

OCEANO

chamber music by
SEBASTIAN FAGERLUND

META 4 string quartet
CHRISTOFFER SUNDQVIST clarinet
PAAVALI JUMPPANEN piano
HERVÉ JOULAIN horn

FAGERLUND, Sebastian (b. 1972)

Oceano for violin, viola and cello (2011)

12'13

1 I. *Sonore*

5'44

2 II. *Agitato*

6'24

Minna Pensola *violin* · **Atte Kilpeläinen** *viola*

Tomas Djupsjöbacka *cello*

Fuel, six miniatures for clarinet, cello and piano (2010)

8'01

3 No. 1. *Presto preciso*

1'22

4 No. 2. *Molto ritmico e meccanico*

2'03

5 No. 3. *Leggiero*

1'02

6 No. 4. *Tranquillo poco rubato*

2'09

7 No. 5. *Molto ritmico e meccanico*

0'42

8 No. 6. *Esaltato*

0'40

Christoffer Sundqvist *clarinet* · **Tomas Djupsjöbacka** *cello*

Paavali Jumppanen *piano*

9 **Transient Light** for horn, violin, cello and piano (2013)

10'57

Hervé Joulain *horn* · **Minna Pensola** *violin*

Tomas Djupsjöbacka *cello* · **Paavali Jumppanen** *piano*

Sonata for clarinet and piano (2010)

16'27

10 I. *Meccanico con forza*

4'32

11 II. *Lento misterioso*

6'45

12 III. *Introduzione quasi libero – Esaltato*

5'00

Christoffer Sundqvist *clarinet* · Paavali Jumppanen *piano*

13 **Scherzic** for viola and cello (2008)

4'02

Atte Kilpeläinen *viola* · Tomas Djupsjöbacka *cello*

String Quartet No. 1, 'Verso l'interno' (2007)

17'11

14 I. Pròlogo. *Tranquillo*

1'58

15 II. Danza 1. *Feroce*

2'51

16 III. Danza 2. *Agitato*

2'17

17 IV. Canto. *Mesto*

5'05

18 V. Danza 3. *Agitato capriccioso*

3'07

19 VI. Epilogo. *Tranquillo*

1'37

Meta4

Antti Tikkanen and Minna Pensola *violins*

Atte Kilpeläinen *viola* · Tomas Djupsjöbacka *cello*

TT: 70'33

All works published by Edition Peters

Sebastian Fagerlund (b. 1972) has attracted most attention for his orchestral works, concertos and operas. He has also regularly composed chamber music, however, and this forms a central element in his catalogue of works. Orchestral and chamber music have a fruitful relationship in Fagerlund's production, sometimes direct and mutually stimulating, sometimes creating compositional variety. Chamber music, for example, may contain the germ of ideas that then appear in a new form in orchestral works, or vice versa. Common to Fagerlund's orchestral and chamber music is also a firm grasp of the instruments' capabilities, which in his chamber music takes on a more individualized angle.

The music heard on this recording dates from 2007–13. Just before that, Fagerlund had completed his Clarinet Concerto (2006) – one of the central compositions in his career, and one that was of great significance in definitively giving his expression free rein. The works here have several common features; for example, many of them are invigorated by machine-like textures, against which the longer-lined material is reflected. In some places we can perceive influences or stylistic elements from other musical genres, such as traditional music from the Middle East or even rock. These do not appear as direct stylistic loans, however, but rather as elements embedded in Fagerlund's own music.

Oceano for string trio was composed in the context of Turku's selection as European Capital of Culture for 2011. The work was commissioned for a concert series taking place at venues on the old postal boat route from Turku via the Åland Islands to Stockholm. This gave Fagerlund the idea that 'various elements emerge, travel, disappear and reappear'.

Oceano has two movements based on the same underlying material. The structure of the work is determined by the interaction between permanence and change; as Fagerlund has observed, 'surface events coexist with slow currents in the depths'. At times we can imagine hearing echoes of traditional music from the Middle East

or Balkan folklore. This, too – the arrival of cultural influences from afar – is an essential part of maritime life.

The maritime inspiration is already apparent in the opening bars, where overlapping fifths from the cello and viola sigh in time with the slow, heavy breathing of the sea. The violin joins in with its own figures, coloured by *glissandos*, and brings the music to life. The second movement unfolds with an aggressive rhythm, but in places also acquires a lighter, more scherzo-like character. Finally there is a return to the mood of the beginning of the work.

Fuel (2010), a series of miniatures for clarinet, cello and piano, is an example of the connections between chamber music and orchestral music in Fagerlund's production. *Fuel* is based on the same basic material as *Ignite*, a work for large orchestra completed in the same year, although they differ greatly in scale and in character.

Fuel, commissioned by the Kuhmo Chamber Music Festival, comprises six miniatures played without a break, which together constitute a unified, indivisible whole. The opening movements are dominated by a pulse-like motion that emerges from the note repetitions heard at the outset, which condenses into a minimalist heartbeat that assumes different guises. At the end of the third miniature, the music eases into a slow movement with an almost romantic, warm-sounding atmosphere, which forms the emotional core of the work. The fifth movement resumes the search for the heartbeat and leads to the frenetically rushing rhythms of the last movement.

Transient Light (2013) was composed at the request of the French hornist Hervé Joulain, to whom it is also dedicated. Fagerlund has explained that Joulain's magnificent horn playing and expressive abilities played a major role in the work's compositional process. Melodic expression is more important in *Transient Light* than in many of Fagerlund's earlier works, and in this respect the horn plays a central

part as a kind of driving force behind the melody. According to Fagerlund, the title refers to the abstract idea of musical material as light that shines through time with different intensities and nuances.

The piano's repeated notes are like an electrifying opening signal that is quickly transformed into a virtuoso pulse. The pulse stops, however, as if it had been cut off; what remains is a distant echo in the horn's long, elastic melodies, followed by the violin and cello in free canon. The variation of interrelated and superimposed textures intensifies the musical drive and, after the climax, all that remains is an atmosphere of desolation, a spiral of lines rising slowly into the ether.

The clarinetist Christoffer Sundqvist is one of Fagerlund's most trusted musicians, for whom he had already written a concerto; among Fagerlund's later works is the **Sonata for clarinet and piano** (2010) written specially for Sundqvist. The sonata is one of the few chamber works by Fagerlund that has no descriptive title, only a generic name. The work is also shaped by tradition in that it adheres to three-movement sonata form, including a rondo finale.

The work begins with a powerful gesture from by the piano and clarinet, from which a comprehensive network of rhythm and harmony gradually develops. In the central part of the opening movement, the musical pulse is handled in a more sensitive way, after which the music again grows into a mechanically twisting tissue of repetitive patterns and melodies. The slow middle movement, with its static meditations and its hovering, timeless tremolo textures, creates a stark contrast with its predecessor. Harmonically the second movement is based on the same material as the first, but here it is presented slowly – in Fagerlund's words, 'expandingly'. The finale develops from a searching introduction into a wild dance; a dose of klezmer-style exoticism adds expressive interest.

Scherzic (2008), for viola and cello, was written for the Meta4 Quartet as a kind of small-scale interlude to separate two longer works in the same concert. As the

name implies, it is a scherzo-like, vivaciously whirling work that constantly varies its minimalist texture, developing new branches from small initial shoots like a many-forked tree. The anguished, fervent figures that move within a narrow range in the final section again have the feeling of Middle Eastern music.

Fagerlund's **String Quartet No. 1, 'Verso l'interno'** was completed in 2007. The work's title can be translated as 'inwards' and refers to its six-part overall structure. According to Fagerlund, 'the structure of the work revolves around the fourth, slow movement. This melodic and fragile movement forms the centre point, where the quartet's essential material is presented. It is surrounded by a series of musical layers in which the same material is heard at a distance that increases as we move further away from the core.'

The work opens with an internalized, melodic *Prologue*. The second movement, *Danza 1*, is dominated by an aggressive, urgent momentum. *Danza 2*, which follows without a break, has a more motoric, straightforward character and culminates in the fierce chordal ostinatos 'con violenza' of the movement's climax.

The fourth movement, *Canto*, is like a touching island of silence amid the jaggedness of the *Danza* movements. The marking 'Mesto' is familiar from, for instance, Bartók's Sixth String Quartet, and emphasizes the movement's mournful character.

Like the second and third movements, the last two are played without a break. *Danza 3* returns to the infectious pace of the two previous *Danzas* and, with its instrumental vehemence, at times even lends the music a roughness reminiscent of heavy rock. The movement culminates in pounding chord ostinatos similar to those of *Danza 2*; these gradually die away from *ffff* to a fragile *pizzicato* in the *Epilogue*, which returns to the atmosphere and musical material of the *Prologue*.

© **Kimmo Korhonen 2021**

Meta4 was formed in Finland in 2001 by four musicians who also share a close personal friendship, united in their musical curiosity and versatility. The quartet performs regularly in prestigious venues worldwide, including the Wiener Konzerthaus, London's Wigmore Hall and the Cité de la Musique in Paris. Meta4 specialises in working with orchestras, leading programmes without conductor from the principal positions. In this role, the quartet has collaborated with the Finnish Baroque Orchestra, the Lahti Symphony Orchestra and the Orchestre d'Auvergne among others. The quartet has received international acclaim for its performances in Kaija Saariaho's chamber opera *Only the Sound Remains* in Finland, France and Spain, as well as at New York's Lincoln Center. Meta4 served as artistic director of the Oulunsalo Music Festival between 2008 and 2011, and as quartet-in-residence at the Kuhmo Chamber Music Festival from 2008 to 2017.

<http://meta4.fi>

Christoffer Sundqvist is one of the leading clarinetists of his generation. Alongside outstanding performances of the classical repertoire, he is an ambassador for contemporary Nordic music. He has appeared as soloist with all the major Finnish orchestras, the BBC, Gothenburg, Norrköping and Estonian National Symphony Orchestras, Sinfonieorchester Basel and Nordwestdeutsche Philharmonie. A passionate chamber musician, Sundqvist appears regularly at festivals such as Kuhmo Chamber Music Festival, MärzMusik Berlin, Warsaw Autumn and West Cork Chamber Music Festival. The Rusk Chamber Music Festival in Jakobstad (Pietarsaari) was founded by Sundqvist and composer Sebastian Fagerlund, who served together as the festival's artistic directors from 2013 to 2019. Christoffer Sundqvist has been principal clarinet of the Finnish Radio Symphony Orchestra since 2005.

<http://christoffersundqvist.fi>

The versatile Finnish virtuoso **Paavali Jumppanen** has established himself as a dynamic and imaginative musician, making his mark internationally as a recitalist, orchestral collaborator, recording artist, artistic director and performer of contemporary and avant-garde music. He has commissioned numerous works and collaborated with such composers as Boulez, Murail, Dutilleux, and Penderecki. Jumppanen has performed extensively in the United States, Europe, Japan, China and Australia. The *Boston Globe* praised the ‘overflowing energy of his musicianship’ and the *New York Times* his ‘power and an extraordinary range of colors’. His expanding discography includes the complete piano sonatas by Boulez and Beethoven and *Préludes* by Debussy. He leads curation at the multifaceted Väyläfestivaali in the Torne River Valley in Northern Scandinavia and serves as the artistic director of the Australian National Academy of Music.

www.paavalijumppanen.com

Compared in *Le Monde de la Musique* to legendary horn players Dennis Brain and Barry Tuckwell, **Hervé Joulain** has appeared as soloist with some 125 orchestras. In chamber music he has performed across Europe, North America and in Israel with partners including Tortelier, Repin, Berezowski, Bashmet, Kremer, Aimard and Rostropovich. Appointed principal horn of the Orchestre Philharmonique de Radio-France at the age of 20, Joulain has gone on to hold the same post with the Orchestre National de France and Symphonica Toscanini, as well as making guest appearances with some of the world’s finest orchestras under conductors such as Bernstein, Boulez, Maazel, Haitink, Abbado, Gergiev and Dudamel. Hervé Joulain has given masterclasses all over the world.

Sebastian Fagerlund (geb. 1972) ist vor allem durch seine Orchesterwerke, Konzerte und Opern bekannt geworden. Daneben hat er aber immer auch Kammermusik komponiert, die eine wesentliche Rolle in seinem Schaffen spielt. Orchester- und Kammermusik stehen in Fagerlunds Schaffen in einem fruchtbaren Wechselverhältnis, das sich mal direkt und gegenseitig stimuliert, mal kompositorische Variabilität erzeugt. Zum Beispiel kann Kammermusik den Keim von Ideen enthalten, die dann in anderer Gestalt in Orchesterwerken auftauchen, oder umgekehrt. Gemeinsam ist Fagerlunds Orchester- und Kammermusik auch ein sicheres Verständnis für die instrumentalen Möglichkeiten, das in seiner Kammermusik einen individuelleren Blickwinkel einnimmt.

Die Werke dieses Albums stammen aus den Jahren 2007 bis 2013. Kurz zuvor, 2006, hatte Fagerlund sein Klarinettenkonzert vollendet – eine der zentralen Kompositionen seiner Karriere, und eine, die ihn vollends seinen eigenen Ausdruck finden ließ. Die hier eingespielten Werke weisen einige Gemeinsamkeiten auf: Viele sind von maschinesken Texturen geprägt, vor denen sich das weitläufigere Material konturiert. An einigen Stellen lassen sich Einflüsse und Stilelemente anderer musikalischer Genres erkennen, wie z.B. traditionelle Musik aus dem Nahen Osten oder auch Rockmusik. Diese erscheinen jedoch nicht als direkte stilistische Anleihen, sondern vielmehr als Elemente, die in Fagerlunds eigene Musik eingebettet sind.

Oceano für Streichtrio entstand im Zusammenhang mit der Wahl Turku zur Kulturhauptstadt Europas 2011 und wurde für eine Konzertreihe in Auftrag gegeben, die in Veranstaltungsstätten entlang der alten Postschiffroute von Turku über die Åland-Inseln nach Stockholm stattfand. Dies erzeugte in Fagerlund die Vorstellung, dass „verschiedene Elemente erscheinen, sich auf die Reise begeben, verschwinden und wieder auftauchen“.

Oceano hat zwei Sätze, die auf demselben Grundmaterial basieren. Die Form des Werks wird durch das Wechselspiel von Beständigkeit und Wandel bestimmt,

„Oberflächenphänomene existieren neben langsamen Tiefenströmungen“ (Fagerlund). Zuweilen meint man, Anklänge an traditionelle Musik aus dem Nahen Osten oder dem Balkan zu hören. Auch dies – das Aufkommen kultureller Einflüsse aus der Ferne – ist ein wesentlicher Bestandteil maritimen Lebens.

Die maritime Inspiration zeigt sich bereits in den ersten Takten, wenn einander überlagernde Quinten in Cello und Bratsche seufzen wie der langsame, schwere Atem der See. Die Violine gesellt sich mit eigenen, von Glissandi gefärbten Figuren dazu und erweckt die Musik zum Leben. Der zweite Satz entfaltet sich in einem aggressiven Rhythmus, nimmt aber stellenweise einen leichteren, scherzoartigen Charakter an, bis letztlich die Stimmung des Werkbeginns wiederkehrt.

Fuel (*Treibstoff*, 2010), eine Reihe von Miniaturen für Klarinette, Cello und Klavier, ist ein Beispiel für die Verbindungen zwischen Kammermusik und Orchestermusik in Fagerlunds Schaffen. *Fuel* basiert auf demselben Basismaterial wie *Ignite*, ein im selben Jahr vollendetes Werk für großes Orchester, wenngleich die Unterschiede in Umfang und Charakter groß sind.

Das vom Kuhmo Chamber Music Festival in Auftrag gegebene Werk besteht aus sechs ohne Pause aufeinander folgenden Miniaturen, die zusammen ein einheitliches, unteilbares Ganzes bilden. Die ersten beiden Sätze werden von einer pulsierenden Bewegung dominiert, die aus den eingangs erklingenden Tonrepetitionen hervorgeht und sich zu einem minimalistischen Herzschlag verdichtet, der verschiedene Formen annimmt. Am Ende der dritten Miniatur entspannt sich die Musik zu einem langsamen Satz mit fast romantischer, warm klingender Atmosphäre, die den emotionalen Kern des Werkes bildet. Der fünfte Satz setzt die Suche nach dem Herzschlag fort und mündet in die frenetisch drängende Rhythmik des letzten Satzes.

Transient Light (*Flüchtiges Licht*, 2013) entstand auf Anregung des französischen Hornisten Hervé Joulain, dem es auch gewidmet ist. Fagerlund hat erklärt, dass Joulains großartiges Hornspiel und sein Ausdrucksspektrum eine wichtige

Rolle im Kompositionsprozess des Werks spielten. Die melodische Expressivität ist in *Transient Light* wichtiger als in vielen von Fagerlunds früheren Werken, und in dieser Hinsicht spielt das Horn eine zentrale Rolle als eine Art treibende Kraft hinter der Melodie. Fagerlund zufolge bezieht sich der Titel auf die abstrakte Vorstellung vom musikalischen Material als einem Licht, das mit unterschiedlichen Intensitäten und Nuancen die Zeit durchdringt.

Die Tonwiederholungen im Klavier sind wie ein elektrisierendes Eröffnungssignal, das rasch in einen virtuosen Pulsschlag verwandelt wird. Doch der Puls bricht ab, als hätte man ihm gewaltsam ein Ende gesetzt; was bleibt, ist ein ferner Nachhall der langen, geschmeidigen Hornmelodien, denen Violine und Cello in freiem Kanon folgen. Variationen einander verwandter und sich überlagernder Texturen intensivieren den musikalischen Schub, und nach dem Höhepunkt bleibt allein ein Gefühl von Trostlosigkeit zurück, eine Spirale aus Linien, die langsam in den Äther aufsteigen.

Der Klarinetist Christoffer Sundqvist gehört zu den von Fagerlund besonders geschätzten Musikern, was sich u.a. in einem ihm zugedachten Konzert niederschlug. Zu Fagerlunds späteren Werken gehört die ebenfalls für Sundqvist komponierte **Sonate für Klarinette und Klavier** (2010). Diese Sonate ist eines der wenigen Kammermusikwerke von Fagerlund, das keinen programmatischen Titel trägt, sondern nur die Gattungsbezeichnung. Auch in seiner dreisätzigen Sonatenform (samt Rondo-Finale) knüpft es an die Tradition an.

Das Werk beginnt mit einer kraftvollen Geste von Klavier und Klarinette, aus der sich allmählich ein weit gespanntes rhythmisches und harmonisches Netz entwickelt. Im Mittelteil des Eingangssatzes wird der musikalische Puls auf behutsamere Weise gehandhabt, woraufhin die Musik wieder zu einem mechanisch verschlungenen Gewebe aus repetierten Patterns und Melodien anwächst. Der langsame Mittelsatz mit seinen statischen Meditationen und seinen schwebenden, zeitlosen Tremolo-

Texturen bildet einen starken Kontrast zu seinem Vorgänger. Harmonisch basiert der zweite Satz auf demselben Material wie der erste, das nun aber langsam und „expandierend“ (Fagerlund) präsentiert wird. Das Finale entwickelt sich von einer tastenden Einleitung hin zu einem wilden Tanz; eine Portion Klezmer-Exotik bereichert das Ausdrucksspektrum.

Scherzie (2008) für Bratsche und Cello wurde als eine Art kleines Zwischenspiel für Meta4 komponiert, um zwei längere Werke im selben Konzert zu separieren. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein scherzoartiges, lebhaft wirbelndes Werk, das seine minimalistische Textur ständig variiert und wie ein weitverzweigter Baum aus kleinen Anfangstrieben neue Äste entwickelt. Die sehnstüchtigen, engschrittigen Figuren des Schlussteils vermitteln wieder den Eindruck nahöstlicher Musik.

Fagerlunds **Streichquartett Nr. 1, „Verso l'interno“**, wurde 2007 fertiggestellt. Der Titel des Werks lässt sich als „nach innen“ übersetzen, was sich auf seine sechsteilige Gesamtanlage bezieht. Laut Fagerlund „kreist die Struktur des Werks um den vierten, langsamen Satz. Dieser melodische, zerbrechliche Satz bildet den Mittelpunkt, in dem das Basismaterial des Quartetts vorgestellt wird. Ihn umgibt eine Reihe musikalischer Schichten, in denen dasselbe Material aus einem Abstand erklingt, der in dem Maße wächst, wie wir uns vom Kern entfernen.“

Das Werk beginnt mit einem verinnerlichten, melodischen *Prolog*. Der zweite Satz, *Danza 1*, wird von einem aggressiven, drängenden Impuls beherrscht. *Danza 2*, der ohne Pause folgt, hat eher motorischen, gradlinigen Charakter und gipfelt in den heftigen akkordischen Ostinati „con violenza“ (gewaltsam) des Satzhöhepunkts.

Der vierte Satz, *Canto*, ist wie eine berührende Insel der Stille inmitten der zerklüfteten Danza-Sätze. Die Bezeichnung „Mesto“ (Traurig) begegnet z.B. auch in Bartóks Streichquartett Nr. 6 und unterstreicht den schwermütigen Charakter des Satzes.

Wie der zweite und dritte Satz folgen auch die beiden letzten Sätze ohne Pause aufeinander. *Danza 3* kehrt zu dem mitreißenden Tempo der beiden vorangegangenen *Danzas* zurück, wobei seine instrumentale Wucht mitunter von einer an den Hard Rock erinnernden Rauheit ist. Der Satz kulminiert in stampfenden Akkord-ostinati, die denen von *Danza 2* ähneln; von *ffff* verklingen sie nach und nach zu einem zerbrechlichen *pizzicato* im Epilog, der zur Atmosphäre und zum musikalischen Material des *Prologs* zurückkehrt.

© *Kimmo Korhonen 2021*

Meta4 wurde 2001 in Finnland von vier Musikern gegründet, die neben ihrer künstlerischen Neugier und Vielseitigkeit auch eine enge persönliche Freundschaft verbindet. Das Quartett konzertiert regelmäßig weltweit in renommierten Häusern, u.a. im Wiener Konzerthaus, in der Londoner Wigmore Hall und der Cité de la Musique in Paris. Meta4 hat sich auf die Zusammenarbeit mit Orchestern spezialisiert und leitet Programme ohne Dirigenten von den ersten Pulten aus. In dieser Rolle hat das Quartett unter anderem mit dem Finnish Baroque Orchestra, dem Lahti Symphony Orchestra und dem Orchestre d'Auvergne zusammengearbeitet. Internationale Anerkennung erhielt das Quartett für seine Mitwirkung an Kaija Saariahos Kammeroper *Only the Sound Remains* in Finnland, Frankreich und Spanien sowie im New Yorker Lincoln Center. Meta4 hatte von 2008 bis 2011 die Künstlerische Leitung des Oulunsalo Musikfestivals inne und war von 2008 bis 2017 Quartet-in-Residence beim Kuhmo Chamber Music Festival.

<http://meta4.fi>

Christoffer Sundqvist ist einer der führenden Klarinettenisten seiner Generation. Neben seinen herausragenden Interpretationen klassischen Repertoires ist er ein

Botschafter zeitgenössischer nordischer Musik. Als Solist ist er mit allen großen finnischen Orchestern, dem BBC Symphony Orchestra, den Göteborger Symphonikern, dem Norrköping Symphony Orchestra, dem Staatlichen Sinfonieorchester Estlands, dem Sinfonieorchester Basel und der Nordwestdeutschen Philharmonie aufgetreten. Als leidenschaftlicher Kammermusiker ist Sundqvist regelmäßig bei Festivals wie dem Kuhmo Chamber Music Festival, der MärzMusik Berlin, dem Warschauer Herbst und dem West Cork Chamber Music Festival zu Gast. Das Rusk Chamber Music Festival in Jakobstad (Pietarsaari) wurde von Sundqvist und dem Komponisten Sebastian Fagerlund gegründet und stand von 2013 bis 2019 unter ihrer gemeinsamen künstlerischen Leitung. Christoffer Sundqvist ist seit 2005 Solo-Klarinettist des Finnischen Radio-Sinfonieorchesters.

<http://christoffersundqvist.fi>

Der vielseitige finnische Virtuose **Paavali Jumppanen** ist ein dynamischer, ideenreicher Musiker, der sich international mit Klavierabenden, der Zusammenarbeit mit Orchestern, etlichen Aufnahmen sowie als Künstlerischer Leiter und Interpret zeitgenössischer und avantgardistischer Musik einen Namen gemacht hat. Er hat zahlreiche Werke in Auftrag gegeben und mit Komponisten wie Boulez, Murail, Dutilleux und Penderecki zusammengearbeitet. Eine Vielzahl von Konzerten hat Jumppanen durch die USA, durch Europa, Japan, China und Australien geführt. Der *Boston Globe* lobte die „überfließende Energie seiner Musikalität“, die *New York Times* seine „Kraft und einen außergewöhnlichen Farbenreichtum“. Seine Diskographie umfasst sämtliche Klaviersonaten von Boulez und Beethoven sowie Debussys *Préludes*. Er ist Künstlerischer Gesamtleiter des facettenreichen Västlän-festivaali in der nordskandinavischen Region Tornedalen sowie Künstlerischer Leiter der Australian National Academy of Music.

www.paavalijumppanen.com

Hervé Joulain, den die Zeitschrift *Le Monde de la Musique* in eine Reihe mit den legendären Hornisten Dennis Brain und Barry Tuckwell gestellt hat, ist als Solist mit rund 125 Orchestern aufgetreten. Als Kammermusiker hat er in ganz Europa, Nordamerika und in Israel mit Partnern wie Tortelier, Repin, Berezowski, Bashmet, Kremer, Aimard und Rostropowitsch konzertiert. Im Alter von 20 Jahren zum Solo-Hornisten des Orchestre Philharmonique de Radio-France ernannt, war Joulain in gleicher Position beim Orchestre National de France und der Symphonica Toscanini tätig und gastierte bei einigen der besten Orchester der Welt unter Dirigenten wie Bernstein, Boulez, Maazel, Haitink, Abbado, Gergiev und Dudamel. Hervé Joulain gibt Meisterkurse in der ganzen Welt.

La réputation de **Sebastian Fagerlund** (né en 1972) repose principalement sur ses œuvres pour orchestre, ses concertos et ses opéras.. Mais il compose aussi régulièrement des œuvres de musique de chambre qui jouent un rôle fondamental dans sa production. L'orchestre et la musique de chambre entretiennent une relation fructueuse dans l'œuvre de Fagerlund, tantôt directe et mutuellement stimulante, tantôt créant une variété compositionnelle. Ainsi, la musique de chambre peut contenir le germe d'une idée qui apparaîtra ensuite sous une nouvelle forme dans les œuvres pour orchestre ou vice versa. Le point commun entre la musique orchestrale et la musique de chambre de Fagerlund est également la maîtrise des possibilités offertes par les instruments ce qui, dans ses œuvres de chambre, prend un aspect encore plus individualisé.

Les pièces que l'on retrouve sur cet enregistrement ont été composées entre 2007 et 2013. Fagerlund avait auparavant complété son Concerto pour clarinette (2006), l'une des œuvres clé de sa carrière, qui a été d'une grande importance dans sa quête vers la liberté dans l'expression. Les œuvres présentées ici partagent plusieurs traits. Ainsi, beaucoup d'entre elles sont fortifiées par des textures rappelant des machines sur lesquelles s'organisent le matériau plus développé. En certains endroits, on perçoit les influences d'autres genres musicaux ou carrément des éléments stylistiques empruntés à ceux-ci, qu'il s'agisse de musique traditionnelle du Moyen-Orient ou même de rock. Ceux-ci n'apparaissent cependant pas comme des emprunts stylistiques directs mais plutôt comme des éléments intégrés dans la propre musique de Fagerlund.

Oceano pour trio à cordes est le fruit d'une commande réalisée dans le contexte de la sélection de Turku, une ville sur la côte sud-ouest de la Finlande, en tant que capitale européenne de la culture en 2011. L'œuvre a été jouée dans le cadre d'une série de concerts donnés en des lieux situés sur l'ancienne route postale reliant Turku et Stockholm, en passant par les îles Åland. Ce projet a suscité chez Fagerlund l'idée

que « des éléments variés émergent, voyagent, disparaissent et réapparaissent ».

Oceano est en deux mouvements basés sur le même matériau sous-jacent. La structure de l'œuvre est déterminée par l'interaction entre permanence et changement. Comme l'a observé Fagerlund, « les événements à la surface coexistent avec des courants plus lents dans les profondeurs ». On croit percevoir par endroit des échos de la musique traditionnelle du Moyen-Orient ou du folklore des Balkans. L'arrivée d'influences culturelles venues de loin constitue également un aspect fondamental de la vie maritime.

La présence maritime se manifeste dès les premières mesures dans lesquelles les quintes superposées du violoncelle et de l'alto soupirent au rythme de la respiration lente et lourde de la mer. Le violon s'ajoute aux deux instruments avec ses propres motifs, colorés par des glissandos, et donne vie à la musique. Le deuxième mouvement se déploie sur un rythme agressif mais, par endroits, celui-ci laisse place à une atmosphère plus légère qui rappelle un scherzo. À la toute fin, nous revenons à l'ambiance qui régnait au début de l'œuvre.

Fuel (2010), une suite de miniatures pour clarinette, violoncelle et piano, est un exemple des liens existant entre la musique de chambre et la musique orchestrale dans de l'œuvre de Fagerlund. *Fuel* repose sur le même matériau de base qu'*Ignite*, une œuvre pour grand orchestre terminée la même année. Ces deux compositions sont néanmoins très différentes en termes d'échelle et de caractère.

Fruit d'une commande du Festival de musique de chambre de Kuhmo en Finlande, les six miniatures de *Fuel* sont jouées sans interruption et, ensemble, constituent un tout unifié et indivisible. Les premiers mouvements sont dominés par une pulsation qui résulte de la répétition des notes entendues au tout début et qui finit par se condenser en un battement de cœur minimaliste et protéiforme. À la fin de la troisième miniature, la musique s'adoucit dans un mouvement lent à l'atmosphère presque romantique et chaleureuse qui constitue le cœur émotionnel de l'œuvre.

La quête du battement de cœur revient au cinquième mouvement et débouche sur des rythmes frénétiques dans le dernier mouvement.

Transient Light (2013) a été composé à la demande du corniste français Hervé Joulain et lui est également dédié. Fagerlund a expliqué que la beauté du jeu de Joulain ainsi que sa palette expressive ont joué un rôle fondamental dans le processus compositionnel de cette œuvre. L'expression mélodique est plus importante dans *Transient Light* que dans de nombreuses œuvres antérieures de Fagerlund et à cet égard, le cor joue un rôle central, quasi-moteur derrière la mélodie. Selon le compositeur, le titre fait référence à l'idée abstraite du matériau musical en tant que lumière brillant à travers le temps avec des intensités et des nuances changeantes.

Les notes répétées du piano jouent le rôle d'un signal d'ouverture électrisant qui se transforme rapidement en une pulsation virtuose. Les pulsations s'interrompent cependant, comme après une rupture. Il ne subsiste qu'un écho lointain pour les longues mélodies élastiques du cor, suivies par le violon et le violoncelle dans un canon libre. La variation des textures interdépendantes et superposées augmente le régime et, après le point culminant, il ne reste plus qu'une atmosphère de désolation et une spirale de lignes mélodiques s'élevant lentement dans l'éther.

Le clarinettiste Christoffer Sundqvist est l'un des musiciens les plus proches de Fagerlund. Après avoir composé un concerto à son intention, le compositeur a ensuite écrit une **Sonate pour clarinette et piano** (2010), toujours pour Sundqvist. Cette sonate est l'une des rares œuvres de chambre de Fagerlund à ne pas avoir de titre descriptif et à se contenter d'un nom générique. La composition est également façonnée par la tradition et adhère à la forme traditionnelle de la sonate en trois mouvements qui inclut également un rondo final.

L'œuvre commence par un geste puissant du piano et de la clarinette à partir duquel tout un réseau de rythme et d'harmonie se développe progressivement. Dans la partie centrale du premier mouvement, la pulsation musicale est traitée de manière

plus sensible, après quoi la musique se transforme à nouveau en un tissu mécanique de mélodies et de motifs répétitifs. Le mouvement lent central, avec ses méditations statiques et ses textures faites de trémolos planants et intemporels, crée un contraste saisissant avec le précédent. Sur le plan harmonique, le deuxième mouvement est basé sur le même matériau que le premier ici exposé dans un tempo plus lent, « en expansion » selon les mots de Fagerlund. Le finale se développe à partir d'une introduction inquisitrice vers une danse emportée à laquelle une touche d'exotisme, qui prend la forme du style klezmer, apporte un surcroît d'intérêt expressif.

Scherzie (2008), pour alto et violoncelle, a été composé pour le Quatuor Meta4 en tant que court interlude destiné à séparer deux œuvres plus longues présentées dans le même concert. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une œuvre en forme de scherzo, un tourbillon animé dont la texture minimaliste varie constamment, développant de nouvelles branches à partir de petites pousses initiales, tel un arbre. Les motifs angoissés et intenses qui se déplacent dans un registre étroit dans la section finale donnent à nouveau un parfum de musique du Moyen-Orient.

Le **premier quatuor à cordes** de Fagerlund, « **Verso l'interno** », a été achevé en 2007. Le titre de l'œuvre peut être traduit par « vers l'intérieur » et fait référence à sa structure globale en six parties. Selon Fagerlund, « la structure de l'œuvre tourne autour du quatrième mouvement lent. Ce mouvement mélodique et fragile constitue le point central dans lequel est présenté le matériau essentiel du quatuor. Il est entouré d'une série de couches musicales dans lesquelles le même matériau est entendu à une distance qui augmente à mesure que l'on s'éloigne du noyau central. »

L'œuvre s'ouvre sur un *Prologue* intériorisé et mélodique. Le deuxième mouvement, *Danza 1*, est dominé par un élan agressif et urgent. Suivant sans interruption, *Danza 2* possède un caractère plus motorique, plus direct et culmine dans des ostinatos féroces en accords joués *con violenza* au point culminant du mouvement.

Le quatrième mouvement, *Canto*, est comme un touchant filot de silence au milieu de la rugosité des mouvements intitulés « Danza ». L'indication « Mesto » [désolé], que l'on retrouve par exemple dans le Sixième quatuor à cordes de Bartók, renforce le caractère lugubre du mouvement.

Comme les deuxième et troisième mouvements, les deux derniers sont joués sans interruption. *Danza 3* reprend le rythme infectieux des deux *Danzas* précédentes et, avec sa véhémence instrumentale, confère même parfois à la musique une rugosité qui rappelle le hard rock. Le mouvement culmine dans des ostinatos d'accords martelés semblables à ceux de *Danza 2* ; ceux-ci s'éteignent progressivement, de *ffff* à un *pizzicato* fragile dans l'*Epilogue*, qui retrouve l'atmosphère et le matériau musical du *Prologue*.

© **Kimmo Korhonen 2021**

Meta4 a été formé en Finlande en 2001 par quatre musiciens unis à la fois par leur étroite amitié, leur curiosité musicale et leur polyvalence. Le quatuor se produit régulièrement dans les salles les plus prestigieuses du monde comme le Konzerthaus de Vienne, le Wigmore Hall de Londres et la Cité de la Musique à Paris. Meta4 se spécialise dans la collaboration avec des orchestres pour des programmes joués sans chef, dirigés depuis les pupitres principaux. Dans ce rôle, le quatuor a collaboré entre autres avec l'Orchestre baroque de Finlande, l'Orchestre symphonique de Lahti et l'Orchestre d'Auvergne. L'ensemble a reçu des éloges internationaux pour ses interprétations de l'opéra de chambre *Only the Sound Remains* de Kaija Saariaho en Finlande, en France et en Espagne, ainsi qu'au Lincoln Center de New York. Meta4 a été directeur artistique du festival de musique de chambre d'Oulunsalo entre 2008 et 2011 et quatuor en résidence au festival de musique de chambre de Kuhmo de 2008 à 2017.

<http://meta4.fi>

Christoffer Sundqvist est l'un des meilleurs clarinettes de sa génération. En plus d'être un interprète exceptionnel du répertoire classique, c'est un ambassadeur de la musique contemporaine nordique. Il s'est produit en tant que soliste avec les orchestres importants de Finlande, l'Orchestre de la BBC, les orchestres symphoniques nationaux de Göteborg, Norrköping et d'Estonie, le Sinfonieorchester Basel et la Nordwestdeutsche Philharmonie. Musicien de chambre enthousiaste, Sundqvist se produit régulièrement dans le cadre de festivals comme celui de Kuhmo, MärzMusik Berlin, le Festival Automne de Varsovie et celui de West Cork. En compagnie du compositeur Sebastian Fagerlund, il a fondé le Festival de musique de chambre RUSK de Jakobstad (Pietarsaari) dont les deux en ont été les directeurs artistiques de 2013 à 2019. En 2021, Christoffer Sundqvist était clarinette solo de l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise, un poste qu'il occupe depuis 2005.

<http://christoffersundqvist.fi>

Le polyvalent pianiste virtuose finlandais **Paavali Jumppanen** s'est imposé en tant que musicien enthousiaste à l'imagination riche, faisant sa marque au niveau international en tant que récitaliste, musicien d'orchestre et de studio, directeur artistique et interprète de musique contemporaine et d'avant-garde. Il a commandé de nombreuses œuvres et collaboré avec des compositeurs tels que Pierre Boulez, Tristan Murail, Henri Dutilleul et Krzysztof Penderecki. Jumppanen a donné de nombreux concerts aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine et en Australie. Le *Boston Globe* a loué « l'énergie débordante de sa musicalité » et le *New York Times* sa « puissance et son extraordinaire palette de couleurs ». Sa discographie en constante évolution comprend l'intégrale des sonates pour piano de Boulez et de Beethoven ainsi que les *Préludes* de Debussy. En 2021, il dirigeait les activités du Västlänfestivalen, un festival aux multiples facettes situé dans la vallée de la rivière Torne, dans

le nord de la Scandinavie, et était directeur artistique de l’Australian National Academy of Music.

www.paavalijumppanen.com

Comparé par le magazine *Le Monde de la Musique* aux légendaires cornistes Dennis Brain et Barry Tuckwell, **Hervé Joulain** s’est produit en tant que soliste avec quelque 125 orchestres à travers le monde. En tant que chambriste, il a joué en Europe, en Amérique du Nord et en Israël en compagnie de musiciens tels Paul Tortelier, Vadim Repin, Boris Berezovsky, Iouri Bashmet, Gidon Kremer, Pierre-Laurent Aimard et Mstislav Rostropovich. Nommé cor principal de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France à l’âge de 20 ans, il a occupé le même poste à l’Orchestre National de France et au Symphonica Toscanini en plus d’avoir été invité par les plus grands orchestres du monde à jouer sous la direction de chefs comme Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Lorin Maazel, Bernard Haitink, Claudio Abbado, Valery Gergiev et Gustavo Dudamel. Hervé Joulain se consacre à des masterclasses à travers le monde.

Also available:

Sebastian Fagerlund:
Violin Concerto
'Darkness in Light'
Ignite for orchestra

Pekka Kuusisto *violin*
Finnish Radio
Symphony Orchestra
Hannu Lintu

BIS-2093

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

'[*Ignite*] is an invigorating and virtuosically scored symphonic poem and finds Lintu and the Finnish Radio Symphony Orchestra fully on their mettle.' *Gramophone*

Opus d'Or – « Un compositeur contemporain dont le discours musical, à la fois envoûtant et inspiré, ne peut laisser indifférent. » *www.opushd.net*

Supersonic – „Pekka Kuusisto spielt atemberaubend virtuos und sensuell zugleich, und Hannu Lintu schafft mit dem Finnischen Radioorchester eine prachtvolle Klangkulisse.“ *pizzicato.lu*

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

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

Music by Sebastian Fagerlund on BIS

Clarinet Concerto; Partita for string orchestra and percussion; *Isola* for symphony orchestra
Christoffer Sundqvist *clarinet* · Gothenburg Symphony Orchestra · Dima Slobodeniouk (BIS-1707 SACD)

Döbeln – an opera in two acts

with a libretto in Swedish and Finnish

Anu Komsu *soprano* · Annika Mylläri, *soprano* · Lasse Penttinen *tenor* · Sören Lillkung *baritone*
Robert McCloud *bass* · West Coast Kokkola Opera · Kokkola Opera Festival Orchestra
Sakari Oramo (BIS-1780 SACD)

Violin Concerto (*Darkness in Light*); *Ignite* for orchestra

Pekka Kuusisto *violin* · Finnish Radio Symphony Orchestra · Hannu Lintu (BIS-2093 SACD)

Mana, concerto for bassoon and orchestra; *Woodlands* for bassoon solo

(also including Kalevi Aho: Solo V for bassoon; Concerto for bassoon and orchestra)

Bram van Sambeek *bassoon* · Lahti Symphony Orchestra · Okko Kamu (BIS-2206 SACD)

Stonework for orchestra; *Transit*, concerto for guitar and orchestra; *Drifts* for orchestra

Ismo Eskelinen *guitar* · Finnish Radio Symphony Orchestra · Hannu Lintu (BIS-2295 SACD)

Höstsonaten (Autumn Sonata) – an opera in two acts

with a libretto in Swedish, based on the screenplay by Ingmar Bergman

Anne Sofie von Otter *mezzo-soprano* · Erika Sunnegårdh *soprano* · Helena Juntunen *soprano*
Tommi Hakala *baritone* · Nicholas Söderlund *bass* · Finnish National Opera Orchestra and Choir
John Storgårds (BIS-2357 SACD)

Nomade, concerto for cello and orchestra; *Water Atlas* for orchestra

Nicolas Altstaedt *cello* · Finnish Radio Symphony Orchestra · Hannu Lintu (BIS-2455 SACD)

Instrumentarium:

Meta4:

Antti Tikkanen	Violin by Antonius Stradivarius 1699, kindly on loan from the Finnish Cultural Foundation
Minna Pensola:	Violin by Carlo Bergonzi 1732, kindly on loan from the Anne and Signe Gyllenberg Foundation
Atte Kilpeläinen:	Viola by Laurentius Sturioni 1766
Tomas Djupsjöbacka:	Cello by Lorenzo Storioni 1780
Hervé Joulain:	Horn by Engelbert Schmid (lacquered Triple Horn, Full E flat Alto, with Hand Hammered Wide Flare)
Christoffer Sundqvist:	Clarinet: Schwenk & Seggelke model 1000 Mouthpiece by Alessandro Licostini
Paavali Jumppanen:	Grand piano: Steinway D

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

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: 17th–19th April 2017 at the Kalevi Aho Hall, Lahti, Finland (*Oceano*, *Transient Light*, *Scherzic*, String Quartet)
13th April 2019 at the Järvenpää Hall, Finland (*Fuel*)
17th–18th September 2019 at the Järvenpää Hall, Finland (Clarinet Sonata)
Producer and sound engineer: Martin Nagorni (Arcantus Musikproduktion)
Piano technicians: Veli-Matti Karppanen (*Transient Light*); Matti Kyllönen (*Fuel*; Clarinet Sonata)
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 and mixing: Martin Nagorni
Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Kimmo Korhonen 2021
Translations: Andrew Barnett (English); Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Cover image: the dark water of the Baltic Sea, south-west of Gotland. Detail of a satellite image by NASA Goddard.
Photo of Sebastian Fagerlund: © Simon van Boxtel
Photos of the performers: © Tero Ahonen (Meta4); © Lyodoh Kaneko (Herve Joulain);
© Linda Tallroth-Paananen (Christoffer Sundqvist); © Colin Samuels (Paavali Jumppanen)
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-2324 © & © 2021, BIS Records AB, Sweden.

SEBASTIAN FAGERLUND

BIS-2324