

FLAMINIS AURA

works by **TOMMIE HAGLUND**

ERNST SIMON GLASER

Photo: © Lina Ikse

HAGLUND, TOMMIE (b. 1959)

① FLAMINIS AURA

35'28

for cello and orchestra with tape (2001/2004)

ERNST SIMON GLASER *cello*

GOTHENBURG SYMPHONY conducted by DAVID AFKHAM

② IL REGNO DEGLI SPIRITI (LAND OF SOULS)

19'14

for string quartet (2001)

ZILLIACUSPERSSONRAITINEN

CECILIA ZILLIACUS *violin* · JOHANNA PERSSON *viola* · KATI RAITINEN *cello*

JULIA KRETZ-LARSSON *violin II*

③ SOLLIEVO (DOPO LA TEMPESTA) (SOLACE; AFTER THE STORM)

14'06

for string trio (2013)

ZILLIACUSPERSSONRAITINEN

④ SERENATA PER DIOTIMA

13'39

for strings (2014/2015)

MÄLMO SYMPHONY ORCHESTRA conducted by JOACHIM GUSTAFSSON

HÅKAN RUDNER *violin solo*

TT: 83'46

All works published by Gehrmans Musikförlag

The change of perspective may creep up on us almost unnoticed, but is all the more overwhelming when the interior landscape that we seem to have been journeying through is suddenly transformed into boundless cosmos. When the solo cello in Tommie Haglund's concerto *Flaminis aura* plays around in this gigantic universe it is like hearing someone touching the celestial spheres.

'Song of the Earth', we read in the score. Here one would, of course, most naturally think of Mahler's *Das Lied von der Erde*, but what we have is a somewhat more literal earthly song, namely electromagnetic radiation in space – from the earth, from solar storms – that has been transported into the auditory sphere.¹ It is planet Earth that sings, a sounding cosmos; an order for the cello to relate to, to play with, to be determined by, yet still remaining an infinity.

In Sweden, the name Tommie Haglund has been associated with the musical study of the human interior and this is why the change of perspective is so striking. At the same time, the furtive nature of the shift tells us that we cannot readily distinguish between exterior and interior in the matter of music. According to German idealism, as represented by Hegel, 'subjective inwardness constitutes the principle of music'. Here there is, instead, an outward turn: both subject and the surrounding world are united in the inwardness. An inward relationship with the exterior is created and, suddenly, interior and exterior no longer mean what they once meant: the poles are exchanged or, it is rather that this results in a multi-polar field of tension.

The image of a sounding cosmos can be used to describe all of Tommie Haglund's creative endeavours, as long as one does not regard cosmos as an inflexible ordering but, on the contrary, a constantly fluctuating entity. As far back as *Intensio animi* for cello and piano (1988) – the work that Haglund considers as the starting point for his real composing – one principal direction has been works in single movements with a slow basic pulse. There are exceptions, such as multi-movement works like

¹ At 27'36 a short excerpt is heard from 'Song of Earth – NASA Space Recordings Of Earth', recorded by the Injun I, Hawkeye, IMP I, and ISEE I space probes.

Röstens Dotter and *Fragment*, but the vast majority fit into this category.

The composer's consistency of style exists on several levels. Musical motifs travel from piece to piece and they seem almost a certainty when Haglund composes. There is the practically emblematic sighing motif, a downwards movement in whole tones or semitones. (The opposing movement upwards is also to be found.) Cadence-like gestures that lend a liberating character to the music. Reoccurring intimations in tones. A hidden system of networks beyond the consciously made choices seems to appear.

This unity that embraces the entirety of Haglund's œuvre balances the infinite diversity represented by the individual works, not just the first time that one listens to them but also after a longer period of acquaintance. But no repetitions are literal since what actually appears is constantly something new.

Flaminis aura was premièred to great acclaim by John Ehde and the Helsingborg Symphony Orchestra conducted by Okko Kamu in 2001. The composer then revised the work before publication in 2004 and, ten years later, it was awarded the larger of the Christ Johnson music prizes, Sweden's most important composition prize. The Latin title describes a state immediately prior to a religious revelation, the word *flamen* denoting a priest who makes a burnt offering, while the Latin word *aura* comes from the ancient Greek word for 'breeze' or 'breath'.

Flaminis aura was the first work by Tommie Haglund that was scored for full orchestra and it marks a decisive step in his development as a composer (three years later he added a violin concerto and since then musicians have been queuing up with requests for new soloistic works). In *Flaminis aura*, for the first time, he employed the single movement in a large-format work, finding support in Bruckner's vast *Adagio* from the Ninth Symphony. The Bruckner parallel is not worked out in any detail, but there is a supportive structure to the work which the composer calls 'pillars'. These lend stability to the composition, consisting in mighty chordal for-

mations that rise, dissonant and forceful, like the famous dissonant chord that marks the culmination of Bruckner's *Adagio*.

While the chordal pillars provide vertical support to the work, the horizontal support is found in sustained notes that appear particularly clearly in the introduction to the concerto. Haglund's music is not tonal in the conventional sense but, on the other hand, he frequently makes use of central pitches that form the gravitation points for the composition.

These structural elements make it possible to develop a highly complex fabric of motifs without risking the unity of the composition. Particularly characteristic of Haglund's music is a rich use of motifs in which individual combinations of notes are subject to constant transformations without their identity being lost. In a remarkable way, the recurrent motifs assume a strong emotional charge: they appear as fragments that never really achieve their complete form before they disappear. The listener experiences a constant longing that is never resolved.

The same way of using motifs recurs in Haglund's string quartet *Il regno degli spiriti* (*Land of Souls*). In an introductory period lasting for three bars a dotted melody takes shape within the compass of a pure fourth high up in the first violin's register which, after a G sharp in octaves, is followed by a reply from the viola, with a new turn of the notes, now within an augmented second and with equal note values. The melody is thus unfolded but never achieves its finalized form. In this way Haglund creates an object for a never-stilled inward desire; a changeability and incompleteness that make his music absolutely contemporary.

The quartet was the result of a commission from the noted British Medici Quartet in celebration of its thirtieth anniversary and was first performed at the Cambridge Music Festival of 2001. Given Haglund's strong interest in the Swedish scientist and philosopher Emanuel Swedenborg the title might well have referred to the latter's insights into the spiritual world. But the actual source is a Native American legend

about a chieftain's daughter who is to marry but who dies before the marriage – as a counterpart to the Orpheus myth the two meet again in the realm of the dead.

Here too, chordal development plays a significant role either as breathless (or is there, on the contrary, breathing here?) fixed points that are close to those of Jean Sibelius's *Voces intimae* quartet, or as slow arpeggios where the rising notes depart more and more from true consonance.

The two concluding works on the disc are of more recent provenance. The listener is definitely still inside Haglund's established cosmos, but this has changed. The fragmentary character is less pronounced to the benefit of a more marked flow, and the polyphony has become more prominent.

The string trio entitled *Sollievo (dopo la tempesta)* (*Solace; after the storm*) was composed for the trio ZPR (Zilliacus, Persson, Raitinen) and premièred in 2013. Here a biographical comment is called for since the cure or comfort referred to in the title, the moment of stillness after the storm, refers to the end of a long period of painful treatment following a back operation. Perhaps this could be said to correspond to Beethoven's gratitude for the recovery of his health as expressed in his A minor Quartet, Op. 132, 'Heiliger Dankgesang'.

It is precisely the contrapuntal support – Tommie Haglund has spoken about how both Orlando di Lasso and Palestrina have been sources of inspiration in a formal sense, even though the music is very different – that gives a greater sense of flow to the music. Also prominent is a contrasting element, namely the arabesque-like patterns that are formed. The embellishments open references backwards in time towards the Renaissance but also to non-European music. And, to a foundation of sustained fifths, for the first time in Haglund's œuvre there is an approach to Swedish folk music.

The tonal material contains a cypher of the same type that Robert Schumann (one of Haglund's constant companions) worked with. It is Ann Marie Belfrage, formerly

a producer at Svensk Musik and a close friend of the composer, whose name has been encoded in the form of B flat-E-La(A)-F-Re(D)-A-G-E.

With *Serenata per Diotima* from 2014 this more clarified approach to musical movement is reinforced. The work has its background in a commission from the string orchestra at the Culture School in the town of Halmstad on the occasion of its tenth anniversary, though it was revised prior to its performance at the Luzerne Music Center in the USA (New York State) where Haglund was guest composer for the summer of 2014.

The soloistic contributions from the violin give the work the character of a song intended for Diotima – a name with rich literary associations. Diotima was the priestess in Plato's *Symposion* which deals with the nature of love. The name was taken up by the German poet Hölderlin who addressed Diotima in a succession of poems and who also included a character with the name in his epistolary novel *Hyperion*. And once again, we are reminded of Schumann who, towards the end of his life, planned a song cycle with the title *Gesänge der Frühe. An Diotima* which ultimately became a strange set of piano pieces.

The year prior to *Serenata per Diotima* had witnessed the birth of Tommie Haglund's first grandchild and he has told of how the look into the little girl's eyes resounds in the music; of how she was constantly in his thoughts whenever he was composing.

Here we return to inwardness, something that is strongly linked to Schumann. But even though the inwardness, needless to say, is directed towards the interior, a simultaneous movement outwards arises. With a work like *Serenata per Diotima* Haglund shows how a sense of community is generated: the music brings together the listeners with the performers, gathering people from different backgrounds and making mutuality possible.

Ernst Simon Glaser is currently principal cellist of the Gothenburg Symphony. After his studies with Ralph Kirshbaum he held the posts of co-principal cello of the Trondheim Symphony Orchestra and principal cellist of the Norwegian National Opera Orchestra. Glaser is the recipient of awards including the Norwegian ‘Young Soloist of the Year Award 2002’ and, in 2004, ‘Debutantprisen’. He has collaborated with such musicians as Shlomo Mintz, Leif Ove Andsnes, Nikolaj Znaider and Christian Zacharias. As a chamber musician and soloist Glaser has performed in several European countries, in addition to Canada, Israel and China. Ernst Simon Glaser plays a Francesco Rugeri cello, Cremona c. 1680, on loan from Dextra Musica AS.

Founded in 1905, the **Gothenburg Symphony** (Göteborgs Symfoniker) currently numbers 109 players. The great Swedish composer Wilhelm Stenhammar was appointed principal conductor in 1907 and subsequent holders of the post include Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling and Charles Dutoit. During Neeme Järvi’s tenure (1982–2004), the orchestra became a major international force; it has toured in the USA, Japan and the Far East, and in 1997 was appointed the National Orchestra of Sweden. During his celebrated tenure (2007–2012), Gustavo Dudamel took the orchestra to major music centres and festivals, including the BBC Proms and Vienna Musikverein. Since 2013 Kent Nagano has been principal guest conductor, making successful tours with the orchestra in China and Germany. The Gothenburg Symphony has appointed Santtu-Matias Rouvali as its new chief conductor, starting in 2017. The Gothenburg Symphony is a company owned by the Region Västra Götaland.

www.gso.se

David Afkham has established a reputation as one of the most sought after conductors to emerge from Germany in recent years. He is principal conductor of the Spanish National Orchestra and Chorus and is in high demand as a guest conductor with some of the world’s finest orchestras and opera houses, including the London

and Chicago Symphony Orchestras, Royal Concertgebouw Orchestra, Cleveland Orchestra, Orchestre National de France, Filarmonica della Scala and Glyndebourne Festival Opera.

Since it was founded in 1991 the trio **ZilliacusPerssonRaitinen** (ZPR) has become established as one of the foremost chamber ensembles in the Nordic countries. More than fifteen works have been dedicated to the trio by Swedish and international composers including Sven-David Sandström, Lotta Wennäkoski and Steingrimur Rohloff. In the context of its own concert series at the Stockholm Concert Hall, the trio has performed alongside musicians of international calibre such as Philippe Graffin, the ATOS piano trio, Per Tengstrand and Dmitri Sitkovetsky. ZPR is regularly invited to festivals and concert series in the Nordic countries and elsewhere in Europe. Through the years the trio has received a number of distinctions and in 2014 was awarded the Interpreters' Prize of the Royal Swedish Academy of Music.

The **Malmö Symphony Orchestra** was founded in 1925 as an opera and concert ensemble and has been exclusively a symphony orchestra since 1991. In 2015 the orchestra moved to the new and acoustically outstanding Malmö Live Concert Hall. The orchestra comprises some 90 musicians, and since 2013 the principal conductor has been Marc Soustrot. An extensive discography has won international acclaim, and the orchestra's previous recordings for BIS – for example with music by Alfred Schnittke – have gained distinctions such as the Cannes Classical Award and Diapason d'Or.

www.malmolive.se/mso

Joachim Gustafsson began his musical career as a violinist, and studied conducting in Vienna with Karl Österreicher and Otmar Suitner. He is a regular guest conductor with the Gothenburg Symphony and Malmö Symphony Orchestra as well as prin-

cipal guest conductor of the Orquesta Filarmónica de Bogotá. Joachim Gustafsson is a dedicated opera conductor and has conducted at the Royal Opera in Stockholm, Danish National Opera, Gothenburg Opera, Malmö Opera, Staatstheater Darmstadt and Theater Ulm.

Perspektivväxlingen må smyga sig på, nästan omärktigt, men är desto mer omvälvande när det som tycks ha varit en lång färd i ett inre landskap plötsligt stäms om till den vida världsrymden. När solo cellon i Tommie Haglunds konsert *Flaminis aura* leker i detta gigantiska rum är det som att höra hur någon rör vid himlafärer.

I partituret står: "Song of the Earth". Här skulle man förstås i första hand kunna associera till Mahlers *Das Lied von der Erde*, men det är en något mer bokstavlig jordsång vi har att göra med, nämligen elektromagnetisk strålning i rymden, från jorden, från solstormar, som transformentas till den auditiva sfären.¹ Det är planeten Jorden som sjunger, ett ljudande kosmos, en ordning cellon har att förhålla sig till, leka med, bestämmas av, men ändå en oändlighet.

Tommie Haglund har i Sverige blivit ett namn förknippat med det musikaliska utforskanet av det inre, och det är just därför perspektivväxlingen blir så ansläende. Samtidigt säger det smygande i skiftet att vi inte på ett givet sätt kan skilja mellan yttre och inre när det gäller musik. I den tyska idealismen, hos Hegel, hette det att musikens princip var den subjektiva innerligheten. Här sker istället en vändning utåt: i innerligheten förenas subjektet med omvärlden. En innerlig relation till det yttre uppstår, och plötsligt betyder inre och yttre inte längre vad de en gång gjorde, polerna kastas om, eller om det kanske snarare är så att följen blir ett multipolärt spänningsfält.

Bilden av ett ljudande kosmos kan beteckna hela Tommie Haglunds skapande, åtminstone så länge som kosmos inte förstås som en orörlig ordning, utan tvärtom som en ständigt fluktuerande helhet. Ända sedan *Intensio animi* för cello och piano från 1988, det verk Haglund själv betraktar som startpunkten för sitt egentliga komponerande, har en huvudlinje varit ensatsiga verk med en långsam grundpuls. Undantag finns, flersatsiga verk som *Röstens Dotter* och *Fragment*, men det stora flertalet verk tillhör den nämnda kategorin.

¹ Vid 27'36 in i verket spelas ett kort utdrag från "Song of Earth", inspelningar av rymdljud gjorda av NASA från rymdsonderna Injun I, Hawkeye, IMP I och ISEE I.

Det konsekventa i genomförandet ligger på fler plan. Från stycke till stycke färdas motiv, som tycks nästan givna när Haglund komponerar. Det är det närmast emblematiska suckmotivet, en rörelse nedåt med ett halvt eller helt tonsteg. Motrörelsen uppåt finns också. Kadenserande gester som ger en befrämmande karaktär. Tonåtbörder som går igen. Ett nätsystem i det fördolda, bortom de medvetna valen, tycks bryta fram.

Denna enhetlighet som omfattar hela Haglunds œuvre balanserar den oändliga mångfald som de enskilda verken är, inte bara vid en första genomlyssning, utan också efter en längre tids bekantskap med dem. Ingen upprepning är emellertid bokstavlig, för det som utkristalliseras är ständigt något nytt.

Flaminis aura uruppfördes med stor framgång 2001 av John Ehde med Helsingborgs symfoniorkester dirigerad av Okko Kamu. Därefter reviderades verket inför förlagsutgivning 2004 och tio år senare belönades det med Stora Christ Johnsonpriset, Sveriges viktigaste utmärkelse för tonsättare. Titeln är ett latinskt uttryck för tillståndet just före en religiös uppenbarelse, och för den ordintresserade kan nämnas att latinska flamen är en präst som utför brännoffer och likaledes latinska aura går tillbaka på gammalgrekiskans ord för ”bris” och ”andetag”.

Det var Haglunds första verk där full symfoniorkester ingår och ett av de avgörande stege i hans tonsättarskap (tre år senare tillkom en violinkonsert och därefter står musiker i kö med önskemål om nya solistiska verk). Här prövade han för första gången den ensatsiga formen i stort format, där ett stöd var Bruckners storlagna *adagio* ur den nionde symfonin. Parallelen till Bruckner är allts inte utarbetad, men det finns i Haglunds verk en bärande konstruktion han själv kallar ”pelare”, vilka ger stadga åt kompositionen och som består av väldiga ackordformationer som reser sig dissonant och kraftfullt – likt det berömda dissonansackord som är kulminationspunkten för Bruckners *adagio*.

Om de nämnda ackordpelarna utgör vertikala stödlinjer, finner vi horisontella stödlinjer i de liggande centraltoner som särskilt tydligt framträder i konsertens inled-

ning. Haglunds musik är inte tonal i konventionell mening, men ändå använder han sig inte sällan av centraltoner som utgör gravitationspunkter för kompositionen.

Dessa strukturella moment gör att en högst sammansatt motivväv kan utvecklas utan att sätta kompositionens helhet ur spel. En särprägel för Haglunds musik är en rik motivbildning, där enskilda tonkombinationer genomgår ständiga förvandlingar, utan att identiteten upphävs. På ett förunderligt vis får de återkommande motiven en stark emotionell laddning: de framstår som fragment som aldrig riktigt hinner nå sin fullständiga form innan de försvinner. Lyssnaren försätts i en ständig längtan som aldrig stillas.

Samma typ av motivarbete återfinns i stråkkvartetten *Il regno degli spiriti*. I en inledande period av tre takter tar en punkterad melodi form inom en ren kvarts omfång högt upp i förstafiolens register, vilket efter ett oktaverat giss följs av en ny vändning av tonerna i altfiolens svar, nu inom en överstigande sekund och med jämnna notvärdens. Melodin vecklas så ut men når aldrig sin avrundade form. Haglund skapar därmed ett objekt för ett aldrig stillat, innerligt begär – en föränderlighet och ofullständighet som gör Haglunds musik absolut samtidig.

Kvartetten tillkom som en beställning till den framgångsrika engelska Medicikvartettens 30-årsjubileum och framfördes för första gången under Cambridge Music Festival 2001. Med tanke på Haglunds stora intresse för Swedenborg skulle titeln mycket väl kunna anspela på dennes inblickar i den andliga världen, men upprinnelsen är en indiansk legend om en hövdingadotter som ska gifta sig men dessförinnan dör – som ett slags motsvarighet till Orfeusmyten möts ändå de båda i de dödas rike.

Åter spelar ackordbildningar en väsentlig roll, antingen som andlös (eller finns här tvärtom en andedräkt?) hållpunkter som ligger nära Jean Sibelius' *Voces intimae* eller som långsamma arpeggion där tonerna böjer av.

De två avslutande verken på denna skiva är av senare datum. Även om det definitivt är så att lyssnaren fortfarande befinner sig inom Haglunds redan instiftade kosmos

har det förändrats. Fragmentkarakturen har minskat till förmån för ett mer påtagligt flöde, polyfonin har blivit mer framträdande.

Stråktrion *Sollievo (dopo la tempesta)* komponerades för Trio ZPR (Zilliacus, Persson och Raitinen) och uruppfördes 2013. Här finns en biografisk kommentar att göra eftersom den läkning eller tröst titeln talar om, ögonblicket efter stormen, avser slutet av en lång period av medicinering i de svåra sviterna efter en komplicerad ryggoperation. Kanske kunde det sägas vara en motsvarighet till tillfrisknandet i Beethovens a-mollkvartett op. 132, "Heiliger Dankgesang".

Just det kontrapunktiska stödet – Haglund har talat om hur både Orlando di Lasso och Palestrina varit formella inspirationskällor, även om toninnehållet är ett annat – ger en mer flödande karaktär åt musiken. Framträdande är också ett kontrasterande element, nämligen de arabeskliknande mönster som bildas. Utsirningarna öppnar referenser bakåt mot renässansen, men även mot utomeuropeisk musik – och mot en botten av liggande kvinter uppstår för första gången i Haglunds produktion en närlhet till svensk folksmusik.

I tonmaterialet finns ett namnchiffer, just så som inte minst Robert Schumann (en av Haglunds ständiga följeslagare) arbetade. Det är Ann Marie Belfrage, tidigare producent på Svensk Musik och en nära vän till tonsättaren, som fått sitt efternamn chiffrerat till B-E-La(A)-F-Re(D)-A-G-E.

Med *Serenata per Diotima* från 2014 förstärks ett mer avklarnat förhållande till den musikaliska rörelsen. Det har sin bakgrund i en beställning från den 10-årsfirande stråkorkestern vid Kulturskolan i Halmstad, men verket reviderades inför ett framförande på Luzerne Music Centre i USA (delstaten New York) där Haglund var gästtonsättare under sommaren 2014.

De solistiska inpassen från violinen ger karaktären av en sång riktad till Diotima – ett namn med en rik litterär resonans. Diotima var prästinnan i Platons dialog *Gästabudet* där kärlekens väsen avhandlades. Namnet togs upp av den tyske diktaren

Hölderlin, som i en rad dikter riktar sig till Diotimagestalten och som också lät en Diotima återfinnas i brevromanen *Hyperion*. Åter gör sig även Schumann påmind: han hade mot slutet av sitt liv planerat en sångcykel under titeln *Gesänge der Frühe. An Diotima*, men istället blev den en märklig samling pianostycken.

Året före verkets tillkomst hade Tommie Haglunds första barnbarn fötts, och tonsättaren har berättat om hur blicken in i den lilla flickans ögon genklingar i musiken, om hur hon ständigt var i hans tankar när han komponerade.

Här när vi tillbaka till innerligheten, något som är starkt förknippat med Schumann. Men även om innerligheten givetvis är riktad inåt uppstår samtidigt en rörelse utåt. Med ett verk som *Serenata per Diotima* visar Haglund hur gemenskap uppstår: musiken stämmer samman lyssnarna med musikerna, församlar människor med olika bakgrund, gör det gemensamma möjligt.

© Erik Wallrup 2016

Ernst Simon Glaser är solo-cellist i Göteborgs Symfoniker. Efter studier för Ralph Kirshbaum arbetade han som alternerande solo-cellist i Trondheim symfoniorkester och därefter som solo-cellist i Den Norske Operas orkester. Glaser har vunnit utmärkelser såsom norska Rikskonsertenes ”Årets unga solist 2002” och Musikkens Venners debutantpris, och har samarbetat med en rad framstående musiker, bland dem Shlomo Mintz, Leif Ove Andsnes, Nikolaj Znaider och Christian Zacharias. Han har framträtt som kammarmusiker och solist i Europa, Kanada, Israel och Kina. Ernst Simon Glaser spelar på en cello av Francesco Rugeri, byggd i Cremona kring 1680 och utlånad av stiftelsen Dextra Musica.

Göteborgs Symfoniker bildades 1905 och består idag av 109 musiker. Wilhelm Stenhammar var orkesterns chefdirigent 1907–1922 och bland hans efterträdare på posten kan nämnas Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling och Charles Dutoit. Under

Neeme Järvis ledning 1982–2004 gjorde Symfonikerna en rad internationella turnéer och etablerade sig bland Europas främsta orkestrar. 1997 utsågs Göteborgs Symfoniker till Sveriges Nationalorkester. Med Gustavo Dudamel, orkesterns chefdirigent mellan 2007 och 2012, gästade orkestern framstående konserthus och festivaler såsom Musikverein i Wien och BBC Proms. Sedan 2013 har Kent Nagano varit förste gästdirigent, bland annat under framgångsrika turnéer till Kina och Tyskland. Ny chefdirigent från och med sässongen 2017–2018 är Santtu-Matias Rouvali. Göteborgs Symfoniker AB är ett helägt aktiebolag inom Västra Götalandsregionen.

www.gso.se

David Afkham har etablerat sig som en av de mest uppmärksammade dirigenterna från Tyskland under senare år. Han är chefdirigent för Spanska Nationalorkestern i Madrid och efterfrågad som gästdirigent för några av världens mest framstående orkestrar och operahus, såsom London och Chicago Symphony Orchestras, Royal Concertgebouw Orchestra, Cleveland Orchestra, Orchestre National de France, Filarmonica della Scala och Glyndebourne Festival Opera.

Stråktrion **ZilliacusPerssonRaitinen** (ZPR) har sedan starten 1999 etablerat sig som en av Nordens mest framstående kammarensembler. Trion har fått över 15 verk dedicerade sig av en rad svenska och utländska tonsättare, däribland Sven-David Sandström, Lotta Wennäkoski och Steingrimur Rohloff. Inom ramen för en egen konsertserie på Stockholms Konserthus har trion musicerat med internationellt verksamma kammarmusiker såsom Philippe Graffin, ATOS pianotrio, Per Tengstrand och Dmitri Sitkovetsky. ZPR får regelbundet inbjudningar till festivaler och konsertserier i de nordiska länderna och övriga Europa. Trion har genom åren tilldelats ett flertal utmärkelser och mottog 2014 Kungl. Musikaliska Akademiens Interpretpris.

Malmö SymfoniOrkester (MSO) grundades i Malmö 1925 och har verkat som renodlad symfoniorkester sedan 1991. 2015 flyttade orkestern in i Malmö Live Konserthus som blivit en akustisk fullträff. MSO består av ca 90 musiker, och sedan 2013 är Marc Soustrot orkesterns chefdirigent. En omfattande skivutgivning har vunnit internationell uppmärksamhet, och orkesterns tidigare inspelningar på BIS, bland annat med musik av Alfred Schnittke, har fått utmärkelser som Cannes Classical Award och Diapason d'Or.

www.malmolive.se/mso

Joachim Gustafsson inleddes sin musikerbana som violinist och studerade dirigering i Wien under Karl Österreicher och Otmar Suitner. Han gästar regelbundet Göteborgs Symfoniker och Malmö SymfoniOrkester, och är förste gästdirigent hos Orquesta Filarmónica de Bogotá. Joachim Gustafsson är en hängiven operadirigent och har dirigerat vid Kungliga Operan, Jyske Opera, GöteborgsOperan, Malmö Opera, Staats-theater Darmstadt och Theater Ulm.

Perspektivwechsel können fast unbemerkt vonstattengehen, sind aber umso überwältigender, wenn das, was wie eine lange Reise in eine innere Landschaft erschien, plötzlich in einen weiten, offenen Raum mündet. Wenn das Solo-Cello in Tommie Haglunds Konzert *Flaminis aura* dieses gigantische Universum erkundet, meint man, jemanden die Himmelssphären berühren zu hören.

„Song of the Earth“ („Lied der Erde“) lesen wir in der Partitur. Und denken, natürlich, unweigerlich an Mahlers *Das Lied von der Erde* – doch hier handelt es sich um ein irdisches Lied in buchstäblicherem Sinne, geht es doch um die elektromagnetische Strahlung im Weltraum – ausgehend von der Erde oder von Sonnenstürmen –, die in die Hörbarkeit überführt wurde.¹ Es ist die Erde, die singt, ein klingender Kosmos; eine Ordnung, auf die sich das Cello bezieht, mit der es spielt, von der es geprägt wird und dabei doch selber Unendlichkeit bleibt.

In Schweden verbindet man den Namen Tommie Haglund mit der musikalischen Erkundung des menschlichen Innenlebens, weswegen dieser Perspektivwechsel so erstaunlich ist. Gleichzeitig zeigt uns der verhaltene Charakter dieses Wechsels, dass wir in Sachen Musik nicht wirklich zwischen Außen und Innen unterscheiden können. Hegel und der deutsche Idealismus sahen in der „subjektiven Innerlichkeit“ das Prinzip der Musik. Hier aber findet eine Hinwendung nach Außen statt: Subjekt und die es umgebende Welt sind in der Innerlichkeit vereint. Es entsteht eine innere Beziehung zum Außen, und plötzlich verlieren Innen und Außen ihre einstigen Bedeutungen: Die Pole sind vertauscht oder, anders gesagt: Es entsteht ein multipolares Spannungsfeld.

Das Bild des klingenden Kosmos eignet sich für alle kreativen Unternehmungen Tommie Haglunds, sofern man den Kosmos nicht als eine unflexible Ordnung betrachtet, sondern vielmehr als ein ständig fluktuierendes Gebilde. Seit *Intensio animi* für Cello und Klavier (1988), das Haglund als Ausgangspunkt seines wirklichen

¹ Bei 27'36 ist ein kurzer Auszug aus „Song of Earth – NASA Space Recordings Of Earth“ zu hören, aufgenommen von den Raumsonden Injun I, Hawkeye, IMP I und ISEE I.

Komponierens betrachtet, bilden einsätzige Werke mit langsamem Grundpuls einen Hauptstrang seines Schaffens. Es gibt Ausnahmen – mehrsätzige Werke wie *Röstens Dotter* und *Fragment* etwa –, doch die überwiegende Mehrheit gehört in diese Kategorie.

Die stilistische Konsistenz des Komponisten zeigt sich auf mehreren Ebenen. Musikalische Motive wandern von Werk zu Werk, was geradezu eine Konstante seines Komponierens ausmacht. Da gibt es das gleichsam emblematische Seufzermotiv, eine Abwärtsbewegung in Ganz- oder Halbtönschritten. (Auch die gegensätzliche Aufwärtsbewegung kommt vor.) Kadenzartige Gesten, die der Musik einen befreien- den Charakter verleihen. Immer wieder Andeutungen in Tönen. Jenseits der bewusst getroffenen Entscheidungen meint man, ein verborgenes System von Netzwerken wahrzunehmen.

Diese Einigkeit, die die Gesamtheit von Haglunds Œuvre umfasst, bringt die unendliche Vielfalt der einzelnen Werke ins Gleichgewicht – nicht nur beim ersten Hören, sondern auch bei größerer Vertrautheit. Die Wiederholungen aber sind mitnichten wörtlich: Stets kristallisiert sich etwas Neues heraus.

Flaminis aura wurde 2001 mit großem Erfolg von John Ehde und den Helsingborger Symphonikern unter der Leitung von Okko Kamu uraufgeführt. Vor der Drucklegung im Jahr 2004 nahm der Komponist noch einige Änderungen vor; zehn Jahre später wurde es mit dem Großen Christ Johnson Musikpreis ausgezeichnet, Schwedens wichtigstem Kompositionsspreis. Der lateinische Titel beschreibt einen Zustand unmittelbar vor einer religiösen Offenbarung: Der Begriff *flamen* bezeichnet einen Priester, der ein Brandopfer darbringt, während der lateinische Begriff *aura* vom altgriechischen Wort für „Hauch“ oder „Atem“ abgeleitet ist.

Flaminis aura war das erste Werk Tommie Haglunds für großes Orchester, und es markiert einen entscheidenden Schritt in seiner Entwicklung als Komponist. (Drei Jahre später folgte ein Violinkonzert, und seither wird er von Musikern mit Anfragen

nach neuen solistischen Werken überhäuft.) In *Flaminis aura* beschäftigte er sich zum ersten Mal mit Einsätzigkeit in einem großdimensionierten Werk, wobei ihm das gewaltige *Adagio* aus Bruckners Symphonie Nr. 9 zur Seite stand. Auch wenn diese Parallele zu Bruckner nicht *en detail* weiterentwickelt wurde, hat das Werk doch eine auf „Pfeiler“ (Haglund) aufbauende Struktur. Die Pfeiler verleihen der Komposition Stabilität und bestehen aus mächtigen Akkordgebilden, die sich dissonant und kraftvoll auftürmen wie der berühmte dissonante Akkord am Höhepunkt von Bruckners *Adagio*.

Während die Akkordpfeiler das Werk vertikal abstützen, findet sich die horizontale Stütze in Liegetönen, wie sie, besonders deutlich, in der Einleitung des Konzerts erscheinen. Haglunds Musik ist nicht im herkömmlichen Sinn tonal, doch benutzt er häufig Zentraltöne, die die Gravitationspunkte der Komposition bilden.

Diese Strukturelemente ermöglichen es, ein hochkomplexes Motivgewebe zu entwickeln, ohne die Einheit der Komposition zu gefährden. Besonders charakteristisch für Haglunds Musik ist ein reichhaltiger Gebrauch von Motiven, in denen einzelne Tonkombinationen ständigen Transformationen unterliegen, ohne dass ihre Identität verloren ginge. Bemerkenswerterweise sind die wiederkehrenden Motive emotional stark aufgeladen: Sie erscheinen als Fragmente, die ihre vollendete Form nie wirklich erreichen, bevor sie verschwinden. Der Hörer empfindet ein ständiges, nie aufgelöstes Verlangen.

Haglunds Streichquartett *Il regno degli spiriti* (*Das Reich der Geister*) zeigt dieselbe Art des Motivgebrauchs. In einem Einleitungsteil von drei Takten nimmt eine punktierte Melodie mit Quartumfang im hohen Register der Erste Violine Gestalt an; nach einem oktavierten Gis antwortet die Bratsche mit einer neuen Variante, bei der der Umfang auf eine erweiterte Sekunde reduziert ist und die Notenwerte angeglichen sind. Die Melodie wird mithin entfaltet, ohne je ihre endgültige Gestalt zu erlangen. Auf diese Weise erschafft Haglund ein Objekt für ein nie befriedigtes inneres Be-

gehen; in solcher Wandelbarkeit und Unabgeschlossenheit erweist sich seine Musik als absolut zeitgenössisch.

Das Quartett entstand im Auftrag des renommierten britischen Medici Quartet anlässlich seines dreißigsten Jubiläums und wurde 2001 beim Cambridge Music Festival uraufgeführt. In Anbetracht von Haglunds großem Interesse an dem schwedischen Wissenschaftler und Philosophen Emanuel Swedenborg könnte man den Titel auch als Anspielung auf dessen Einsichten in die spirituelle Welt verstehen. Tatsächlich aber ist die eigentliche Quelle eine Legende der Ureinwohner Amerikas, in der von einer Häuptlingstochter berichtet wird, die kurz vor ihrer Hochzeit stirbt; die beiden Brautleute sehen sich – Pendant zum Orpheus-Mythos – im Reich der Toten wieder.

Auch hier spielt die Akkordbehandlung eine wichtige Rolle – mal sind es atemlose (oder wird hier erst recht geatmet?) Fixpunkte, die an Jean Sibelius' *Voces intimae*-Quartett erinnern, mal langsame Arpeggien, bei denen sich die aufsteigenden Noten immer mehr von wirklicher Konsonanz entfernen.

Die beiden letzten der hier eingespielten Werke sind jüngeren Datums. Zweifellos befindet sich der Zuhörer immer noch in Haglunds vertrautem Kosmos, doch hat sich dieser verändert. Der Fragmentcharakter ist zugunsten einer stärker ausgeprägten kontinuierlichen Bewegung in den Hintergrund getreten, ebenso hat die Polyphonie an Gewicht gewonnen.

Das Streichtrio mit dem Titel *Sollievo (dopo la tempesta)* (*Linderung [nach dem Sturm]*) entstand für das Trio ZPR (ZilliacusPerssonRaitinen) und wurde 2013 uraufgeführt. Hier ist eine biografische Anmerkung angebracht, denn der auf Heilung und den Moment der Ruhe nach dem Sturm verweisende Titel bezieht sich auf das Ende einer langen, schmerhaften Behandlung nach einer Rückenoperation; eine Parallele also, gewissermaßen, zum „Heiligen Dankgesang“, den der von Krankheit genesene Beethoven in seinem a-moll-Quartett op. 132 anstimmte.

Der kontrapunktische Rückhalt verleiht der Musik ein nachhaltigeres Gefühl kontinuierlicher Bewegung; Tommie Haglund hat Orlando di Lasso und Palestrina als Inspirationsquellen in formaler Hinsicht benannt, wenngleich ihre Werke ganz andersartig sind. Darüber hinaus stechen als kontrastierendes Element arabeskenartige Muster hervor. Die Verzierungen weisen zurück auf die Zeit der Renaissance, aber auch auf außereuropäische Musik. Und über einem Fundament liegender Quinten nähert sich Haglund erstmals in seinem Schaffen der schwedischen Volksmusik an.

Das Tonmaterial enthält eine Chiffre derselben Art, wie sie Robert Schumann (einer von Haglunds ständigen Begleitern) verwendet hat: Der Nachname von Ann Marie Belfrage – ehemals Produzentin bei Svensk Musik und eine enge Freundin des Komponisten – wurde als B-E-La(A)-F-Re(D)-A-G-E verschlüsselt.

Serenata per Diotima aus dem Jahr 2014 bekräftigte diese geläuterte Einstellung zur musikalischen Bewegung. Es handelt sich um ein Auftragswerk anlässlich des zehnten Jubiläums des Streichorchesters der Kulturschule von Halmstad; vor seiner Aufführung im Luzerne Music Center in den USA (New York State), wo Haglund im Sommer 2014 als Gastkomponist tätig war, überarbeitete es der Komponist nochmals.

Die solistischen Beiträge der Geige verleihen dem Werk den Charakter eines Gesanges an Diotima – ein Name mit vielfältigen literarischen Assoziationen. Diotima war eine Priesterin in Platons *Symposion*, das vom Wesen der Liebe handelt. Hölderlin hat eine Reihe von Gedichten an Diotima gerichtet und eine gleichnamige Figur in seinen Briefroman *Hyperion* aufgenommen. Einmal mehr werden wir an Schumann erinnert, der gegen Ende seines Lebens einen Liederzyklus mit dem Titel *Gesänge der Frühe. An Diotima* plante, aus dem schließlich eine eigentümliche Sammlung von Klavierstücken wurde.

Im Jahr vor *Serenata pro Diotima* kam Tommie Haglunds erstes Enkelkind zur Welt, und er hat davon erzählt, wie der Blick in die Augen des kleinen Mädchens in der Musik widerklingt, wie sie immer gegenwärtig war, wenn er komponierte.

Damit kehren wir zur Innerlichkeit zurück, etwas, das stark mit Schumann verbunden ist. Doch obschon sich die Innerlichkeit naturgemäß nach innen richtet, entsteht zugleich eine Bewegung nach außen. Mit einem Werk wie *Serenata pro Diotima* zeigt Haglund, wie Gemeinschaftsgefühl entsteht: Die Musik führt Zuhörer und Aufführende zusammen, vereint Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und macht Gemeinsamkeit möglich.

© Erik Wallrup 2016

Ernst Simon Glaser ist derzeit Solo-Cellist der Göteborger Symphoniker. Nach seinem Studium bei Ralph Kirshbaum war er Solo-Cellist des Trondheim Symphony Orchestra und Solo-Cellist des Orchesters der Norwegischen Staatsoper. Glaser hat zahlreiche Preise erhalten, u.a. den norwegischen „Young Soloist of the Year Award 2002“ und den „Debutantprisen“ (2004). Er hat mit Musikern wie Shlomo Mintz, Leif Ove Andsnes, Nikolaj Znaider und Christian Zacharias zusammengearbeitet. Als Kammermusiker und Solist ist Glaser in mehreren europäischen Ländern, in Kanada, Israel und China aufgetreten. Als Leihgabe von Dextra Musica AS spielt Ernst Simon Glaser ein Cello von Francesco Rugeri (Cremona, ca. 1680).

Die **Göteborger Symphoniker** (Göteborgs Symfoniker) sind ein 1905 gegründetes Orchester, das heute 109 Musiker zählt. 1907 wurde der große schwedische Komponist Wilhelm Stenhammar zum Chefdirigenten ernannt; zu seinen Nachfolgern gehören u.a. Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling und Charles Dutoit. In seiner Amtszeit von 1982 bis 2004 hat Neeme Järvi das Orchester zu einem hochrangigen internationalen Klangkörper geformt, der in den USA, in Japan und im Fernen Osten konzertiert hat. Während der gefeierten Amtszeit Gustavo Dudamels in den Jahren 2007 bis 2012 hat das Orchester in großen Musikzentren und bei bedeutenden Festivals gespielt (u.a. Wiener Musikverein und BBC Proms). Seit 2013 ist Kent Nagano

Ständiger Gastdirigent des Orchesters und hat erfolgreiche China- und Deutschland-tourneen mit ihm unternommen. Zu seinem neuen Chefdirigenten (ab 2017) hat das Orchester Santtu-Matias Rouvali ernannt. Die Göteborger Symphoniker sind ein Ensemble der Region Västra Götaland.

www.gso.se

David Afkham gilt als einer der gefragtesten deutschen Dirigenten aus jüngerer Zeit. Er ist Chefdirigent des Spanischen Nationalorchesters und -chores und ein von weltweit führenden Orchestern und Opernhäusern sehr geschätzter Gastdirigent (u.a. London Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Cleveland Orchestra, Orchestre National de France, Filarmonica della Scala und Glyndebourne Festival Opera).

Seit seiner Gründung im Jahre 1991 hat sich das Streichtrio **ZPR** (ZilliacusPerssonRaitinen) als eines der führenden Kammerensembles in den nordischen Ländern etabliert. Mehr als fünfzehn Werke sind ihm von schwedischen und internationalen Komponisten gewidmet worden, darunter Sven-David Sandström, Lotta Wennakoski und Steingrimur Rohloff. Im Rahmen seiner eigenen Konzertreihe im Stockholmer Konzerthaus trat das Trio neben international so renommierten Musikern wie Philippe Graffin, dem ATOS Klaviertrio, Per Tengstrand und Dmitri Sitkovetsky auf. ZPR wird regelmäßig zu Festivals und Konzertreihen in den nordischen Ländern und im übrigen Europa eingeladen. Im Laufe der Jahre hat das Trio eine Reihe von Auszeichnungen erhalten; 2014 wurde es mit dem Interpretationspreis der Königlich Schwedischen Musikakademie ausgezeichnet.

Das **Malmö Symphony Orchestra** wurde 1925 gegründet und ist seit 1991 ein reines Symphonieorchester. Im Jahr 2015 bezog das Orchester die Malmö Live Concert Hall mit ihrer herausragenden Akustik. Das Orchester besteht aus rund 90 Musikern,

deren Chefdirigent seit 2013 Marc Soustrot ist. Die umfangreiche Diskographie des Ensembles hat international Anerkennung hervorgerufen; die bisherigen Einspielungen des Orchesters für BIS – u.a. mit Musik von Alfred Schnittke – wurden mit Auszeichnungen wie dem Cannes Classical Award und Diapason d’Or bedacht.

www.malmolive.se/mso

Joachim Gustafsson begann seine musikalische Karriere zunächst als Violinist und studierte dann in Wien bei Karl Österreicher und Otmar Suitner Dirigieren. Er ist regelmäßiger Gastdirigent der Göteborger Symphoniker und des Malmö Symphony Orchestra sowie Erster Gastdirigent des Orquesta Filarmónica de Bogotá. Als passionierter Operndirigent hat Joachim Gustafsson an der Königlichen Oper Stockholm, der Dänischen Nationaloper, der Göteborger Oper, der Oper Malmö, am Staatstheater Darmstadt und am Theater Ulm dirigiert.

Le changement de perspective peut s'insinuer en nous de manière quasi imperceptible mais il devient cependant d'autant plus impressionnant quand ce qui semblait avoir été un long processus dans un paysage intérieur est soudainement transformé en un grand espace ouvert. Lorsque le violoncelle solo dans *Flaminis aura*, le concerto de Tommie Haglund, joue aux quatre coins de ce gigantesque univers, c'est un peu comme si l'on entendait quelqu'un qui atteint les sphères célestes.

Nous lisons «Song of the Earth» [Chant de la Terre] dans la partition. Bien entendu, on songe d'abord à *Das Lied von der Erde* de Gustav Mahler, mais ce qui nous est proposé est un chant terrestre un peu plus littéral, c'est-à-dire un rayonnement électromagnétique dans l'espace, de la terre, des orages solaires, qui s'est transformé en une sphère sonore.¹ C'est la Terre qui chante, un cosmos sonore. Un ordre de grandeur auquel le violoncelle peut s'associer, avec lequel il peut jouer et auquel il peut s'identifier tout en demeurant une infinité.

En Suède, le nom de Tommie Haglund a été associé à l'examen en musique de l'intériorité humaine et c'est pourquoi le changement de perspective est si frappant. La nature furtive du changement nous indique en même temps que nous ne sommes pas en mesure de faire aisément la distinction entre l'extérieur et l'intérieur au point de vue musical. Selon l'idéalisme allemand tel que représenté par Hegel, «l'intériorité subjective constitue le principe de la musique». Nous sommes en l'occurrence plutôt en présence d'un virage vers l'extérieur: aussi bien le sujet que le monde qui nous entourent sont réunis dans l'intériorité. Une relation intérieure avec l'extérieur se crée et, soudainement, l'intérieur et l'extérieur ne correspondent plus à ce à quoi ils correspondaient auparavant: les pôles ont changé ou plutôt il en résulte un champ de tensions multipolaires.

L'image d'un cosmos sonore peut être utilisée pour décrire l'ensemble des projets

¹ À 27'36, on peut entendre un court extrait de «Song of Earth – NASA Space Recordings Of Earth» [Chant de la Terre – enregistrements spatiaux de la Terre réalisé par la NASA], captés par les sondes spatiales Injun I, Hawkeye, IMP I et ISEE I.

de Tommie Haglund, en autant que l'on ne considère pas le cosmos comme un agencement inflexible mais plutôt, au contraire, comme une entité en fluctuation constante. Dès *Intensio animi* pour violoncelle et piano (1988), l'œuvre que Haglund considère comme le point de départ de sa véritable œuvre de compositeur, l'une de ses principales directions a été la composition d'œuvres à la pulsation fondamentale lente et en un seul mouvement. On retrouve des exceptions, comme *Röstens Dotter* et *Fragment* qui sont en plusieurs mouvements, mais la grande majorité de l'œuvre de Haglund correspond à ces critères.

La constance stylistique du compositeur se retrouve à plusieurs niveaux. Des motifs musicaux passent d'une pièce à l'autre et apparaissent comme inévitables lorsque Haglund compose. On retrouve le motif soupirant, presque emblématique, un mouvement descendant composé de tons entiers ou de demi-tons (le mouvement opposé vers le haut est également possible). Des gestes semblables à une cadence confèrent un caractère libératoire à la musique. Des intimations récurrentes sous forme de notes musicales. Un système caché de réseaux au-delà des choix délibérés semble apparaître.

Cette unité adoptée par l'ensemble de l'œuvre de Haglund établit l'équilibre au sein de la diversité infinie représentée par les œuvres considérées une à une, non seulement à la première écoute mais également après une période de fréquentation prolongée. Mais aucune répétition n'est littérale puisque ce qui apparaît est en fait toujours nouveau.

La création de *Flaminis aura* par le violoncelliste John Ehde et l'Orchestre symphonique d'Helsingborg sous la direction d'Okko Kamu en 2001 a été couronnée de succès. Révisée ensuite par le compositeur avant sa publication en 2004, l'œuvre a remporté le plus important des prix musicaux Christ Johnson, la récompense la plus prestigieuse de Suède accordée à une composition. Le titre en latin décrit l'état qui précède une révélation religieuse et le mot de *flamen* réfère au prêtre qui fait une offrande alors que le mot latin *aura* provient du grec ancien décrivant la brise ou la respiration.

Flaminis aura fut la première œuvre de Tommie Haglund composée pour grand orchestre et constitue une étape importante dans son développement en tant que compositeur (trois ans plus tard, il ajouta un concerto pour violon et depuis, les musiciens se pressent pour lui réclamer de nouvelles œuvres pour soliste). Avec *Flaminis aura*, il recourt pour la première fois à un mouvement unique pour une œuvre de grande dimension et trouve un soutien en l'important *Adagio* de la neuvième Symphonie d'Anton Bruckner. Le parallèle avec Bruckner n'est pas élaboré en détail mais on retrouve une structure au sein de l'œuvre que le compositeur qualifie de «piliers». Ceux-ci confèrent la stabilité de l'œuvre au moyen de groupes d'accords massifs qui s'élèvent, dissonants et imposants, comme le célèbre accord dissonant qui constitue l'apogée de l'*Adagio* de Bruckner.

Pendant que les piliers d'accords procurent l'assise verticale à l'œuvre, le soutien horizontal est assuré par les notes prolongées qui apparaissent clairement dans l'introduction du concerto. La musique de Haglund n'est pas tonale au sens conventionnel du terme mais le compositeur recourt cependant fréquemment à des notes fondamentales qui forment des points gravitationnels pour la composition.

Ces éléments structurels permettent le développement d'un tissu hautement complexe de motifs sans remettre en cause l'unité de la composition. Parmi les caractéristiques de la musique de Haglund, mentionnons l'utilisation de motifs dont les combinaisons de notes individuelles sont sujettes à des transformations constantes sans que leur identité ne se perde. Les motifs récurrents adoptent une importante charge émotionnelle de manière saisissante : ils se présentent comme des fragments qui ne parviennent jamais à atteindre leur forme complète avant de disparaître. L'auditeur ressent une aspiration constante jamais satisfaite.

Le quatuor à cordes *Il regno degli spiriti* (*Pays des âmes*) recourt à la même technique du traitement des motifs. Une mélodie sur un rythme pointé prend forme dans une période introductory de trois mesures. Cette mélodie, contenue à l'intérieur d'un

intervalle de quarte pure ascendante joué par le premier violon, est suivie, après un sol dièse joué sur plusieurs octaves, d'une réponse de l'alto avec une nouvelle tournure, ici à l'intérieur d'une seconde augmentée et avec des valeurs de notes égales. La mélodie se déploie ainsi sans pour autant atteindre sa forme finale. Haglund crée ainsi l'objet d'un désir intérieur jamais assouvi. Une versatilité et une incomplétude qui rendent sa musique résolument contemporaine.

Ce quatuor est le fruit d'une commande du réputé British Medici Quartet en l'honneur de son trentième anniversaire et a été créé en 2001 dans le cadre du Cambridge Music Festival. Étant donné l'intérêt marqué de Haglund pour l'homme de science et le philosophe suédois Emanuel Swedenborg, il est possible que le titre de l'œuvre réfère à ses considérations sur le monde spirituel. La véritable source est en fait une légende amérindienne évoquant la fille d'un chef de tribu qui doit se marier mais qui meurt avant la cérémonie. Comme dans le mythe d'Orphée, les mariés se retrouvent au royaume des morts.

Un développement en accords joue ici aussi un rôle important en tant que points fixes à bout de souffle (ou y a-t-il ici, au contraire, une respiration ?) qui sont proches de ceux du quatuor *Voces intimae* de Jean Sibelius, ainsi qu'en tant qu'arpèges lents dans lesquels les notes ascendantes s'éloignent progressivement d'une véritable consonance.

Les deux œuvres qui concluent cet enregistrement ont été composées plus récemment. L'auditeur demeure clairement dans le cosmos établi par Haglund bien qu'il se soit transformé. Le caractère fragmentaire est moins prononcé au profit d'un flux plus marqué et d'une polyphonie plus proéminente.

Le trio à cordes intitulé ***Sollievo (dopo la tempesta)*** [Apaisement (après l'orage)] a été composé pour le trio ZPR (Cecilia Zilliacus, Johanna Persson, Kati Raitinen) et a été créé en 2013. Un commentaire de nature bibliographique est ici nécessaire car l'apaisement dont il est question dans le titre, le calme après l'orage, réfère à la

fin d'une longue période de traitements douloureux après une opération au dos subie par le compositeur. Ce commentaire peut également être compris comme une correspondance à la gratitude de Beethoven pour son rétablissement tel qu'il l'exprimait dans le Quatuor en la mineur opus 132 «Heiliger Dankgesang» [Chant de reconnaissance offert à la Divinité].

C'est justement le soutien contrapuntique –Tommie Haglund a expliqué comment Orlando di Lasso et Palestrina avaient été des sources d'inspiration au sens formel, même si la musique est complètement différente – qui confère une plus grande fluidité à la musique. Un élément contrastant est également mis en évidence : les motifs semblables à des arabesques qui sont formés. Ces ornements sont des références à rebours à la Renaissance ainsi qu'aux musiques non-européennes et à la fondation de quintes prolongées. On retrouve, pour la première fois dans l'œuvre de Haglund, une approche vers la musique folklorique suédoise.

Le matériau tonal contient un nom codifié selon une technique semblable à celle utilisée par Robert Schumann (l'un des compagnons de route de Haglund depuis toujours). Il s'agit d'Ann Marie Belfrage, une ancienne productrice à Svensk Musik et une amie proche du compositeur dont le nom a été «traduit» comme suit : si-bémol (**b**), mi (**e**), la, fa, ré, la (**a**), sol (**g**), mi (**e**).

Cette approche clarifiée du mouvement musical se trouve renforcée dans la *Serenata per Diotima* de 2014. Cette œuvre est le fruit d'une commande de l'orchestre à cordes de l'École de la culture d'Halmstad à l'occasion de son dixième anniversaire. Elle fut cependant révisée avant son exécution au Luzerne Music Center aux États-Unis dans l'état de New York où Haglund a été compositeur invité au cours de l'été 2014.

Les contributions à titre de soliste du violoniste confèrent à l'œuvre le caractère d'un chant à Diotime, un nom riche en associations littéraires. Diotime était la prêtresse du *Banquet* de Platon qui traite de la nature de l'amour. Son nom fut repris par le poète allemand Hölderlin qui s'adressa à elle dans une succession de poèmes

et qui inclut un personnage portant ce nom dans son roman épistolaire, *Hypérion*. Nous songeons une fois de plus à Schumann qui, vers la fin de sa vie, avait envisagé la composition d'un cycle de lieder portant le titre de *Gesänge der Frühe. An Diotima* [*Chants de l'aube. À Diotime*] qui deviendra finalement un cycle de pièces étranges pour piano seul.

L'année qui a précédé la composition de *Serenata per Diotima* a vu la naissance de la première petite-fille de Haglund. Celui-ci a révélé que le regard de sa petite fille résonne dans la musique et que celle-ci avait été constamment au centre de ses pensées alors qu'il travaillait sur sa composition.

Nous retournons ici vers l'intériorité, un aspect qui est fortement associé à Schumann. Mais bien que l'intériorité soit, il va sans dire, tournée vers l'intérieur, un mouvement simultané vers l'extérieur survient. Avec une œuvre telle que *Serenata per Diotima*, Haglund montre comment un sens communautaire est généré : la musique réunit les auditeurs et les exécutants et rassemble des personnes issues de milieux différents et rend la réciprocité possible.

© Erik Wallrup 2016

Ernst Simon Glaser était en 2016 premier violoncelle de l'Orchestre symphonique de Göteborg. Après des études avec Ralph Kirshbaum, il a partagé la chaise de premier violoncelle de l'Orchestre symphonique de Trondheim et fut le premier violoncelle de l'Orchestre de l'opéra national de Norvège. Glaser a remporté de nombreux prix incluant, en Norvège, ceux de « Jeune soliste de l'année » en 2002 et de « Debütantprisen » en 2004. Il a travaillé avec des musiciens tels Shlomo Mintz, Leif Ove Andsnes, Nikolaj Znaider et Christian Zacharias et s'est produit aussi bien en tant que chambriste que soliste dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'au Canada, en Israël et en Chine. Ernst Simon Glaser joue sur un instrument réalisé par Francesco Rugeri construit à Crémone en 1680 qui lui a été prêté par Dextra Musica AS.

Fondé en 1905, l'**Orchestre symphonique de Göteborg** (Göteborgs Symfoniker) comptait en 2016 cent-neuf instrumentistes. Le grand compositeur suédois Wilhelm Stenhammar en a été nommé chef principal en 1907. Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling et Charles Dutoit ont ensuite occupé cette fonction. Sous la direction de Neeme Järvi (1982–2004), l'orchestre est devenu un ensemble international de premier plan et a effectué des tournées aux États-Unis, au Japon, en Extrême-Orient en plus d'être nommé en 1997 Orchestre national de Suède. Au cours de son mandat célébré, Gustavo Dudamel a dirigé l'orchestre dans les principales capitales musicales ainsi que dans le cadre de festivals incluant les Proms de la BBC de Londres ainsi qu'au Musikverein de Vienne. Kent Nagano est le premier chef invité depuis 2013 et a effectué des tournées couronnées de succès en Chine ainsi qu'en Allemagne. L'Orchestre symphonique de Göteborg a nommé Santtu-Matias Rouvali au poste de premier chef et celui-ci prendra ses fonctions en 2017. L'Orchestre symphonique de Göteborg est une compagnie régie par la Region Västra Götaland.

www.gso.se

Parmi les chefs qui ont récemment émergé d'Allemagne, **David Afkham** est l'un des plus sollicités. En 2016, il était chef principal de l'Orchestre et du chœur nationaux d'Espagne et très en demande en tant que chef invité avec quelques-uns des meilleurs orchestres et des plus grandes maisons d'opéra dont les orchestres symphoniques de Londres et de Chicago, l'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre de Cleveland, l'Orchestre national de France, la Filarmonica della Scala et le Festival d'opéra de Glyndebourne.

Depuis sa fondation en 1991, le trio à cordes **ZilliacusPerssonRaitinen** (ZPR) s'est imposé comme étant l'un des meilleurs ensembles de chambre provenant des pays nordiques. Plus d'une quinzaine d'œuvres ont été dédiées au trio par des compositeurs suédois et d'ailleurs incluant Sven-David Sandström, Lotta Wennäkoski et Stein-

grimur Rohloff. Dans le cadre de sa propre série de concerts à la Maison des concerts de Stockholm, le trio s'est produit aux côtés de musiciens tels Philippe Graffin, le trio avec piano ATOS, Per Tengstrand et Dmitri Sitkovetsky. ZPR est régulièrement invité à se produire dans le cadre de festivals ainsi que de séries de concerts un peu partout dans les pays nordiques et ailleurs en Europe. Le trio a reçu au cours des années de nombreuses récompenses incluant, en 2014, le Prix des interprètes de l'Académie royale suédoise de musique.

L'Orchestre symphonique de Malmö a été fondé en 1925 et est devenu un ensemble symphonique exclusif en 1991. En 2015, l'orchestre a emménagé à la salle de concert du Malmö Live à l'acoustique exceptionnelle. En 2016, l'orchestre comptait quelque quatre-vingt-dix musiciens et Marc Soustrot en était son chef principal depuis 2013. Son importante discographie lui a valu les plus grands éloges et ses enregistrements publiés chez BIS, notamment ceux consacrés à la musique d'Alfred Schnittke, lui ont valu des récompenses incluant le Cannes Classical Award ainsi que le Diapason d'or.

www.malmolive.se/mso

Joachim Gustafsson a commencé sa carrière musicale en tant que violoniste et a étudié la direction d'orchestre à Vienne avec Karl Österreicher et Otmar Suitner. Il dirige régulièrement l'Orchestre symphonique de Göteborg et l'Orchestre symphonique de Malmö en tant que chef invité et, en 2016, était le chef invité principal de l'Orquesta Filarmónica de Bogotá. Joachim Gustafsson se consacre également à la direction d'opéra et on a pu l'entendre à l'Opéra royal de Stockholm, à l'Opéra national danois, à l'Opéra de Göteborg, à l'Opéra de Malmö, au Staatstheater de Darmstadt ainsi qu'au Theater d'Ulm en Allemagne.

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

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

RECORDING DATA

Recording:	<i>Flaminis aura</i> : September 2012 at the Gothenburg Concert Hall, Sweden <i>Serenata</i> : April 2015 at the Malmö Concert Hall, Sweden <i>Il regno degli spiriti; Sollievo</i> : September 2015 at Petruskyrkan, Stocksund, Sweden Producer: Ingo Petry (Take5 Music Production) Sound engineers Hans Kipfer (Take5 Music Production) (<i>Flaminis aura</i>); Matthias Spitzbarth (<i>Serenata</i>); Ingo Petry (<i>Il regno degli spiriti; Sollievo</i>)
Equipment:	BIS's recording teams use microphones from Neumann and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations. Original format: 24-bit / 96 kHz
Post-production:	Editing and mixing: Ingo Petry
Executive producer:	Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover texts: © Erik Wallrup 2016

Translations: William Jewson (English); Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)

Front cover photo: © Rob de Vries (Rookuzz.), <https://www.flickr.com/photos/72283508@Noo/4298369142> (CC BY 2.0)

Back cover photo of Tommie Haglund: © Örjan Henriksson

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

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

info@bis.se www.bis.se

BIS-2025 © & ® 2017, BIS Records AB, Åkersberga.

TOMMIE HAGLUND

BIS-2025