

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez

and works by
Francisco Coll & Pete Harden

Jacob Kellermann

London Philharmonic Orchestra • Norrbotten NEO
Christian Karlsen

RODRIGO, Joaquín (1901–99)

Concierto de Aranjuez (1939) (*Schott Music*)

22'30

for guitar and orchestra

1	I. <i>Allegro con spirito</i>	6'03
2	II. <i>Adagio</i> Sue Böhling <i>cor anglais</i>	11'32
3	III. <i>Allegro gentile</i>	4'54

COLL, Francisco (b. 1985)

Turia (2017), concerto for guitar and ensemble (*Faber Music*)

18'25

4	I. ♩ = 82	5'54
5	II. ♩ = 120	2'08
6	III. ♩ = 52	3'23
7	IV. ♩ = 60	4'32
8	V. ♩ = 60	2'10

de FALLA, Manuel (1876–1946)

9 **Homenaje** (*Le tombeau de Debussy*) (1920)

3'20

for solo guitar

ALBÉNIZ, Isaac (1860–1909)

10 **Evocación** from *Iberia* (1905)

6'03

arranged for ensemble by Christian Karlsen

HARDEN, Pete (b. 1979)

ii Solace and Shimmer (2016) *(Manuscript)*

12'13

for guitar and ensemble

TT: 63'42

Jacob Kellermann *guitar*

[1–3] **London Philharmonic Orchestra** *Leader: Pieter Schoeman*

[4–8, 10, 11] **Norrbotten NEO**

Christian Karlsen *conductor*

Instrumentarium:

Guitar: Matthias Dammann

Norrbotten NEO

Piano: Mårten Landström

Clarinet: Robert Ek

Flute: Sara Hammarström

Violin: Brusk Zanganeh (Coll, Harden); Daniel Migdal (Albéniz)

Viola: Kim Hellgren

Cello: Elemér Lavotha (Coll, Harden); Erik Wahlgren (Albéniz)

Percussion: Ulrik Nilsson (Coll, Harden); Marcus Ström (Albéniz)

In 1960, Miles Davis issued a famously leftfield album that took as its starting point Joaquín Rodrigo's guitar concerto, the *Concierto de Aranjuez*. Davis's *Sketches of Spain* proved controversial: the country filtered through a certain lens, and Davis's musicianship moved to a different technical as well as geographical terrain. But for six decades, the album has held a degree of fascination, as much for its sound as for the central question it poses: can a musician paint a picture of a country in sound – and from afar?

The album you hold in your hands, inspired by *Sketches of Spain*, seeks to imagine the country 'as if through a prism – as a concept rather than a place', according to its instigators Jacob Kellermann and Christian Karlsen. They hail from a land as far from Spain as it's possible to get while remaining in Europe: cold, Lutheran Sweden. The album's starting point is Rodrigo's concerto and yet at the same time, it isn't. That piece was the last to fall into the programme. The album sprang instead from two new works that look at Spain in metaphorical terms, yet drill deep into its musical and topological DNA – a retort to what Kellermann refers to as the 'mis-treatment' of the country by legions of foreign composers down the centuries.

But first, the *Concierto de Aranjuez*. Its composer Joaquín Rodrigo, blind from the age of three, recreated a distinctly Spanish ambience in his works, one 'where folklore is a picturesque element' (to borrow a phrase from the musicologist Tomás Marco). Rodrigo wrote the piece in Madrid in 1939, the first and best of his several concertante works involving the guitar and one that appeared to console a Spain wounded by a civil war.

The concerto was conceived as a picture of court life around the turn of the nineteenth century at the royal palace and gardens of Aranjuez, between Madrid and Toledo. Its outer movements are animated by strong rhythms: the first assuming the form of a march, the last with the flavour of a rococo-style courtly dance linking bars of two and three beats. But the concerto's heart is its *Adagio*, the movement

reimagined by Davis. Induced by the orchestra's cor anglais, the soloist sings a plaintive melody whose strength is in inverse proportion to its volume. 'There is something intuitive about that melody which is just a stroke of genius', says Kellermann.

Long before Miles Davis turned his attentions to it, the *Concierto de Aranjuez* was accepted into the repertoire as the first modern guitar concerto. But its presence on this album was made obligatory by the two new scores included: one sampling its most famous kernel of music, the other sharing its geographical roots. Like Joaquín Rodrigo, Francisco Coll is a native of Valencia. He studied there and at conservatories in Madrid and London as well as privately with Thomas Adès (he was the British composer's first pupil). Coll's home country has been a consistent feature in his music; he made his BBC Proms début in 2016 with *Four Iberian Miniatures*, conducted by Adès.

Turia was commissioned jointly by Kellermann and Karlsen. Its title refers to the river that once flowed through Valencia, its dried-out bed now given over to gardens, cafés, and even the city's new opera house. 'As a child... I used to walk in this unusual river, full of light, flowers and people', writes Coll in his own programme note. His five-movement concerto for guitar and ensemble sets out to 'evoke the light and the respective shadows' of his country.

Coll has also described the piece as 'my most flamenco-coloured work yet' – wherein lies, for Kellermann, its fascination. 'Francisco has dug deeper than the standard, clichéd idea of flamenco which is common to most classical composers, even Spanish ones,' says the guitarist. 'This score is clearly aware of the depth and cosmopolitanism of flamenco which, like Spain, is a blend of so many elements: Arabic music, Jewish music, Christian music and gypsy music. Francisco explores the deeper harmony, modus and feeling of the genre. More obviously there are flamenco-derived turns of phrase, a generally more percussive sound and frequent

rasgueado instructions [a particular sort of strumming, using the fingernail and associated with the flamenco tradition]. But the heart of the piece is rather one of darkness, bringing to mind the poetry of Lorca – what happens after the sun goes down.’

There is intensity, whimsy and philosophical potency in Coll’s taut concerto, whose language also references brutalism and funk. It is determinedly rooted on the lower strings of the guitar (and piano), which keep it pinned down even as the ensemble, finally, takes flight.

At its first performance in December 2017, *Turia* shared the bill with another score commissioned by the parties performing here: *Solace and Shimmer*, by the British composer Pete Harden. Harden, himself a guitarist, studied composition in Holland with Louis Andriessen and Richard Ayres. ‘We commissioned Pete in order to hear a voice from the outside in a programme that was ostensibly about Spain, with his closeness to jazz and non-classical traditions proving all the more reason’, says Christian Karlsen. Harden describes his piece for guitar and ensemble as ‘an impressionist ode to dry, southern European heat.’

It is also anchored in Spain’s musical past, using as its chassis the series of chords that underpins the slow movement of Rodrigo’s concerto – but here slowed down, stretched out and played on a guitar tuned partially to quarter-tones that gives those chords a wobble, a shimmer. The fundamental objective, in the composer’s own words, was to ‘conjure a vision of the dreamy calm that a semi-shaded, sun-dappled heat can bring, with shimmering chords and occasional fluttering birdsong.’

The piece radiates heat: wind instruments exhale heavily and strings produce glistening, hazy harmonics in response to the guitar’s steady strumming. ‘It’s an abstract painting in comparison to everything else included here, presenting Spain as an idea rather than an actual place’, explains Karlsen; ‘we start with one of the most iconic ‘Spanish’ pieces in the repertoire and end with a tilted look at the country.’

But there is a transition, in the form of two classical scores from Spanish composers that demonstrate something of an ambivalence towards the country. Manuel de Falla, born in Cádiz and trained in Madrid, was more responsible than anyone for capturing the essence of Spain in music, inspired mostly by his beloved Andalucía. But his 1920 *Homenaje* is a tribute to the French composer Claude Debussy (whose *Soirée dans Grenade* it quotes in its final bars) and is better known in its arrangement for piano than in the original guitar version heard here.

Isaac Albéniz settled in France, but was never anything other than a Spanish composer. His works captured the landscapes, moods and attitudes of his country and his monumental piano cycle *Iberia* does so more densely and deeply than anything else he wrote. The first piece of *Iberia*'s Book 1 was titled 'Prelude' in the manuscript but soon labelled *Evocación*, probably given its haunting and decidedly long-view of 'eternal' Spain – its landscape and people – rendered by means of intricate harmonies fluttering over pedal notes, rhythmic syncopations and cumulative climaxes. There can be few more evocative views of the country than this, even when in the hands of northern Europeans. 'As a guitarist, I somehow feel that this is "my music" even though I did not grow up anywhere near Spain', says Kellermann. Nor, of course, did Karlsen. 'Scandinavians have long had an idea of Spain as somewhere that, for most of the year, has everything we don't have', he says. But in *Evocación*, and particularly in his own resourceful arrangement of it, nothing is quite as it seems.

© Andrew Mellor 2020

The Swedish-born **Jacob Kellermann** has established himself as one of the most active guitarists of his generation. Regularly performing at major Swedish venues, he has appeared internationally in venues including Concertgebouw Amsterdam, Prinzregententheater and Gasteig Munich, Tokyo Bunkaikaikan, Seoul Art Center and Brucknerhaus Linz. He has appeared as a soloist with orchestras including the Orquesta de Valencia (Spain), Querétaro Philharmonic Orchestra (Mexico), Incheon Philharmonic Orchestra (South Korea) and Gävle Symphony Orchestra (Sweden).

In demand as a chamber musician, Kellermann regularly performs with string players and singers all over Europe. Together with the violinist Daniel Migdal, he performs as 'Duo KeMi' and, since their début in 2005, they have played more than 120 concerts across Sweden and have made critically acclaimed appearances in Germany, France, the Netherlands, Czech Republic, China and South Korea.

With an extensive repertoire that often features his own transcriptions, Jacob Kellermann constantly searches for new expressive possibilities for the guitar. Close collaborations with composers including José María Sánchez-Verdú, Francisco Coll, Benjamin Staern and Jesper Nordin have resulted in numerous works written directly for him. He has premièred new guitar concertos with the major Scandinavian new music ensembles BIT20 Bergen and Norrbotten NEO. Jacob Kellermann is also a member and co-founder of the Dutch-based New European Ensemble.

www.jacobkellermann.com

One of the finest orchestras on the international stage, the **London Philharmonic Orchestra** was founded in 1932 by Sir Thomas Beecham. Since then, its principal conductors have included Sir Adrian Boult, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt and Kurt Masur. In 2007 Vladimir Jurowski became the Orchestra's twelfth principal conductor. The London Philharmonic Orchestra has performed at

Southbank Centre's Royal Festival Hall since it opened in 1951, becoming resident orchestra in 1992. It also has residencies in Brighton, Eastbourne and Saffron Walden, and performs regularly around the UK. The orchestra also tours internationally, performing to sell-out audiences worldwide. The orchestra broadcasts regularly on television and radio, and has recorded soundtracks for numerous films including *The Lord of the Rings* trilogy.

www.lpo.org.uk

Norrbotten NEO was formed in 2007 to promote contemporary chamber music. The seven members of the ensemble play the flute, clarinet, percussion, piano, violin, viola and cello – a complement that, in various combinations, makes it possible to perform a broad spectrum of works from the past hundred years. The players are also section principals in the Norrbotten Chamber Orchestra. Norrbotten NEO regularly commissions new works, primarily from Swedish composers but also internationally, and collaboration with composer training schemes is also an important part of the ensemble's work. Since its inception Norrbotten NEO has premièred more than 150 works and has developed into a vibrant platform for a wide variety of musical ideas. For this, the ensemble was rewarded with the Swedish Society of Composers' Interpreters' Prize in 2012, and the ensemble's sterling reputation has led to invitations from many of Sweden's regional music organizations and concert halls.

www.norrbottenneo.com

Having begun his career as assistant to Esa-Pekka Salonen, **Christian Karlsen** has rapidly established himself as one of the most gifted and innovative conductors of his generation. He has worked with orchestras including the Frankfurt Radio Symphony Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra, London Philharmonic Orches-

tra and Netherlands Radio Chamber Orchestra, as well as conducting at opera companies such as Deutsche Oper Berlin and the Dutch National Opera.

A strong advocate for the music of our time, Karlsen has led numerous world premières and collaborated with leading composers such as Kaija Saariaho, Sofia Gubaidulina, Steve Reich, Sir George Benjamin and Karlheinz Stockhausen. He is regularly invited to leading new music ensembles including the Ensemble Modern, ASKO|Schönberg and ICE International Contemporary Ensemble (New York).

Christian Karlsen was artistic director of the New European Ensemble (2008–14) and the Festival Dag in de Branding (NL) (2015–17), and since 2017 he has been artistic director of the critically acclaimed Gränslandet – symfonisk fest in Stockholm, a festival with classical music for young adults. He studied at the Royal Conservatoire The Hague and with John Carewe in London.

Im Jahr 1960 veröffentlichte Miles Davis ein legendär außergewöhnliches Album, das seinen Ausgang von Joaquín Rodrigos Gitarrenkonzert *Concierto de Aranjuez* nahm. Davis' *Sketches of Spain* blieben nicht unumstritten, zeigten sie das Land doch aus einer ganz eigenen Perspektive und Davis' musikalische Persönlichkeit auf ganz anderem technischem und geografischem Terrain. Gleichwohl ist das Album auch nach sechs Jahrzehnten immer noch ein Faszinosum, was an seinem Klang, aber auch an der zentralen Frage liegt, die es aufwirft: Kann ein Musiker ein Land in Klängen porträtieren – und das aus der Ferne?

Das Album, das Sie in Händen halten, ist von *Sketches of Spain* inspiriert und versucht, das Land „wie durch ein Prisma“ zu imaginieren – „mehr als Idee denn als Ort“, so seine Urheber Jacob Kellermann und Christian Karlsen. Sie stammen aus einem Land, das von Spanien so weit entfernt ist, wie es innerhalb Europas nur möglich ist: dem kalten, lutherischen Schweden. Ausgangspunkt des Albums ist das Konzert von Rodrigo – und auch wieder nicht. Dieses Stück war das letzte, das ins Programm aufgenommen wurde. Am Anfang standen hingegen zwei neue Werke, die sich metaphorisch mit Spanien befassen, dabei aber tief in seine musikalische und topologische DNA vordringen – eine Erwiderung auf das, was Kellermann als die „Misshandlung“ des Landes durch unzählige ausländische Komponisten im Laufe der Jahrhunderte bezeichnet.

Doch zunächst zum *Concierto de Aranjuez*. Joaquín Rodrigo, seit seinem dritten Lebensjahr blind, erschuf in seinen Werken eine dezidiert spanische Atmosphäre, in der die „Folklore ein pittoreskes Element darstellt“ (so der Musikwissenschaftler Tomás Marco). Das 1939 in Madrid komponierte Konzert ist das erste und beste seiner Konzerte für eine oder mehrere Gitarren, und es schien einem vom Bürgerkrieg verwundeten Spanien Trost zu spenden wollen.

Das Konzert ist eine Darstellung des höfischen Lebens an der Wende zum 19. Jahrhundert im Königlichen Palast und den Gärten von Aranjuez (das zwischen

Madrid und Toledo liegt). Seine Außensätze sind von markanter Rhythmik belebt – der erste im Gestus eines Marsches, der letzte mit dem Flair eines höfischen Rokoko-Tanzes, der Zweier- und Dreiertakt kombiniert. Das emotionale Zentrum des Konzerts aber ist der langsame, von Davis neu gestaltete Satz: das *Adagio*. Eingeführt vom Englischhorn, singt der Solist eine klagende Melodie, deren Kraft in umgekehrtem Verhältnis zu ihrer Lautstärke steht. „Diese Melodie hat etwas Intuitives, sie ist eine absolut geniale Eingebung“, sagt Kellermann.

Lange bevor Miles Davis sich ihm zuwandte, war das *Concierto de Aranjuez* als erstes modernes Gitarrenkonzert in das Repertoire aufgenommen worden. Seine Präsenz auf diesem Album aber wurde durch die beiden neuen Werke unabdingbar – das eine erkundet seinen berühmtesten musikalischen Kern, das andere teilt seine geografischen Wurzeln. Wie Joaquín Rodrigo ist auch Francisco Coll gebürtiger Valencianer. Er studierte in seiner Heimatstadt, an Konservatorien in Madrid und London sowie privat bei dem britischen Komponisten Thomas Adès (dessen erster Schüler er war). Colls Heimatland prägt sein musikalisches Schaffen; sein Debüt bei den BBC Proms hatte er 2016 mit *Four Iberian Miniatures* unter der Leitung von Adès.

Turia wurde gemeinsam von Kellermann und Karlsen in Auftrag gegeben. Der Titel verweist auf den Fluss, der früher Valencia durchquerte und in dessen trocken-gelegtem Bett sich heute Parks, Cafés und sogar das neue Opernhaus der Stadt angesiedelt haben. „Als Kind ... ging ich oft in diesem ungewöhnlichen Fluss spazieren, der voller Licht, Blumen und Menschen war“, schreibt Coll in seinem Werkkommentar. Sein fünfsätziges Konzert für Gitarre und Ensemble möchte „die Lichter und auch die Schatten“ seines Landes evozieren.

Coll hat das Stück auch als sein „bislang am stärksten vom Flamenco geprägtes Werk“ bezeichnet, und genau darin sieht Kellermann seine Faszination. „Francisco geht es um mehr als um die übliche, klischeehafte Idee des Flamenco, die bei den meisten klassischen Komponisten, sogar spanischen, vorherrscht“, sagt der Gi-

tarrist. „Dieses Werk ist sich deutlich der Tiefe und der Weltoffenheit des Flamenco bewusst, der, wie Spanien, eine Mixtur aus so vielen Elementen ist: Arabische Musik, jüdische Musik, christliche Musik und Zigeunermusik. Francisco erkundet die tiefere Harmonie, den Charakter und die Gefühlswelt dieses Genres. Offensichtlicher sind die vom Flamenco abgeleiteten melodischen Wendungen, ein durchweg perkussiverer Klang sowie häufiges *Rasgueado* (eine besondere, für den Flamenco typische Art des Anschlags mit den Fingernägeln). Das Herzstück aber ist eher ein Herz der Finsternis, das an die Poesie Lorcas denken lässt: Was geschieht, wenn die Sonne untergeht?“

Intensität, Laune und philosophische Potenz zeichnen das kompakte Konzert aus, dessen Sprache auch auf Brutalismus und Funk verweist. Seine Wurzeln hat es ganz entschieden in den tiefen Saiten der Gitarre (und des Klaviers), in deren Bann es auch dann noch steht, wenn das Ensemble zu guter Letzt die Flucht ergreift.

Bei der Uraufführung von *Turia* im Dezember 2017 stand ein weiteres von den Musikern dieser Einspielung in Auftrag gegebenes Werk auf dem Programm: *Solace and Shimmer (Trost und Schimmer)* des britischen Komponisten Pete Harden. Harden, selber Gitarrist, studierte in Holland Komposition bei Louis Andriessen und Richard Ayres. „Pete haben wir beauftragt, um in einem Programm, das sich anscheinend um Spanien dreht, eine Stimme von außerhalb zu hören – wobei seine Nähe zum Jazz und zu nicht-klassischen Traditionen umso mehr zum Tragen kam“, sagt Christian Karlsen. Harden beschreibt sein Werk für Gitarre und Ensemble als „eine impressionistische Ode an die trockene Hitze Südeuropas“.

Es ist ebenfalls in der musikalischen Vergangenheit Spaniens verwurzelt und verwendet als Gerüst jene Akkordfolge, die auch dem langsamen Satz von Rodrigues Konzert zugrunde liegt – hier jedoch verlangsamt, gedehnt und auf einer teilweise vierteltönig gestimmten Gitarre gespielt, was die Akkorde taumeln und schimmern lässt. Das Hauptanliegen des Komponisten bestand eigenen Worte zufolge darin,

„mit schimmernden Akkorden und gelegentlich aufflatterndem Vogelgesang eine Vorstellung von jener verträumten Ruhe zu vermitteln, wie sie im Halbschatten sengender Hitze entstehen kann“.

Diese Hitze strahlt das Stück auch aus: Als Antwort auf die gleichmäßigen Akkordschläge der Gitarre atmen die Bläser schwer, während die Streicher gleißende, diesige Obertöne erzeugen. „Im Vergleich zu den anderen hier enthaltenen Werken ist dies ein abstraktes Gemälde; es stellt Spanien mehr als Idee denn als tatsächlichen Ort dar“, erklärt Karlsen – „wir beginnen mit einem der ikonischsten ‚spanischen‘ Stücke des Repertoires und enden mit einem ungewohnten Blick auf das Land.“

Als eine Art Überleitung fungieren zwei „klassische“ Werke zweier spanischer Komponisten, die eine gewisse Ambivalenz dem Land gegenüber bekunden. Manuel de Falla, in Cádiz geboren und in Madrid ausgebildet, hat mehr als jeder andere das Wesen Spaniens in Musik eingefangen, wobei ihn vor allem sein geliebtes Andalusien inspirierte. Sein *Homenaje* aus dem Jahr 1920 aber ist eine Hommage an den französischen Komponisten Claude Debussy (dessen *Soirée dans Grenade* in den letzten Takten zitiert wird), die in der Bearbeitung für Klavier besser bekannt ist als in der hier eingespielten Originalversion für Gitarre.

Isaac Albéniz ließ sich in Frankreich nieder, blieb aber zeitlebens spanischer Komponist. Seine Werke fangen die Landschaften, Stimmungen und Charaktere seines Landes ein, und sein monumentaler Klavierzyklus *Iberia* tut dies komprimierter und tiefer als alle anderen seiner Kompositionen. Das erste Stück aus dem ersten Band von *Iberia* trug im Manuskript den Titel „Prélude“, wurde aber bald in *Evocación* umbenannt – wahrscheinlich aufgrund seiner eindringlichen und dezidiert weiträumigen Idee des „ewigen“ Spanien, seiner Landschaft und seiner Menschen, veranschaulicht durch vertrackte, über Orgelpunkten flatternde Harmonien, rhythmische Synkopen und kumulative Höhepunkte. Schwerlich sind sinnfällige An-

sichten des Landes vorstellbar als diese, selbst wenn sie von Nordeuropäern hervor-
gebracht werden. „Als Gitarrist“, so Kellermann, „habe ich irgendwie das Gefühl,
dass dies ‚meine Musik‘ ist, auch wenn ich mitnichten in der Nähe von Spanien
aufgewachsen bin“. Karlsen natürlich auch nicht. „Für Skandinavier“, sagt er, „ist
Spanien seit langem ein Land, das die meiste Zeit des Jahres über alles hat, was
wir nicht haben“. Doch in *Evocación* – und vor allem in seiner einfallsreichen Bear-
beitung – ist nichts so, wie es scheint.

© *Andrew Mellor 2020*

Jacob Kellermann, in Schweden geboren, hat sich als einer der produktivsten Gi-
tarristen seiner Generation einen Namen gemacht. Regelmäßig in den großen
schwedischen Konzerthäusern zu Gast, ist er international u.a. im Concertgebouw
Amsterdam, im Prinzregententheater und im Gasteig in München, im Bunkakaikan
in Tokio, im Seoul Art Center und im Brucknerhaus Linz aufgetreten. Als Solist
hat er mit Orchestern wie dem Orquesta de Valencia (Spanien), dem Querétaro
Philharmonic Orchestra (Mexiko), dem Incheon Philharmonic Orchestra (Süd-
korea) und dem Gävle Symphony Orchestra (Schweden) konzertiert.

Der gefragte Kammermusiker tritt regelmäßig mit Streichern und Sängern in
ganz Europa auf. Gemeinsam mit dem Violinisten Daniel Migdal bildet er das „Duo
KeMi“, das seit seinem Debüt im Jahr 2005 mehr als 120 Konzerte in ganz
Schweden gegeben hat und bei Auftritten in Deutschland, Frankreich, Tschechien,
den Niederlanden, in China und Südkorea von der Kritik gefeiert wurde.

Mit einem umfangreichen Repertoire, zu dem etliche eigene Transkriptionen
gehören, sucht Jacob Kellermann ständig nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten für
die Gitarre. Aus der engen Zusammenarbeit mit Komponisten wie José María
Sánchez-Verdú, Francisco Coll, Benjamin Staern und Jesper Nordin sind zahlreiche

Werke hervorgegangen, die eigens für ihn komponiert wurden. Mit den bedeutenden skandinavischen Neue-Musik-Ensembles BIT20 Bergen und Norrbotten NEO hat er neue Gitarrenkonzerte uraufgeführt. Jacob Kellermann ist außerdem Mitglied und Mitbegründer des in den Niederlanden ansässigen New European Ensemble.

www.jacobkellermann.com

Das **London Philharmonic Orchestra**, eines der international herausragenden Orchester, wurde 1932 von Sir Thomas Beecham gegründet. Seitdem gehörten Sir Adrian Boult, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt und Kurt Masur zu seinen Chefdirigenten. 2007 wurde Vladimir Jurowski zum zwölften Chefdirigenten des Orchesters ernannt. Seit der Eröffnung 1951 spielt das London Philharmonic Orchestra in der Royal Festival Hall des Southbank Centre, dessen residentes Orchester es 1992 wurde. Außerdem nimmt es Residenzen in Brighton, Eastbourne und Saffron Walden wahr und konzertiert regelmäßig in ganz Großbritannien. Bei seinen internationalen Tourneen tritt das Orchester vor ausverkauften Häusern auf. Regelmäßig werden Konzerte des Orchesters in Rundfunk und Fernsehen ausgestrahlt; für zahlreiche Filme hat es die Soundtracks eingespielt, u.a. für die *Herr der Ringe*-Trilogie.

www.lpo.org.uk

Norrbotten NEO wurde im Jahr 2007 zur Förderung zeitgenössischer Kammermusik gegründet. Die sieben Musiker des Ensembles spielen Flöte, Klarinette, Schlagzeug, Klavier, Violine, Viola und Violoncello – eine Besetzung, die es in unterschiedlichen Kombinationen ermöglicht, eine große Bandbreite an Werken der letzten hundert Jahre aufzuführen. Die Ensemblemitglieder sind darüber hinaus Stimmführer des Norrbotten Chamber Orchestra. Das Norrbotten NEO vergibt regelmäßig Kompositionsaufträge vor allem, aber nicht nur an schwedische Komponis-

ten; auch die Kooperation im Rahmen von Ausbildungsprogrammen für Komponisten bildet einen wichtigen Bestandteil der Ensemblearbeit. Seit seiner Gründung hat Norrbotten NEO mehr als 150 Werke uraufgeführt und sich zu einem quirligen Forum für eine große Vielfalt musikalischer Ideen entwickelt. Hierfür wurde das Ensemble im Jahr 2012 mit dem Interpretenpreis des Schwedischen Komponistenverbands ausgezeichnet. Der hervorragende Ruf des Ensembles hat zu Einladungen vieler regionaler Musikorganisationen und Konzerthäuser Schwedens geführt.

www.norrbottenneo.com

Christian Karlsen begann seine Karriere als Assistent Esa-Pekka Salonens und hat sich rasch als einer der begabtesten und innovativsten Dirigenten seiner Generation etabliert. Er arbeitet mit Orchestern wie dem Radio-Sinfonieorchester Frankfurt, den Göteborger Symphonikern, dem London Philharmonic Orchestra und dem Niederländischen Radio-Kammerorchester und dirigiert an Opernhäusern wie der Deutschen Oper Berlin und der Niederländischen Nationaloper.

Als starker Verfechter zeitgenössischer Musik hat Karlsen zahlreiche Uraufführungen geleitet und mit führenden Komponisten wie Kaija Saariaho, Sofia Gubaidulina, Steve Reich, Sir George Benjamin und Karlheinz Stockhausen zusammengearbeitet. Regelmäßig wird er von renommierten Ensembles für Neue Musik eingeladen, darunter das Ensemble Modern, ASKO|Schönberg und das ICE International Contemporary Ensemble (New York).

Christian Karlsen war Künstlerischer Leiter des New European Ensemble (2008–14) und des niederländischen Festival Dag in de Branding (2015–17); seit 2017 ist er Künstlerischer Leiter des von der Kritik gefeierten „Gränslandet – symfonisk fest“ in Stockholm, einem Festival mit klassischer Musik für junge Erwachsene. Christian Karlsen studierte am Königlichen Konservatorium Den Haag und bei John Carewe in London.

En 1960, Miles Davis lança son célèbre album de gauche qui commence avec le concerto pour guitare de Joaquín Rodrigo, le *Concierto de Aranjuez*. *Sketches of Spain* de Davis souleva des controverses : le pays était vu à travers des lentilles particulières et la musicalité de Davis passa à une technique ainsi qu'à un terrain géographique différents. Il y six décennies pourtant, l'album avait certainement fasciné, autant pour sa sonorité que pour la question centrale qu'il pose : un musicien peut-il faire une peinture sonore d'un pays – et cela de loin ?

L'album que vous tenez en mains, inspiré par *Sketches of Spain*, cherche à imaginer le pays « comme à travers un prisme – comme un concept plutôt qu'un endroit », selon ses instigateurs Jacob Kellermann et Christian Karlsen. Ils sont originaires d'un pays aussi loin que possible de l'Espagne tout en restant en Europe : la froide Suède luthérienne. Le point de départ de l'album est le concerto de Rodrigo et pourtant, en même temps, il ne l'est pas. Cette pièce est la dernière à avoir été mise au programme. L'album surgit plutôt de deux œuvres nouvelles qui considèrent l'Espagne en termes métaphoriques mais néanmoins forent en profondeur dans son ADN musical et topologique – une réplique à ce que Kellermann appelle le « maltraitement » du pays par des légions de compositeurs étrangers au long des siècles.

Mais d'abord, le *Concierto de Aranjuez*. Aveugle dès l'âge de trois ans, son compositeur Joaquín Rodrigo recréa une ambiance clairement espagnole dans ses œuvres, une où « le folklore est un élément pittoresque » (pour emprunter une phrase du musicologue Tomás Marco). Rodrigo écrivit la pièce à Madrid en 1939, la première et meilleure de ses nombreuses œuvres concertantes pour guitare(s), et l'un qui parut consoler une Espagne blessée par la guerre civile.

Le concerto est connu comme une image de la vie de cour vers le début du 19e siècle au palais royal et aux jardins d'Aranjuez, entre Madrid et Tolède. Ses mouvements extérieurs sont animés par des rythmes forts : le premier en forme de marche,

le dernier à l'arôme d'une danse de cour rococo aux mesures combinant deux et trois temps. Mais le cœur du concerto se trouve dans son *Adagio*, le mouvement réimaginé par Davis. Introduit par le cor anglais de l'orchestre, le soliste chante une mélodie plaintive dont la force repose dans la proportion inverse à son volume. « Il se trouve quelque chose d'intuitif dans cette mélodie qui est tout simplement un trait de génie », dit Kellermann.

Bien avant que Miles Davis tourne son attention vers le *Concierto de Aranjuez*, il était accepté dans le répertoire comme le premier concerto moderne pour guitare. Mais sa présence sur cet album a été rendue obligatoire par les deux nouvelles partitions incluses : l'une donnant un échantillonnage de son noyau le plus renommé de musique, l'autre partageant ses racines géographiques. Comme Joaquín Rodrigo, Francisco Coll est natif de Valence. Il y a étudié ainsi qu'aux conservatoires de Madrid et de Londres ; il a travaillé privément avec Thomas Adès (il fut le premier élève du compositeur britannique). La patrie de Coll a été un trait cohérent dans sa musique ; il fit ses débuts aux Proms de la BBC en 2016 avec *Four Iberian Miniatures* sous la direction d'Adès.

Kellermann et Karlsen ont conjointement commandé *Turia*. Le titre se réfère à la rivière qui a déjà coulé dans Valence, son lit maintenant asséché servant à des jardins, cafés et même à la nouvelle maison d'opéra de la ville. « Quand j'étais enfant... j'avais l'habitude de marcher dans cette rivière inhabituelle, remplie de lumières, de fleurs et de gens », écrit Coll dans son programme. Son concerto en cinq mouvements pour guitare et ensemble se propose « d'évoquer la lumière et les ombres respectives » de son pays.

Coll a aussi décrit la pièce comme « mon œuvre jusqu'ici la plus colorée de flamenco » – là se trouve, selon Kellermann, la fascination qu'elle exerce. « Francisco a creusé plus profondément que l'idée moyenne, banale du flamenco, commune à la plupart des compositeurs classiques, même les espagnols », dit le guitariste. « Cette

partition est clairement consciente de la profondeur et du cosmopolitisme du flamenco qui, comme l'Espagne, est un mélange de tant d'éléments : musique arabe, musique juive, musique chrétienne et musique gitane. Francisco explore l'harmonie, la méthode et l'atmosphère du genre. Il se trouve plus évidemment des tournures de phrase dérivées du flamenco, un son généralement plus percussif et des instructions fréquentes de *rasgueado* [une façon particulière de racler, utilisant l'ongle et associée à la tradition du flamenco]. Mais le cœur de la pièce est plutôt plongé dans les ténèbres, rappelant la poésie de Lorca – qui se passe après le coucher du soleil. »

Il se trouve une puissance intensive, fantaisiste et philosophique dans le concerto tendu de Coll, dont le langage fait allusion aussi au brutalisme et au funk. Il est définitivement ancré dans les cordes graves de la guitare (et au piano), ce qui reste le cas même quand les autres cordes finissent par passer à autre chose.

À sa création en décembre 2017, Turia partagea la vedette avec une autre pièce commandée par les interprètes ici présentés : *Solace and Shimmer* par le compositeur britannique Pete Harden. Lui-même guitariste, Harden a étudié la composition en Hollande avec Louis Andriessen et Richard Ayres. « Nous avons passé la commande à Pete dans le but d'entendre une voix de l'extérieur dans un programme apparemment sur l'Espagne, avec sa proximité au jazz et aux traditions non classiques », dit Christian Karlsen. Harden décrit sa pièce pour guitare et ensemble comme « une ode impressionniste à la chaleur sèche du sud de l'Europe. »

Elle est encore ancrée dans le passé musical de l'Espagne, utilisant comme chassis la série d'accords qui maintient le mouvement lent du concerto de Rodrigo – mais ici dans un tempo ralenti, étendu et joué sur une guitare accordée en partie en quarts de ton, ce qui donne à ces accords un vacillement, un miroitement. L'objectif fondamental, selon le compositeur, était « d'évoquer une vision du calme rêveur qu'une chaleur semi-ombragée, ensoleillée peut apporter avec des accords miroitants et le voltigement d'un occasionnel chant d'oiseau. »

Cette pièce irradie la chaleur : les instruments à vent expirent fortement et les cordes produisent des harmoniques scintillantes et brumeuses en réponse au raclement régulier de la guitare. « C'est une peinture abstraite en comparaison à tout le reste inclu ici, présentant l'Espagne comme une idée plutôt qu'un endroit particulier », explique Karlsen ; « nous commençons avec l'une des pièces « espagnoles » des plus iconiques du répertoire et terminons avec un regard incliné sur le pays. »

Or, il se trouve aussi un pont, sous la forme de deux pièces classiques de compositeurs espagnols qui montre une sorte d'ambivalence envers le pays. Manuel de Falla, né à Cádiz et ayant étudié à Madrid, a capté plus que quiconque d'autre l'essence de l'Espagne en musique, inspiré surtout par son Andalousie bien-aimée. Mais son *Homenaje* de 1920 est un hommage au compositeur français Claude Debussy (dont il cite *Soirée dans Grenade* dans ses mesures finales) et est mieux connu dans son arrangement pour piano que dans la version originale pour guitare entendue ici.

Isaac Albéniz aménagea en France mais a toujours été un compositeur espagnol. Ses œuvres ont capté les paysages, humeurs et attitudes de son pays, ce que son cycle pour piano monumental *Iberia* fait avec plus de densité et de profondeur que toute autre œuvre qu'il eût écrite. La première pièce du premier livre d'*Iberia* était intitulée « Prélude » dans le manuscrit mais fut rapidement étiquetée *Evocación*, probablement vu sa vision hantante et clairement à long terme de « l'éternelle » Espagne – son paysage et son peuple – traduite au moyen d'harmonies compliquées flottant sur des notes tenues, des syncopes rythmiques et des sommets cumulatifs. Il ne peut qu'y avoir peu de vues plus évocatrices du pays que ceci, même aux mains d'Européens du nord. « En tant que guitariste, je sens en quelque sorte que ceci est « ma musique », même si j'ai grandi bien loin de l'Espagne », dit Kellermann. Il en est de même de Karlsen. « Les Scandinaves ont longtemps eu une idée de l'Espagne comme d'un pays qui a, pour la majeure partie de l'année, tout ce

que nous n'avons pas », dit-il. Mais dans *Evocación*, et surtout dans son propre arrangement ingénieux de l'œuvre, rien n'est vraiment ce qu'il semble être.

© *Andrew Mellor 2020*

Le Suédois de naissance **Jacob Kellermann** s'est établi comme l'un des guitaristes les plus actifs de sa génération. Jouant régulièrement dans les grandes salles suédoises, il s'est produit sur la scène internationale au Concertgebouw d'Amsterdam, Prinzregententheater et Gasteig à Munich, Bunkakaikan de Tokyo, Centre des Arts de Séoul et Brucknerhaus à Linz. Il a été soliste avec entre autres l'Orquesta de Valencia (Espagne), Orchestre Philharmonique de Querétaro (Mexique), Orchestre philharmonique d'Incheon (Corée du Sud) et Orchestre symphonique de Gävle (Suède).

Très demandé comme chambriste, Kellermann joue régulièrement avec des instrumentistes à cordes et des chanteurs partout en Europe. En compagnie du violoniste Daniel Migdal, il forme le « Duo KeMi » et, depuis leurs débuts en 2005, ils se sont produits en duo plus de 120 fois en Suède et leurs concerts en Allemagne, France, Bays-Bas, République Tchèque, Chine et Corée du Sud ont récolté l'ovation des critiques.

Fort d'un vaste répertoire qui présente souvent ses propres transcriptions, Jacob Kellermann est constamment à la recherche de nouvelles possibilités expressives à la guitare. Une étroite collaboration avec des compositeurs dont José Maria Sánchez-Verdú, Francisco Coll, Benjamin Staern et Jesper Nordin ont eu pour résultat maintes œuvres écrites directement pour lui. Il a créé de nouveaux concertos pour guitare avec les importants ensembles scandinaves de musique nouvelle BIT20 de Bergen et Norrbotten NEO. Jacob Kellermann est aussi membre et cofondateur du New European Ensemble basé en Hollande.

www.jacobkellermann.com

L'un des meilleurs orchestres sur la scène internationale, l'**Orchestre philharmonique de Londres** a été fondé en 1932 par Sir Thomas Beecham. Depuis, ses chefs attirés ont compté Sir Adrian Boult, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt et Kurt Masur. En 2007, Vladimir Jurowski en est devenu douzième chef principal. L'Orchestre philharmonique de Londres a joué au Royal Festival Hall du Southbank Centre depuis son ouverture en 1951, en devenant orchestre résident en 1992. Il a aussi des résidences à Brighton, Eastbourne et Saffron Walden et il joue régulièrement au Royaume-Uni. L'orchestre fait des tournées internationales, jouant à guichet fermé partout au monde. On l'entend souvent à la télévision et à la radio et il a enregistré la musique de nombreux films dont la trilogie du *Seigneur des anneaux*.

www.lpo.org.uk

Norrbotten NEO a été fondé en 2007 pour promouvoir la musique de chambre contemporaine. Les sept membres de l'ensemble jouent de la flûte, clarinette, percussion, piano, violon, alto et violoncelle – un complément qui, dans diverses combinaisons, rend possible de jouer un vaste répertoire d'œuvres des cent dernières années. Les musiciens sont également les principaux pupitres de l'Orchestre de chambre de Norrbotten. Norrbotten NEO commande aussi régulièrement des œuvres nouvelles, surtout de compositeurs suédois mais aussi internationaux et la collaboration avec des programmes de formation en composition occupe une place importante dans le travail de l'ensemble. Depuis ses débuts, Norrbotten NEO a créé plus de 150 œuvres et a développé une plateforme vibrante pour une grande variété d'idées musicales. Pour cela, l'ensemble a reçu le Prix d'interprètes 2012 de la Société suédoise des compositeurs et son excellente réputation lui a attiré des invitations de plusieurs des organisations musicales régionales et des salles de concert de la Suède.

www.norrbottenneo.com

Ayant commencé sa carrière comme assistant d’Esa-Pekka Salonen, **Christian Karlsen** s’est rapidement établi comme l’un des plus talentueux et initiateurs chefs d’orchestre de sa génération. Il a travaillé avec l’Orchestre symphonique de la radio de Frankfort, Orchestre symphonique de Göteborg, Orchestre philharmonique de Londres et Orchestre de chambre de la radio des Pays-Bas, ainsi que dirigé les compagnies d’opéra Deutsche Oper Berlin et Opéra national hollandais.

Formidable défenseur de la musique de notre temps, Karlsen a donné de nombreuses créations mondiales et collaboré avec de grands compositeurs dont Kaika Saariaho, Sofia Gubaidulina, Steve Reich, Sir George Benjamin et Karlheinz Stockhausen. Il est souvent invité à diriger des ensembles de musique nouvelle dont l’Ensemble Modern, ASKO/Schönberg et ICE International Contemporary Ensemble (New York).

Christian Karlsen a été directeur artistique du New European Ensemble (2008–14) et du Festival Dag in de Branding (NL) (2015–17) et, depuis 2017, il est directeur artistique du réputé « Gränslandet – symfonisk fest » à Stockholm, un festival avec musique classique pour jeunes adultes. Il a étudié au Conservatoire royal de La Haye et avec John Carewe à Londres.

Also from Jacob Kellermann

Schubert arranged for violin and guitar

Sonata in A minor, 'Arpeggione', D 821, and Sonata (Duo) in A major, D 574 (arr. J. Kellermann)
Sonatina (Sonata) in D major, D 384 (arr. M. Bergström)

with **Daniel Migdal** violin

BIS-2375

'Ingenious arrangements... the playing itself is of the highest order,
the programme satisfying from start to finish.' *Gramophone*

'Sparkling and sensitive Schubert arrangements for violin and guitar.' *The Strad*

'For those who wish to explore the magic of Schubert's music, realized on a smaller-than-usual
scale, the collaboration of violin and guitar, and of Migdal and Kellermann, should provide
a congenial point of entry. Strongly recommended.' *Fanfare*

"En älsklig och bitterljuv lyssnarupplevelse som man gärna återkommer till många gånger om.
Inte minst tack vare Jacob Kellermanns suveräna gitarrspel." *Opus*

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

Coll: Commissioned by Christian Karlsen, Jacob Kellermann and Föreningen Kammarmusik NU in partnership with Norrbotten NEO with kind support from the Swiss Arts Council Pro Helvetia and the Swedish Arts Council.

Harden: Commissioned by Christian Karlsen, Jacob Kellermann and Föreningen Kammarmusik NU in partnership with Norrbotten NEO with kind support from the Performing Arts Fund NL.

Kammarmusik NU

Norrbottensmusiken

Swiss Arts Council Pro Helvetia

Kulturrådet

Fonds Podiumkunsten Nederlands

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

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

Recording Data

Rodrigo:

Recording: October 2019 at the Henry Wood Hall, London, England
Producer: Hans Kipfer (Take5 Music Production)
Sound engineer: Jens Braun (Take5 Music Production)

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

Turia, Harden:

Recording: December 2017 at Studio Acusticum, Piteå, Sweden
Producers: Christian Karlsen, Arne Bock
Sound engineer: Arne Bock

Equipment: Microphones from Neumann and Schoeps; audio electronics from RME, monitoring equipment from Genelec and Focal, Protocols and Steinberg Nuendo digital audio workstations.
Original format: 24-bit/96 kHz

Falla, Albéniz:

Recording: December 2019 at Sveriges Radio Studio 3, Stockholm, Sweden
Producer and sound engineer: Hans Kipfer
Microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit/96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Hans Kipfer (Rodrigo, Falla, Albéniz); Arne Bock (Turia, Harden)

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Andrew Mellor 2020
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover photography: © Karl Gabor
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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

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

BIS-2485 ® & © 2020, BIS Records AB, Sweden.

