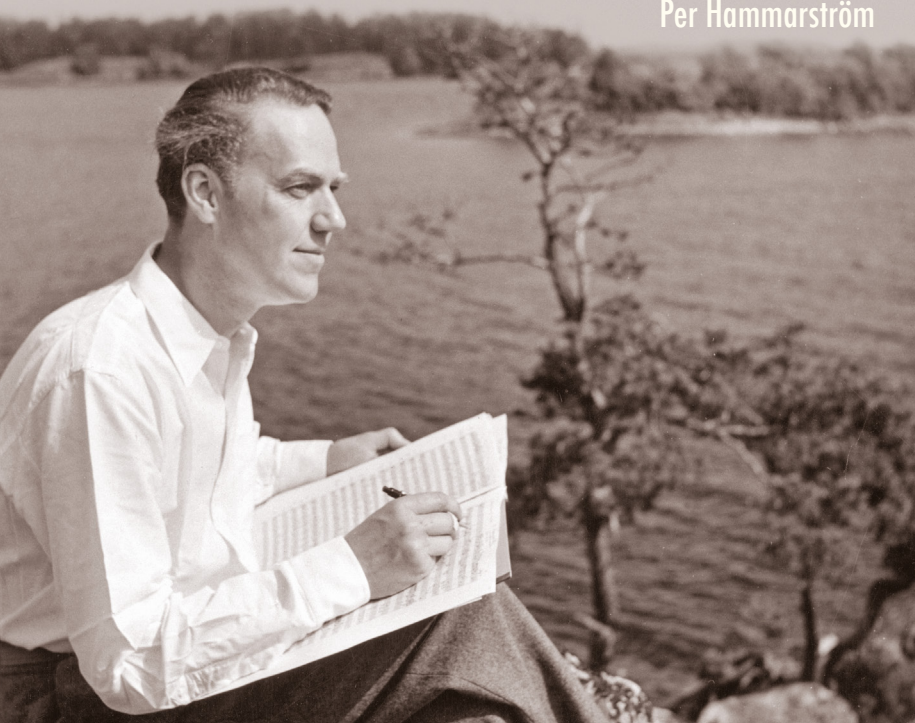

ERLAND von KOCH

SYMPHONY NO.3 • SINFONIA SERIA

Swedish Radio Symphony Orchestra
Per Hammarström

VON KOCH, ERLAND (1910–2009)

	SYMPHONY No. 3, Op. 38 (1948) <i>(Svensk Musik Swedmic)</i>	23'28
1	I. <i>Allegro moderato</i>	7'15
2	II. <i>Adagio espressivo</i>	7'58
3	III. <i>Allegro agitato</i>	8'04
	SINFONIA SERIA (SYMPHONY No. 4), Op. 51 (1962) <i>(Peer Music)</i>	20'23
4	I. <i>Andante – Quasi presto – Andante</i>	5'21
5	II. <i>Moderato</i>	7'38
6	III. <i>Allegro</i>	7'15
7	IMPULSI (1964) <i>(Boosey & Hawkes)</i>	11'17
	<i>Andante misterioso – Presto – Andante misterioso</i>	
8	NORDISKT CAPRICCIO, Op. 26 (1943) <i>(Gehrmans Musikförlag)</i>	6'21
	<i>Molto ritmico</i>	

TT: 62'48

SWEDISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA PER HAMMARSTRÖM *conductor*

Symphony No. 3 and Sinfonia seria: World Première Recordings

‘Composing symphonies is hard work and less than lucrative. They are rarely played, especially if they are Swedish, and it takes a long time before they are “discovered” and accepted, if indeed they ever are.’

Erland von Koch (in his memoirs *Musik och minnen*)

Erland von Koch was born in 1910 into a family of artists. His father Sigurd, who died of Spanish flu when Erland had just turned nine, was a composer, and his mother Kaju a painter and furniture designer. As a child Erland heard composers such as Wilhelm Stenhammar and Ture Rangström make music in the family home, and in his teens he was among the founding members of the first jazz band at his school, playing the piano. He went on to study composition and passed the exam as organist and cantor at the Royal Conservatory (now Royal Academy of Music) in Stockholm. Among early influences was a performance of works by Shostakovich – with the composer as piano soloist – during a visit to Leningrad in 1934, and Honegger’s music, which made a strong impression on him.

During the mid-thirties, von Koch came in contact with Paul Hindemith. He was about to begin studies with him in Berlin when Hindemith’s music was banned by the German régime and the composer was forbidden to teach. Instead von Koch took part in the composition class of Paul Höffer, studying the piano with Claudio Arrau and conducting with Clemens Krauss. He remained in Berlin until 1937, when the dark clouds over Europe became too threatening.

Following his return to Stockholm, the première of his Piano Concerto No. 1 (in 1938) was a great success and marked von Koch’s breakthrough. Other composers who became established during this period were Lars-Erik Larsson, Gunnar de Frumerie and Dag Wirén. These so-called ‘men of the Thirties’ (‘trettioalisterna’) were all influenced by French and German neo-classicism, composing music with chamber-like qualities that also imbued their orchestral works. Between 1943 and 1945 von Koch was employed by AB Radiotjänst, the national broadcasting cor-

poration, conducting but also supervising recordings and producing radio programmes. From 1953 until 1975 he taught music theory at the Royal Academy in Stockholm, being appointed professor in 1968.

Von Koch remained active as a composer until the very end of a long life: *Rondinato*, his final large-scale orchestral work, was premièred by the Swedish Radio Symphony Orchestra conducted by Manfred Honeck in 2004. Besides six symphonies, concertos, music for ballets and chamber works he composed the children's opera *Pelle Svanslös* ('Peter-No-Tail'), based on a popular children's book. He also composed for the organ and for choir, and wrote music for more than thirty films, six of them by Ingmar Bergman. Erland von Koch passed away in 2009.

Symphony No. 3 was composed in 1948, and followed a couple of film scores – including Ingmar Bergman's first two films and *Shadows on the Snow* by the documentary film maker Arne Sucksdorff. The symphony, which was given its first performance in 1949 by the Gothenburg Symphony Orchestra conducted by Sixten Eckerberg, reveals clear influences from Bartók and Hindemith. It opens with a theme in the bassoon which forms the main idea of the entire symphony. It is a defiant theme with an undertone of burlesque irony, and among its characteristics is a tension between minor and major. As a contrast, the strings present a tuneful, elegiac melody. The second movement is lyrical and contemplative, opening in the double basses with a pedal point out of which grows a long melodic line. This is followed by a secondary theme from the oboe, clarinet and bassoon which further develops the nature lyricism of the music. The character of the third and last movement is frenzied and temperamental. The opening section brings reminiscences of the first movement in which the tension between minor and major grows. This leads into a fanfare-like melody in the brass, after which the movement ends with a brief, explosive coda, the major third in the trumpets and trombones gradually gaining the upper hand. The overall form of the three-movement symphony is concentrated and is largely based on the contrasts between different themes. The composer himself described the

structure of the individual movements as being closer to rondo than sonata form, and broad, symphonic development is secondary to concision and clarity.

‘My most important symphony’ is how Erland von Koch described his **Sinfonia seria** (Symphony No. 4), conceived during what he himself called his ‘serious period’. It was composed in 1952–53, with revisions in 1962. The central motif A sharp – C – B natural runs like a thread through the three brief and concise movements in which beautiful, sombre cantilenas are broken off by rhythmically accented sections. The underlying mood of the work is grave and bittersweet. A feeling of sadness, anxiety and suppressed anger is established already in the opening movement. The second movement is of a more reflective nature, contrasted with energetic and jazz-like sections. The closing *Allegro* is once again dominated by anxiety and anguish. After the climax of the movement the psychological tension is defused, and the music dies away into nothingness. In terms of form the symphony is ascetic, and the sparse material contributes to the feeling of a work pared down to the essentials. In its revised version it was first performed by the Stockholm Philharmonic Orchestra under Stig Westerberg, a conductor who played an important role in Swedish music.

Impulsi was composed in 1964, as the first part of a triptych – the other two parts, *Echi* and *Ritmi* appearing during the years that followed. Its opening is a combined major/minor chord, which subsequently returns as a basic element. The slow and melancholic opening is followed by a fast, rhythmical central section culminating in a violent build-up. The piece closes with a reminiscence of the opening and a brief coda. The composer has written: ‘In *Impulsi* the major and the minor third (good and evil) fight for supremacy. The struggle remains unresolved, its outcome uncertain.’ The piece was premièred by the Swedish Radio Symphony Orchestra conducted by Stig Westerberg in 1965, and was later taken up by conductors such as Sergiu Comissiona and Walter Weller.

In 1934, Erland von Koch had heard Bartók play his Second Piano Concerto and give a lecture on Hungarian folk music, something which would influence his own

composing. Hindemith furthermore told him: ‘Stick to your own style, be faithful to folk music! If you can create something new which is truly perceived as Swedish you will be successful.’ Von Koch studied more than 4,000 folk tunes from the region of Dalecarlia and these were gradually assimilated into his musical idiom. Many of his works have affinities with folk music, for instance the *Oxberg Variations*, the *Lapland Metamorphoses*, Symphony No.2 ‘Dalecarlia’ and Symphony No.5 ‘Lapponica’. This is also true of the closing work on this disc, *Nordic Capriccio*, one of von Koch’s most frequently played works for orchestra. It was composed in three days, inspired by a folk music motif from Dalecarlia. The piece opens with a timpani solo which returns later, linking the various sections together. It is near at hand to make the association with the celebration of Midsummer, and dancing round the may-pole.

Erland von Koch created a style of his own, based on his striving for an unforced expressiveness, with melody as the key element and a catchy use of rhythm. He found much of his inspiration on Ornö, an island in the Stockholm archipelago, where the family had a summer house designed by his mother.

The two symphonies are here released on disc for the first time.

© *Per Hammarström 2015*

Founded in 1936, the **Swedish Radio Symphony Orchestra** has over the years enjoyed important partnerships with principal conductors including Sergiu Celibidache, Herbert Blomstedt and Esa-Pekka Salonen. Today it ranks among the world’s great orchestras, and is under the leadership of Daniel Harding, its current music director, earning accolades as one of the most interesting and versatile ensembles of its kind. The Swedish Radio Symphony Orchestra frequently tours worldwide, receiving invitations from major international festivals and concert halls. At home in Stockholm’s Berwald Hall, it is furthermore the resident ensemble and artistic

backbone of the annual Baltic Sea Festival. Through innovative collaborations with leading conductors, soloists and composers, the Swedish Radio Symphony Orchestra embodies the role of a symphony orchestra for the twenty-first century. As well as making its mark with established repertoire, the orchestra is committed to playing and recording contemporary music and regularly commissions works by Swedish and international composers.

Per Hammarström received his training as a conductor at the Royal Academy of Music in Stockholm, where his teachers included Jorma Panula and Paul Mägi. He gave his diploma concert with the Swedish Radio Symphony Orchestra in 2007 and since then has conducted most of the Swedish orchestras, including the Gävle, Norrköping and Helsingborg Symphony Orchestras, the NorrlandsOpera Symphony Orchestra in Umeå, the Nordic Chamber Orchestra, Musica Vitae and the Jönköping Sinfonietta. He is a prizewinner in Svenska dirigentpriset, a Swedish competition for conductors. In 2009 he was appointed assistant conductor of the Swedish Radio Symphony Orchestra, conducting the orchestra in concert as well as on radio and television recordings. Per Hammarström also trained as a violinist at Edsberg Manor in Stockholm and the Royal College of Music in London, joining the first violins of the Swedish Radio Symphony Orchestra in 1997. The present recording is his first disc as a conductor.

”Att skriva symfonier är ett hårt och föga lukrativt arbete. De spelas sällan, i synnerhet om de är svenska, och det tar lång tid innan de ”upptäcks” och accepteras om det alls sker.”

Erland von Koch (ur *Musik och minnen*)

Erland von Koch föddes 1910 i ett konstnärligt hem. Fadern Sigurd, som dog i spanska sjukan då Erland var knappt nio år gammal, var tonsättare och modern Kaju konstnär och möbelarkitekt. I sin barndom hörde han tonsättare som Wilhelm Stenhammar och Ture Rangström musicera i hemmet. Under skoltiden var Erland von Koch med och grundade Östra Reals första jazzorkester, där han var pianist. Han studerade komposition och tog organist- och kantorsexamen vid dåvarande Musik-konservatoriet i Stockholm. Tidiga influenser fick han under ett besök i Leningrad 1934 då han hörde verk av Sjostakovitj framföras med tonsättaren själv som pianosolist. Även Honeggers musik påverkade honom starkt.

Erland von Koch fick kontakt med Paul Hindemith i mitten av 30-talet och skulle inleda sina studier för honom på allvar i Berlin, då Hindemiths musik blev bannlyst av den tyska regimen och han tvingades sluta som lärare. Istället studerade von Koch för Paul Höffer i komposition, Claudio Arrau i pianospel och Clemens Krauss i dirigering. Han stannade kvar i Berlin till 1937, då de politiska orosmolnen över Europa till slut blev alltför mörka.

Efter hemkomsten till Stockholm uruppfördes 1938 hans pianokonsert nr 1 med stor framgång, och Erland von Koch fick sitt genombrott. Under samma period etablerade sig också Lars-Erik Larsson, Gunnar de Frumerie och Dag Wirén i det svenska musiklivet. De så kallade trettioalisterna var influerade av fransk och tysk nyklassicism och deras musik hade en kammarmusikalisk ton som även präglade orkesterverken. Under åren 1943–45 hade von Koch vid sidan av sitt komponerande också en anställning vid dåvarande Radiotjänst i Stockholm, som förutom dirigent-uppdrag bland annat innefattade att övervaka och leda inspelningar samt sätta ihop

program. Han var mellan åren 1953-75 lärare i satslära vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (med professors titel från 1968).

Erland von Koch fick uppleva ett långt liv och var verksam som tonsättare in i det sista. Så sent som 2004 uruppfördes *Rondinato*, hans sista större orkesterverk, av Sveriges Radios Symfoniorkester och dirigenten Manfred Honeck. Förutom symfonier, konserter, balett- och kammarmusik skrev han musik till barnoperan *Pelle Svanslös*. Han skrev även orgel- och körmusik, samt inte minst musik till ett trettiotal filmer, varav sex stycken av Ingmar Bergman. Erland von Koch avled 2009.

Symfoni nr 3 skrevs 1948, efter att von Koch komponerat musiken till några av just Ingmar Bergmans tidiga filmer och även till *Skuggor över snön*, av naturfilmaren Arne Sucksdorff. Symfonin är tydligt influerad av Bartók och Hindemith och uruppfördes av nuvarande Göteborgs Symfoniker 1949 under ledning av dirigenten Sixten Eckerberg. Den första satsen inleds med ett tema i fagotten som utgör symfonins huvudidé. Temat är trotsigt med en underton av burlesk ironi. En spänning mellan moll och dur ingår i dess karaktär. Som ett kontrasterande tema presenterar stråkarna en sjungande elegisk melodi. Den andra satsen är lyriskt reflekterande och inleds av kontrabasarna med en orgelpunkt från vilken en lång melodilinje växer fram. I oboe, klarinett och fagott följer sedan ett andratema, som utvecklar den naturlyriska känslan i musiken. Den tredje och sista satsen är uppjagad och hetsig till sin karaktär. Efter ett avsnitt med reminiscenser från första satsen där spänningen mellan moll och dur stegras, mynnar musiken ut i en fanfarartad melodi i brassen. Satsen avslutas med en kort, explosiv coda med den successivt segrande dur-tersen i trumpet och tromboner. Symfonins form med sina tre satser är koncentrerad och bygger mycket på kontrastverkan mellan de olika temata. Satsernas struktur närmar sig enligt von Koch själv snarare rondo- än sonatformen. Den långa symfoniska utvecklingen har fått stå tillbaka för koncentration och klarhet.

”Min viktigaste symfoni”, så kallade tonsättaren sin 4:e symfoni **Sinfonia seria**, som skrevs under vad han själv benämnde ”den allvarliga perioden”. Den är

komponerad 1952–53 och reviderad 1962. Kärnmotivet aiss-c-h går som en röd tråd genom de tre korta och koncentrerade satserna, där vackra och sorgsna cantilenor avbryts av rytmiskt accentuerade sektioner. Grundstämningen i verket är allvarsam och bitterljuv. En känsla av sorg, oro och undertryckt vrede etableras redan i den första satsen. Den andra satsen är reflekterande till sin karaktär med energiska och jazziga sektioner som kontrasterande avbrott. I den sista satsen är det återigen det oroliga och smärtsamma uttrycket som dominerar. Efter satsens klimax laddas den psykologiska spänningen ur, och musiken dör ut i intet. Formmässigt är verket asketiskt uppbyggt. Det knappa materialet bidrar till känslan av att allt överflödigt skalats av. Den uruppfördes i sin reviderade form av Stockholms Filharmoniska Orkester under ledning av Stig Westerberg, en dirigent som haft stor betydelse för svensk musik.

Impulsi är skrivet 1964 och utgör första delen av en trilogi. De övriga delarna, *Echi* och *Ritmi*, skrevs de följande åren. Stycket inleds med ett kombinerat dur/mollackord som återkommer som fundament. Efter den sorgsna långsamma inledningen följer en snabb och rytmisk mellandel som kulminerar i en våldsam stegring. Stycket avslutas med en reminiscens av inledningen och en kort coda. Tonsättaren skriver själv. ”I *Impulsi* kämpar den stora och den lilla tersen (det goda och det onda) om herraväldet. Kampen förblir oavgjord och oviss.” Stycket uruppfördes under Stockholms Festspel 1965 av Sveriges Radios Symfoniorkester och Stig Westerberg. *Impulsi* togs sedan upp av dirigenter som Sergiu Comissiona och Walter Weller.

Erland von Koch hörde Bartók spela sin andra pianokonsert och föreläsa om ungersk folkmusik i Stockholm 1934 och detta kom att influera hans skapande. Och så här sa Paul Hindemith till honom: ”Håll fast vid er stil, var trogen mot folkmusiken! Kan ni göra något nytt som verkligen uppfattas som svenskt är er lycka gjord.” von Koch studerade över fyratusen Dalamelodier som succesivt assimilerades i hans tonspråk. Många av hans verk har folkmusikanknytning som till exempel *Oxbergsvariationerna*, *Lappland-Metamorfoser*, Symfoni nr 2 ”Dalecarlica” och

symfoni nr 5 ”Lapponica”. Detta gäller även *Nordiskt Capriccio* från 1943 som avslutar denna CD, och är ett av hans mest spelade orkesterstycken. Det skrevs under tre dagar efter inspiration av ett folkmotiv ifrån Dalarna. Stycket inleds med ett püksolo som återkommer och knyter ihop verkets delar. Det är lätt att associera till ringdans och suggestiv midsommarstämning.

Erland von Koch skapade en personlig stil som grundade sig på strävan efter ett naturligt uttryckssätt, med melodin som det bärande elementet och en medryckande rytmik. Mycket av sin inspiration hämtade han ifrån Ornö i Stockholms skärgård, och familjens sommarställe som hans mor gjort ritningarna till.

Symfoni nr 3 och 4 ges här ut för första gången på skiva.

© *Per Hammarström 2015*

Sveriges Radios Symfoniorkester grundades 1936, och räknas idag till Europas främsta orkestrar. Dagens höga nivå har byggts upp under lång tid och av en rad framstående chefsdirigenter, såsom Sergiu Celibidache, Herbert Blomstedt och Esa-Pekka Salonen. Under sin nuvarande chefsdirigent, Daniel Harding, har orkestern rönt internationell uppmärksamhet som en av de mest spännande och mångsidiga ensemblerna i sitt slag. Sveriges Radios Symfoniorkester turnerar regelbundet runt om i världen och får återkommande inbjudningar från ledande musikfestivaler och konserthus. Med hemvist i Berwaldhallen utgör orkestern även ett självklart nav i den årliga Östersjöfestivalen. Orkestern har en bred repertoar och engagemanget för ny musik ger tydliga avtryck i verksamheten, med regelbundna beställningar från svenska och internationella tonsättare. Sveriges Radios Symfoniorkester arbetar medvetet för att bredda sin publik och vid sidan av ledande dirigenter solister i den klassiska musikgenren samarbetar orkestern regelbundet med svenska populär-musikartister och ger även speciella barnkonserter.

Per Hammarström fick sin dirigentutbildning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han studerade för bland andra Jorma Panula och Paul Mägi. Han gjorde sin diplomkonsert med Sveriges Radios Symfoniorkester 2007 och har sedan dess dirigerat flertalet svenska orkestrar. Exempelvis har han gästade symfoniorkestrarna i Gävle, Norrköping, Helsingborg och Umeå. Nordiska kammarorkestern i Sundsvall, Musica Vitae och Jönköpings Sinfonietta. Per Hammarström har varit pristagare i tävlingen Svenska dirigentpriset. 2009 blev han assisterande dirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester som han lett vid ett flertal tillfällen både på konserter och vid inspelningar i radio och tv. Per Hammarström är även utbildad till violinist vid Edsbergs Musikinstitut och Royal College of Music i London. Han anställdes i förstaviolinistämman i Sveriges Radios Symfoniorkester 1997. Den här inspelningen av von Kochs musik innebär hans skivdebut som dirigent.

„Symphonien zu komponieren ist harte Arbeit und alles andere als einträglich. Sie werden nur selten gespielt (vor allem wenn es sich um schwedische handelt), und es dauert lange, bis sie ‚entdeckt‘ und angenommen werden – falls denn überhaupt.“

Erland von Koch (in seinen Memoiren *Musik och minnen* [*Musik und Erinnerungen*])

Erland von Koch wurde 1910 in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Sein Vater Sigurd, der der Spanischen Grippe erlag, als Erland gerade neun Jahre alt war, war Komponist, seine Mutter Kaju eine Malerin und Möbeldesignerin. Der kleine Erland lauschte im Haus der Familie Komponisten wie Wilhelm Stenhammar und Ture Rangström beim Musizieren, in seiner Jugend gehörte er als Pianist zu den Gründungsmitgliedern der ersten Jazzband seiner Schule. Er studierte Komposition und wurde am damaligen Königlichen Konservatorium (heute: Königliche Musikakademie) in Stockholm als Organist und Kantor examiniert. Zu seinen frühen Erfahrungen gehörte ein Konzert mit Werken Schostakowitschs (mit dem Komponisten als Klaviersolist), das er bei einem Besuch in Leningrad im Jahr 1934 erlebte, sowie Honeggers Musik, die starken Eindruck bei ihm hinterließ.

Mitte der dreißiger Jahre kam von Koch mit Paul Hindemith in Kontakt, um bei ihm in Berlin zu studieren. Kurz vor dem Beginn des Studiums aber wurde die Aufführung von Hindemiths Musik vom deutschen Regime verboten, und dem Komponisten wurde die Lehrerlaubnis entzogen. Stattdessen besuchte von Koch die Kompositionsklasse von Paul Höffer, studierte Klavier bei Claudio Arrau und Dirigieren bei Clemens Krauss. Er blieb bis 1937 in Berlin, bis die dunklen Wolken über Europa zu bedrohlich wurden.

Bald nach seiner Rückkehr nach Stockholm feierte sein Klavierkonzert Nr. 1 (1938) eine erfolgreiche Uraufführung, die von Kochs Durchbruch markierte. Andere Komponisten, die sich in dieser Zeit etablierten, waren Lars-Erik Larsson, Gunnar de Fruherie und Dag Wirén. Diese sogenannten „Männer der Dreißiger“ („trettioalisterna“) waren vom französischen und deutschen Neoklassizismus beeinflusst und kompo-

nierten Musik mit kammermusikalischen Qualitäten, die auch ihre Orchesterwerke prägten. Zwischen 1943 und 1945 war von Koch bei der nationalen Rundfunkanstalt beschäftigt, wo er dirigierte, aber auch Aufnahmen betreute und Radioprogramme produzierte. Von 1953 bis 1975 unterrichtete er Musiktheorie an der Königlichen Musikakademie in Stockholm; im Jahr 1968 wurde er zum Professor ernannt.

Von Koch komponierte bis zum Ende seines langen Lebens; *Rondinato*, sein letztes großformatiges Orchesterwerk, wurde 2004 vom Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchester unter Manfred Honeck uraufgeführt. Neben sechs Symphonien, Konzerten, Ballett- und Kammermusik komponierte er die Kinderoper *Pelle Svanslös* („Peter Schwanzlos“) nach einem beliebten Kinderbuch. Außerdem komponierte er Orgel- und Chorwerke und schrieb die Musik zu mehr als dreißig Filmen, darunter sechs von Ingmar Bergman. Erland von Koch starb im Jahr 2009.

Seine **Symphonie Nr. 3** entstand 1948 im Anschluss an mehrere Filmmusiken (u.a. für die beiden ersten Filme von Ingmar Bergman sowie für *Schatten auf dem Schnee* des Dokumentarfilmers Arne Sucksdorff). 1949 von den Göteborger Symphonikern unter Sixten Eckerberg uraufgeführt, zeigt sie deutliche Einflüsse von Bartók und Hindemith. Sie beginnt mit einem Thema im Fagott, das den Hauptgedanken der gesamten Symphonie bildet. Es ist ein trotziges Thema mit burllesk-ironischem Einschlag, das u.a. mit der Spannung zwischen Moll und Dur spielt. Als Gegensatz dazu präsentieren die Streicher eine schwelgerische, elegische Melodie. Der lyrische, nachdenkliche zweite Satz beginnt in den Kontrabässen mit einem Orgelpunkt, aus dem eine lange melodische Linie erwächst; Oboe, Klarinette und Fagott stimmen daraufhin ein Seitenthema an, das die Naturpoesie der Musik weitertreibt. Der dritte und letzte Satz ist von rasantem, temperamentvollem Charakter. Der Eingangsteil weist Reminiszenzen an den ersten Satz auf, in denen die Spannung zwischen Moll und Dur wächst. Dies führt zu einer fanfarenartigen Melodie im Blech, wonach der Satz mit einer kurzen, explosiven Coda endet, in der die große (Dur-)Terz in den Trompeten und Posaunen allmählich die Oberhand gewinnt. Die

Gesamtform der dreisätzigen Symphonie ist komprimiert und basiert weitgehend auf den Kontrasten unterschiedlicher Themen. Der Komponist selber merkte an, die einzelnen Sätze kämen der Rondoform näher als der Sonatenform; wichtiger als eine breit angelegte, symphonische Entwicklung sind Prägnanz und Klarheit.

„Meine bedeutendste Symphonie“, so nannte Erland von Koch seine **Sinfonia seria** (Symphonie Nr. 4), die in seiner, so der Komponist, „ernsten Periode“ konzipiert wurde; 1952/53 komponiert, wurde sie 1962 überarbeitet. Das zentrale Motiv Ais-C-H zieht sich wie ein roter Faden durch die drei kurzen, konzisen Sätze, in denen wunderschöne, düstere Kantilenen auf rhythmisch akzentuierte Passagen stoßen. Die Grundstimmung des Werkes ist ernst und bittersüß. Das Gefühl von Traurigkeit, Angst und unterdrückter Wut wird bereits im ersten Satz etabliert. Der zweite Satz ist von nachdenklicherer Art, enthält aber auch energische, jazzartige Teile. Das abschließende *Allegro* wird erneut von Angst und Schmerz geprägt. Nach dem Höhepunkt des Satzes entschärft sich die psychologische Spannung, und die Musik verklingt im Nichts. In formaler Hinsicht ist die Symphonie asketisch, und auch das karge Material vermittelt den Eindruck eines auf das Wesentliche reduzierten Werks. Die Erstaufführung der revidierten Fassung besorgten die Stockholmer Philharmoniker unter Stig Westerberg – einem Dirigenten, der eine wichtige Rolle für die schwedische Musik spielte.

Impulsi wurde 1964 als erster Teil eines Triptychons komponiert; die beiden anderen Teile, *Echi* und *Ritmi*, erschienen in den Folgejahren. Das Werk beginnt mit einem kombinierten Dur-/Moll-Akkord, der fortan als ein Grundelement wiederkehrt. An den langsamen, melancholischen Beginn schließt ein schneller, rhythmischer Mittelteil an, der in einer gewaltsamen Steigerung kulminiert. Das Stück endet mit einer Reminiszenz an den Beginn und einer kurzen Coda. „In *Impulsi*“, so der Komponist, „kämpfen die Dur- und die Mollterz (Gut und Böse) um die Vorherrschaft. Der Kampf bleibt unentschieden, sein Ausgang ungewiss.“ Das Werk wurde 1965 vom Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchester unter Stig Westerberg uraufgeführt und später von Dirigenten wie Sergiu Comissiona und Walter Weller aufgegriffen.

Im Jahr 1934 hatte Erland von Koch Bartók sein Klavierkonzert Nr. 2 spielen und einen Vortrag über ungarische Volksmusik halten hören, was auch sein eigenes Komponieren beeinflussen sollte. Zudem riet ihm Hindemith: „Halten Sie sich an Ihren eigenen Stil, bleiben Sie der Volksmusik treu! Wenn Sie etwas Neues schaffen können, das als echt schwedisch empfunden wird, werden Sie Erfolg haben.“ Von Koch studierte mehr als 4.000 Volksweisen aus der Provinz Dalekarlien, die nach und nach in seine musikalische Sprache einfließen. Viele seiner Werke zeigen Affinitäten zur Volksmusik, so etwa die *Oxberg-Variationen*, die *Lappland-Metamorphosen*, die Symphonie Nr. 2 („Dalekarlien“) und die Symphonie Nr. 5 („Lapponica“). Dies gilt auch für das letzte Stück auf dieser CD, *Nordisches Capriccio*, eines der meistgespielten Orchesterwerke von Kochs. Innerhalb von drei Tagen komponiert, verdankt es seine Inspiration einem Volksmusik-Motiv aus Dalekarlien. Das Stück beginnt mit einem Paukensolo, das später wiederkehrt, um die verschiedenen Teile untereinander zu verknüpfen. Unweigerlich stellen sich Assoziationen an die Sonnenwendfeier und den Tanz um den Maibaum ein.

Seinem Ideal ungekünstelter Expressivität treu, hat Erland von Koch einen ganz eigenen Stil entwickelt, der die Melodie ins Zentrum rückt und einprägsame Rhythmen schätzt. Besonders inspirierten ihn die Aufenthalte auf Ornö, einer Insel in den Stockholmer Schären, wo die Familie ein von seiner Mutter entworfenes Sommerhaus bewohnte.

Bei den beiden Symphonien handelt es sich um Weltersteinspielungen.

© *Per Hammarström* 2015

Das 1936 gegründete **Schwedische Rundfunk-Symphonieorchester** hat über die Jahre nachhaltige Partnerschaften zu bedeutenden Dirigenten wie Sergiu Celibidache, Herbert Blomstedt und Esa-Pekka Salonen entwickelt. Heute zählt es zu den namhaften Orchestern der Welt und erfährt unter der Leitung von Daniel Harding,

seinem gegenwärtigen Musikalischen Leiter, große Anerkennung als eines der interessantesten und vielseitigsten Ensembles seiner Art. Das Schwedische Rundfunk-Symphonieorchester unternimmt regelmäßig Tourneen in aller Welt und wird von renommierten internationalen Festivals und Konzerthäusern eingeladen. Das Orchester ist in der Stockholmer Berwald-Halle beheimatet und darüber hinaus residentes Ensemble und künstlerisches Rückgrat des alljährlichen Baltic Sea Festival. Seine innovativen Kooperationen mit führenden Dirigenten, Solisten und Komponisten machen das Schwedische Rundfunk-Symphonieorchester zu einem exemplarischen Symphonieorchester für das 21. Jahrhundert. Neben seinen profilierten Interpretationen des etablierten Repertoires widmet sich das Orchester in Aufführungen und Einspielungen insbesondere auch der zeitgenössischen Musik und vergibt regelmäßig Kompositionsaufträge an schwedische und internationale Komponisten.

Per Hammarström erhielt seine Ausbildung als Dirigent bei Jorma Panula und Paul Mägi an der Königlichen Musikakademie in Stockholm. Sein Diplomkonzert gab er 2007 mit dem Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchester; seither hat er fast alle schwedischen Orchester dirigiert, u.a. die Symphonieorchester von Gävle, Norrköping und Helsingborg, das Symphonieorchester der Norrlands-Oper in Umeå, das Nordische Kammerorchester, Musica Vitae und die Jönköping Sinfonietta. Der Preisträger des schwedischen Dirigentenwettbewerbs „Svenska dirigentpriset“ übernahm 2009 das Amt des Assistenzdirigenten beim Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchester und leitet das Orchester seitdem in Konzerten sowie bei Rundfunk- und Fernsehaufnahmen. Per Hammarström ist außerdem Geiger, der seine Ausbildung am Musikinstitut Schloss Edsberg in Stockholm und dem Royal College of Music in London erhielt; 1997 wurde er Mitglied der Ersten Geigen des Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchesters. Die vorliegende Einspielung ist seine erste Veröffentlichung als Dirigent.

«La composition de symphonies est un travail dur et peu lucratif. On les joue rarement, surtout si elles sont suédoises, on met longtemps à les « découvrir » et à les accepter – si on finit jamais par le faire.»

Erland von Koch (*Musik och minnen*)

Erland von Koch est né en 1910 dans une famille d'artistes. Son père Sigurd, emporté par la grippe espagnole quand Erland avait à peine neuf ans, était compositeur et sa mère Kaju était artiste et dessinait des meubles. Dans son enfance, il entendait les compositeurs Wilhelm Stenhammar et Ture Rangström faire de la musique à la maison. Écolier, Erland von Koch fonda le premier orchestre de jazz de l'école Östra Real dans lequel il jouait du piano. Il a étudié la composition et obtenu le diplôme d'organiste et chantre au conservatoire de musique d'alors à Stockholm. Il fut influencé au cours d'un voyage à Léninegrad en 1934 quand il entendit Chostakovitch interpréter ses propres œuvres comme pianiste soliste. La musique d'Honegger agit aussi fortement sur lui.

Erland von Koch rencontra Paul Hindemith vers 1935 et il devait commencer à étudier sérieusement avec lui à Berlin quand la musique d'Hindemith fut bannie par le régime allemand et il dut cesser d'enseigner. Von Koch étudia plutôt la composition avec Paul Höffer, le piano avec Claudio Arrau et la direction avec Clemens Krauss. Il resta à Berlin jusqu'en 1937 quand les nuages d'orage en politique devinrent trop menaçants en Europe.

Après son retour à Stockholm, son concerto pour piano no 1 fut créé avec grand succès et Erland von Koch connut sa percée. En même temps, Lars-Erik Larsson, Gunnar de Frumerie et Dag Wirén s'établissaient dans la vie musicale suédoise. Le néoclassicisme français et allemand influença ce groupe des années 1930 et leur musique gardait un ton de musique de chambre qui résonnait même dans les œuvres symphoniques. Dans les années 1943–45, en plus de composer, von Koch était engagé à la Radio d'alors à Stockholm où il dirigeait, réalisait et gérait des enregistre-

ments et mettait sur pied des programmes. Il a enseigné l'harmonie de 1953 à 75 au Conservatoire Royal de Stockholm (où il occupa une chaire de professeur à partir de 1968).

Von Koch a joui d'une longue vie et il a été actif comme compositeur jusqu'à la fin. *Rondinato*, sa dernière grande œuvre orchestrale, a été créée en 2004 par l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise dirigé par Manfred Honeck. En plus de symphonies, concertos, ballets et musique de chambre, il a composé la musique de l'opéra pour enfants *Pelle Svanslös*. Il a écrit aussi de la musique pour orgue et pour chœur, ainsi que la musique d'une trentaine de films dont six d'Ingmar Bergman. Erland von Koch est décédé en 2009.

La **Symphonie no 3** date de 1948, après que Koch eût composé la musique de quelques-uns des premiers films d'Ingmar Bergman ainsi que de *Skuggor över snön* du cinéaste naturaliste Arne Sucksdorff. Créée par l'Orchestre symphonique de Gothembourg d'alors sous la direction de Sixten Eckerberg, la symphonie révèle clairement l'influence de Bartók et d'Hindemith. Le premier mouvement s'ouvre sur un thème au basson qui forme le thème principal de la symphonie. Cette idée est rebelle avec une nuance d'ironie burlesque. Son caractère oscille entre le mode mineur et le majeur, créant une tension. Une mélodie élégiaque chantante aux cordes constitue le thème contrastant. Le second mouvement est une réflexion lyrique et commence aux contrebasses sur un point d'orgue à partir duquel une longue ligne mélodique se déroule. Un second thème, qui développe le sens lyrique de la nature dans la musique, suit aux hautbois, clarinette et basson. Le troisième et dernier mouvement est de caractère excité et stressant. Après un passage rappelant le premier mouvement où la tension entre le mineur et le majeur s'accroît, la musique débouche sur une sorte de fanfare aux cuivres. Le mouvement se termine par une courte coda explosive où la tierce majeure aux trompettes et trombones devient graduellement victorieuse. Avec ses trois mouvements, la forme de la symphonie est concentrée et repose sur le contraste entre les divers thèmes. Selon von Koch, la structure des

mouvements se rapproche plus de la forme de rondo que de celle de sonate. Le long développement symphonique a laissé la première place à la concentration et à la clarté.

Le compositeur appela sa 4e symphonie, **Sinfonia seria**, «Ma plus importante symphonie» et l'écrivit dans ce qu'il qualifia de «la période sérieuse». Elle date de 1952–53 et fut révisée en 1962. Le motif central la dièse-do-si sert de fil commun dans les trois mouvements brefs et concentrés où des sections au rythme accentué interrompent de belles cantilènes tristes. Le caractère du second mouvement se reflète dans d'énergiques sections jazzées qui font contraste. L'expression agitée et douloureuse domine encore une fois dans le dernier mouvement. Après le sommet du mouvement, la tension psychologique s'est déchargée et la musique s'éteint. La forme de l'œuvre est bâtie avec ascèse. Le matériau limité contribue à la sensation que tout superflu a été évité. La version révisée a été créée par l'Orchestre philharmonique de Stockholm dirigé par Stig Westerberg, un chef d'une grande importance pour la musique suédoise.

Impulsi date de 1964 et constitue la première partie d'une trilogie. Les autres, *Echi* et *Ritmi*, survinrent les années suivantes. Le morceau commence par un accord à la fois majeur et mineur qui revient comme élément de base. La triste introduction lente est suivie d'une partie intermédiaire rapide et rythmique qui aboutit à une montée violente. Le morceau se termine avec un rappel de l'introduction et une brève coda. Le compositeur a écrit : «Dans *Impulsi*, la tierce majeure et la mineure (le bien et le mal) luttent pour l'autorité. Le combat reste à égalité et incertain.» Le morceau fut créé dans le cadre du festival de Stockholm en 1965 par l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise et Stig Westerberg. *Impulsi* fut ensuite repris par les chefs Sergiu Comissiona et Walter Weller entre autres.

En 1934 à Stockholm, Erland von Koch entendit Bartók jouer son deuxième concerto pour piano et donner une conférence sur la musique folklorique hongroise, ce qui devait influencer ses compositions. Paul Hindemith lui dit ceci : «Gardez votre

style, restez fidèle à la musique folklorique ! Si vous pouvez faire quelque chose de nouveau qui soit vraiment compris comme suédois, votre fortune est faite ! » Von Koch a étudié plus de quatre mille mélodies de la Dalécarlie qu'il assimila successivement à son langage tonal. Plusieurs de ses œuvres ont un lien avec la musique folklorique comme par exemple *Oxbergsvariationerna*, *Lappland-Metamorfoser*, Symphonie no 2 «Dalécarlienne» et Symphonie no 5 «Laponienne». Cela s'applique aussi à *Nordiskt Capriccio* de 1943 qui termine ce disque et est l'une de ses pièces orchestrales les plus souvent jouées. Elle a été écrite en trois jours sous l'inspiration d'un motif folklorique de la Dalécarlie. Le morceau s'ouvre sur un solo de timbales qui revient et relie les sections de l'œuvre. Il est facile de penser à une ronde et à l'atmosphère suggestive du solstice d'été.

Erland von Koch a créé un style personnel basé sur la recherche d'un style expressif naturel où la mélodie est l'élément porteur et avec un rythme entraînant. Il a trouvé beaucoup d'inspiration à l'île d'Örnö dans l'archipel de Stockholm et à la résidence familiale d'été que sa mère avait dessinée.

Les symphonies nos 3 et 4 sont enregistrées ici pour la première fois sur disque.

© *Per Hammarström 2015*

Fondé en 1936, l'**Orchestre symphonique de la Radio suédoise** a bénéficié d'importantes collaborations avec ses chefs principaux notamment Sergiu Celibidache, Herbert Blomstedt et Esa-Pekka Salonen. L'orchestre, dont le directeur musical en 2015 était Daniel Harding, fait aujourd'hui partie des meilleurs orchestres au monde et s'est mérité plusieurs distinctions et est considéré comme un ensemble des plus intéressants et aux multiples facettes. L'Orchestre symphonique de la Radio suédoise fait de fréquentes tournées à travers le monde et est invité à se produire dans les salles de concerts et les festivals des plus prestigieux. Basé au Berwald Hall à Stockholm, l'orchestre est également l'ensemble résident et le pilier du Festival annuel de la Mer

Baltique. Grâce à ses collaborations innovantes avec des chefs, des solistes et des compositeurs de premier plan, l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise représente le rôle de l'orchestre symphonique au vingt-et-unième siècle. En plus de faire sa marque avec le répertoire établi, l'orchestre s'est engagé à jouer et à enregistrer la musique contemporaine et passe régulièrement des commandes à des compositeurs de Suède et d'ailleurs.

Per Hammarström a fait ses études de direction au Conservatoire royal de musique de Stockholm où il a étudié avec Jorma Panula et Paul Mägi entre autres. Il a donné son concert de diplôme avec l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise en 2007 et il a depuis dirigé plusieurs orchestres suédois. Il a été invité par exemple par les orchestres symphoniques de Gävle, Norrköping, Helsingborg et Umeå, l'Orchestre de chambre Nordique à Sundsvall, Musica Vitæ et la Sinfonietta de Jönköping. Per Hammarström a été lauréat au concours suédois «Dirigentspriset». En 2009, il devient chef assistant à l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise qu'il a dirigé à plusieurs reprises en concert et lors d'enregistrements pour la radio et la télévision. Per Hammarström a aussi étudié le violon à l'Institut de musique Edsberg et au Royal College of Music à Londres. Il fut engagé dans la section des premiers violons de l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise en 1997. Cet enregistrement de la musique de von Koch marque ses débuts comme chef d'orchestre sur disque.

RECORDING DATA

Recording: May 2011 (Symphony No. 3); June 2013 (*Sinfonia seria; Impulsi*); May 2010 (*Nordiskt capriccio* – at a public performance) at the Berwald Hall, Stockholm, Sweden
Producers: Jan B. Larsson (Symphony No. 3; *Sinfonia seria; Impulsi*); Cynthia Zetterqvist (*Nordiskt capriccio*)
Sound engineers: Anders Häggblöf (Symphony No. 3); Ulf Östling (*Sinfonia seria; Impulsi*); Johan Hyttmén (*Nordiskt capriccio*)
Equipment: Neumann microphones; StageTec Crescendo mixing desk (*Nordiskt capriccio*: StageTec Cantus); Sequoia workstation;
Genelec 8250A loudspeakers (*Nordiskt capriccio*: B&W 801), Sony headphones
Original format: 24-bit / 48 kHz
Post-production: Editing: Jan B. Larsson (Symphony No. 3; *Sinfonia seria; Impulsi*); Cynthia Zetterqvist & Jan B. Larsson (*Nordiskt capriccio*)
Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Per Hammarström 2015
Translations: Leif Hasselgren (English); Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chéné (French)
Cover photo of Erland von Koch: © Sören Hoffman / SVT / TT
Back cover photo of Per Hammarström: © Miriam Jacobsson
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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-2169 © & ® 2015, BIS Records AB, Åkersberga.

PER HAMMARSTRÖM

BIS-2169