utiliser des gammes avec micro-intervalles dans mon œuvre. L'absence de frettes cependant rendit l'instrument difficile à jouer et en limita aussi le volume.

C'est pourquoi, quand j'ai commencé à composer *Solo XI*, j'ai décidé d'écrire pour guitare régulière mais dont la corde la plus grave serait accordée un ton plus bas que d'habitude (Ré). Les trois cordes graves (Ré-La-é) sont entendues tout le long de l'œuvre, comme le bourdon en musique arabe, donnant à la pièce la même tonalité, ré, du début à la fin. Il n'y a néanmoins pas d'accord parfait dans l'œuvre, vu les gammes employées. Elles ressemblent à certains *maqamat* de la musique arabe mais sont pourtant miennes. En ce qui a trait à la forme, la pièce est divisée en deux sections principales.

Kalevi Aho

Olli Mustonen: Sonate n° 2 pour guitare solo

En 2004, mon ami et voisin Ismo Eskelinen commanda une œuvre qui devint une sonate pour guitare solo, *Jehkin Iivana*. Une dizaine d'années plus tard, je recevais une lettre de Julian Bream – il avait entendu une version pour piano de *Jehkin Iivana* et voulait commander une nouvelle œuvre pour guitare solo. J'ai naturellement trouvé l'idée très inspirante et le résultat est ma Sonate n° 2 pour guitare solo.

Si la Première Sonate s'est inspirée par le monde des mythes finlandais et l'ancienne tradition des poètes chanteurs, les sources de la Seconde sont plus abstraites. Le premier mouvement commence avec des intervalles dissonants, remplis de drame et de conflit – d'autres éléments importants sont des quartes consécutives, des quintuplets récurrents et des accords chamaniques répétés. Le mouvement se termine sur des accords calmes et mystérieux mais le motif de quintuplet reste un rappel du conflit en suspens. Le second mouvement commence par un chant plaintif – comme si la guitare avait été laissée seule dans la forêt – et dégage une atmosphère de rêve. Après un épisode cauchemardesque, de la musique plus optimiste commence soudainement : les anciens esprits de la forêt chantent, doucement d'abord, puis gagnent rapidement de la force, apportant une énergie renouvelée.

Les accords dissonants, quartes et quintuplets prennent de nouvelles formes dans ce mouvement et la guitare se bat héroïquement jusqu'à la fin triomphante.

Olli Mustonen

Tan Dun: *Seven Desires* [Sept Désirs]

Le collage fantaisiste en plusieurs mouvements *Seven Desires for Guitar* (2002) est la pièce solo engendrée du concerto pour guitare *Yi2* de Tan Dun, écrite pour Sharon Isbin et créée par elle. Conçu comme un «contrepoint de styles», *Yi2* a mêlé et mis en contraste les différentes traditions, relations et caractéristiques de deux instruments à cordes pincées – la guitare flamenco d'Espagne et le *pipa* (luth) chinois. Un «contrepoint culturel» s'est développé au sein de la partie solo du concerto, qui n'était plus cohérent ni comme musique de flamenco ni de *pipa*; il avait été transformé par le mélange et l'échange de ces traditions culturelles distinctes. Quelque chose de complètement nouveau avait été créé qui ne faisait pas écho à la tradition mais gardait néanmoins l'ombre de ses origines.

Dans *Seven Desires*, Tan Dun tisse cette idée en un mini-drame musical : la guitare «désire» maintenant devenir un *pipa*. Elle imite le son du *pipa* en employant des microtons et utilise de nombreuses techniques d'articulation pour sculpter et colorer expressivement les notes individuelles, de manière typiquement asiatique. Pour employer une métaphore, la guitare ne désire pas seulement imiter le *pipa*, mais encore arriver à une union avec lui, peut-être même une union érotique.

Adaptation de notes de © Mary Lou Humphrey 2002

Jukka Tiensuu: *Daydreams* [Rêveries]

Jukka Tiensuu fait partie des pionniers de la musique moderne finlandaise pour guitare et il a écrit sa première œuvre pour guitare, *preLUDI*, *LUDI*, *postLUDI* en 1974 déjà. Ismo Eskelinen fit la connaissance de la musique pour guitare de Tiensuu en

1988 quand il participa – et gagna – le concours international pour guitare Leo Brouwer à Tampere où *Drang* de Tiensuu était la pièce imposée. Depuis lors, Eskelinen a créé non seulement le concerto *Aim* (2005) de Tiensuu mais aussi la pièce solo *Daydreams* (2015). Cette dernière fut écrite pour Global Guitar Concert Series d’Eskelinen et créée à Hämeenlinna en novembre 2016.

Daydreams est composé pour guitare et électronique mais le monde sonore est fortement celui de la guitare, comme si la partie électronique était modifiée à partir de fragments joués à la guitare par Eskelinen. L’emploi d’électronique produit parfois des effets d’écho à croyé de la guitare acoustique et l’image sonore s’étend parfois en un trio pour guitare. De plus, le monde sonore de l’œuvre va puiser sa couleur unique de conte de fées de l’accord inhabituel, une technique trouvée dans plusieurs des œuvres de Tiensuu. Ici la troisième corde (corde de sol) a été accordée légèrement plus haut que la normale, tandis que dans la dernière partie de la pièce, l’accord est modifié d’une nouvelle manière pour créer des harmonies microtonales tordues. Parfois, l’emploi de glissades complète aussi l’atmosphère lyrique rêveuse de l’œuvre.

Kimmo Korhonen

Timo Alakotila: *Psalm*

Psalm fut composé originalement comme dernière pièce sur un disque de piano solo que j’ai fait en décembre 2015 et qui fut écrite la veille de l’enregistrement. L’idée était de créer une fin paisible avec des accords contemplatifs, un apaisement quoi. Cette année-là, j’ai donné plusieurs concerts avec Senni Valtonen dans le cadre d’un projet intitulé «*Psalttamus*» – des programmes mêlant des cantiques et des violons. *Psalm* est aussi la suite de cette collaboration. Jouée par Ismo Eskelinen, la mélodie a l’honneur de poursuivre sa vie entre ses mains habiles !

Timo Alakotila

Ismo Eskelinens est acclamé comme l'un des meilleurs guitaristes classiques du monde et il a joué à la Philharmonie de Berlin, Concertgebouw d'Amsterdam, Royal Festival Hall de Londres et Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Il se produit régulièrement comme soliste avec des orchestres dont l'Orchestre philharmonique d'Helsinki, l'Orchestre symphonique de la Radio finlandaise, l'Orchestre de chambre de la Laponie, l'Orchestre symphonique de la BBC et NWD Philharmonie, collaborant avec les chefs Sakari Oramo, Okko Kamu, John Storgårds, Miguel Harth-Bedoya, Dima Slobodeniu et Ernest Martínez-Izquierdo entre autres.

Chambriste passionné, Eskelinens est souvent invité à de grands festivals partout au monde. Son répertoire s'étend du 16e siècle à aujourd'hui et il a été aussi acclamé pour ses interprétations de Bach que pour ses créations d'œuvres écrites pour lui par Einojuhani Rautavaara, Aulis Sallinen, Kalevi Aho, Olli Mustonen et Sebastian Fagerlund. Ses enregistrements ont gagné des prix et des nominations et, sur BIS, il est déjà connu pour *Transit*, le concerto pour guitare de Fagerlund. Cette interprétation reçut l'acclamation des critiques : « Ismo Eskelinens joue *Transit* avec une virtuosité remarquable et une conviction apparemment totale. » (MusicWeb-International.com). Ismo Eskelinens enseigne à l'Académie Sibelius à Helsinki et il est directeur artistique des concerts d'été à Riihimäki en Finlande.

www.ismoeskelinens.com

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.

Recording Data

Recording: April 2018 at Hyvinkääsali, Hyvinkää, Finland
Producer and sound engineer: Simon Fox-Gál

Equipment: Earthworks, Neumann and Soundfield microphones; Horus convertor technology by Merging;
Ravenna networked audio cabling; B&W and AKG monitoring equipment; SADiE and Pyramix
digital audio workstations.
Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing: Simon Fox-Gál

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

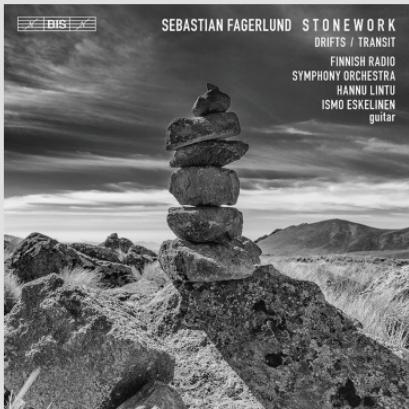
Translations: Anna Lamberti (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover photo: © Felix Broede
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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-2395 Ⓣ & © 2020, BIS Records AB, Sweden.

Also from Ismo Eskelinen on BIS:

Sebastian Fagerlund

Transit, guitar concerto · Stonework for orchestra · Drifts for orchestra
Ismo Eskelinen guitar · Finnish Radio Symphony Orchestra / Hannu Lintu

BIS-2295 SACD

„Fagerlund ist ein Meister der Orchestration und im Erfinden von neuartig wirkender klanglicher Kombinationen ...
Ismo Eskelinen meistert den Solopart von *Transit* mit bewundernswerter Souveränität.“ *Klassik-Heute.de*

«Ismo Eskelinen et la phalange de la Radio finlandais se livrent à un vrai travail de filigrane pour mettre en valeur une œuvre raffinée...» *Diapason*

‘[Fagerlund’s] is often highly calorific and thrilling music; but the concerto proves that it’s the music itself, not just its sound, that’s worth our attention.’ *Gramophone*

‘This is compelling music that one wants to return to.’ *MusicWeb-International.com*

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

BIS-2395