

HK GRUBER BUSKING · NEBELSTEINMUSIK · VIOLIN CONCERTO No. 1

HÅKAN HARDENBERGER · KATARINA ANDREASSON
SWEDISH CHAMBER ORCHESTRA · HK GRUBER

GRUBER, H(EINZ) K(ARL) (b. 1943)

BUSKING (2007)

World Première Recording 30'56

for trumpet, accordion, banjo and string orchestra (dedicated to Michael Kaufmann)

1	I. <i>Presto</i>	11'08
2	II. <i>Molto largo</i>	13'58
3	III. <i>Allegro</i>	5'49

HÅKAN HARDENBERGER *trumpet*

MATS BERGSTRÖM *banjo*

CLAUDIA BUDER *accordion*

NEBELSTEINMUSIK for violin and strings (1988)

16'56

(Violin Concerto No. 2) (dedicated to Gottfried von Einem)

4	I. This is my theme	4'16
5	II. Im Herzs Schlag	5'50
6	III. Cadenz	3'30
7	IV. Concertino	3'13

KATARINA ANDREASSON *violin*

VIOLIN CONCERTO NO. 1 in one movement (1978, rev. 1992) 29'25

„... aus schatten duft gewebt“ (dedicated to Ernst Kovacic)

8	<i>Molto lento</i>	3'50
9	<i>Poco animando</i>	3'44
10	Fig. 16: <i>Allegro, doppio tempo (pesante)</i>	2'46
11	Fig. 25: <i>Presto</i>	6'41
12	Fig. 50: <i>Presto</i>	10'20
13	Fig. 79: Thema. <i>Cantabile con calore</i>	2'01

KATARINA ANDREASSON *violin*

TT: 78'19

SWEDISH CHAMBER ORCHESTRA, ÖREBRO

HK GRUBER *conductor*

All works published by Boosey and Hawkes

The composer, conductor, chansonnier and double bass player **HK Gruber** is one of the best-known and best-loved figures in contemporary music. Composing in his own highly individual style, he has been labelled ‘new-Romantic’, ‘neo-tonal’, ‘neo-expressionistic’ and ‘neo-Viennese’, but his music remains refreshingly non-doctrinaire – a deceptively simple and darkly ironic idiom which often includes a heavy dose of black humour. Berg, Stravinsky, cabaret and pop music are all influences, but whatever stylistic ingredients he uses in his works, he remains inimitably himself: one of the major talents of post-war music. As such, Gruber was awarded Austria’s most prestigious cultural prize, the 2002 Greater Austria State Prize (Großer Österreichischer Staatspreis) and was recently announced as an honorary member of the Wiener Konzerthaus, following a great tradition of musicians to also receive this accolade, including Igor Stravinsky, Pierre Boulez and Claudio Abbado.

Born in Vienna in 1943, Gruber sang with the Vienna Boys Choir as a child and then studied the double bass and composition at the Vienna Hochschule für Musik. In 1961 he began playing the double bass with the ensemble *die reihe* and from 1969 to 1998 he played in the Radio Symphonieorchester Wien. Gruber first began performing as a singer/actor with the ‘MOB art and tone ART’ ensemble, a group he co-founded in 1968 with his fellow Viennese composers Kurt Schwertsik and Otto Zykan.

Gruber’s most popular and beloved composition, the neo-gothic ‘pan-demonium’ *Frankenstein!!*, was premièred in 1978 by Simon Rattle and the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra with Gruber as chansonnier. Among Gruber’s other compositions are a number of concertos, including the percussion concerto *Rough Music* [recorded on BIS-SACD-1681], and orchestral works such as *Manhattan Broadcasts* and *Zeitfluren* [both recorded on BIS-CD-1341]. Dramatic works include *Gloria von Jaxtberg (a pigtale)* and the opera *Der Herr Nordwind*.

Gruber is also in demand internationally as a conductor, appearing with orchestras such as the Vienna Philharmonic, Mahler Chamber Orchestra, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Cleveland Orchestra and Tokyo Metropolitan Orchestra, and at festivals such as the BBC Proms, Lucerne and Gstaad. Since the 2009–10 season Gruber holds the position of composer/conductor with the BBC Philharmonic Orchestra, and he is also artist-in-residence with the Swedish Chamber Orchestra, with which he has previously recorded discs of his own music as well as that of the Australian composer Brett Dean.

Busking

Like *Aerial*, my first trumpet concerto, *Busking* was also written at the instigation of Håkan Hardenberger. This time, following the pattern of *Nebelsteinmusik* – a work of which he is very fond – he wished to be accompanied by string orchestra alone, and not to have to adapt the instrument in any way: no taking out or putting in of slides, no mutes, no alternation of instruments and, of course, nothing ‘ancient’ such as an cowhorn (as in *Aerial*). Above all, however, the piece should not require a conductor. In order to avoid a sound picture reminiscent of baroque music – which I associated with the combination of trumpet and strings – I suggested the banjo and accordion as ‘alienating’ elements – the banjo representing the harpsichord, the accordion the street organ. My intention was to allude to my own *MOB Pieces* from the 1960s. Thus the title *Busking* suggested itself, a name which moreover (because of its Spanish root word ‘buscar’) carries associations with Picasso’s painting *Three Musicians* of 1921.

Håkan Hardenberger himself chose the musical material for *Busking*. It comes from the finale of Act I and the beginning of Act II of my opera *Der Herr Nordwind*. Here the libretto by H.C. Artmann calls for a ‘rustic bear dance’, a sort of artificial, perhaps Gaelic-Scottish-Viking folklore. *Busking*

transfers it to the milieu of urban folklore and, to emphasize this, Hardenberger accepted a compromise, playing the beginning just on the mouthpiece. From the initially simple *MOB Piece*, consisting of three seven-bar strophes, a process develops that aims for deconstruction and newly reassembled structures – a continuous process, without pauses between movements. The melody and harmony of the exposition – and also its rhythm and metre – form the building blocks of the entire work. As in my earlier solo concertos, the orchestra never confines itself to a purely accompanimental role; it is always closely interwoven with the solo part. In the course of writing the very straightforward exposition it became apparent to me that the piece would gradually have to find its way towards highly complex structures.

After looking at half of the first movement, Håkan Hardenberger suggested playing the entire movement on an E flat trumpet and, to emphasize the changes of register, to use a mute after all. For the second movement he proposed changing to another world entirely, that of the flugelhorn, and to search for opportunities for multiphonics – ‘chords’ that sound especially colourful on a flugelhorn. Throughout the concerto, the tempo changes relate to what has gone before and can theoretically be accomplished without a conductor – but in practice this would cause significant difficulties owing to the number of different strata in the music. At Hardenberger’s suggestion, his main instrument – the trumpet in C – does not make its big appearance until the last movement, the shortest of the three.

Contrary to all my original intentions, *Busking* turned out to be one of my most difficult pieces, a *tour de force* for the soloists, orchestral musicians and listeners alike. While writing the piece I had no precise images in mind – except for the musical images that Picasso’s picture gave me. The composer Kurt Schwertsik, a friend of mine and one of the most attentive listeners one could

wish for, uses images as an aid, and recently explained to me his personal impressions of the piece:

‘For me, *Busking* belongs firmly in the category of “mood music”.

The street musicians do everything they can to persuade passers-by to part with their money; the trumpeter and the banjo player leave no stone unturned. And if that was not enough, they are spurred on by the strings...

But then there is that meditative pause; suddenly we have a clear view of a broad landscape; the horizon recedes into the distance and our thoughts become calmer, following their own whims, simply wandering to and fro, moving almost aimlessly through the landscape and thereby creating it. Yes, this musical landscape is brought into being by the wandering notes!

Well, something like that! That is a possible description of the piece.

Now I must once again set off on a journey through this piece of music. Who can tell what still remains for me to encounter?’

Nebelsteinmusik

Nebelsteinmusik was commissioned by the Alban Berg Foundation, and is built from two thematic ideas: firstly a passage from the *Andante amoroso* of Berg’s *Lyric Suite* where the tone row emerges clearly as melody and hints at its full harmonic richness, and secondly a musical anagram on the name of my former teacher, friendly critic and mentor, Gottfried von Einem. The anagram produced a six-note diatonic row which provided a fitting contrast to the chromatic nature of the Berg material, and it was between these two opposing poles that my music evolved. The work is named after the Nebelstein, von Einem’s own local mountain in the wooded region of Lower Austria and, in evocation of Berg’s *Andante amoroso*, the score is dedicated to Gottfried von Einem ‘For his seventieth birthday, with love’.

The title of the first movement, *This is my theme*, is that of a jazz recording which appeared on a shellac disc around 1943. It was much admired among von Einem's circle of friends, including his former teacher Boris Blacher, and the copy was passed around in secret, for records such as this were of course on the Nazi Index and represented a great personal security risk to the owner and disseminator. The second movement's title, *In time with the heartbeat*, refers to the underlying pulse of the second movement of Einem's *Piano Concerto*, Op. 20, wonderfully lyrical music which has always struck me as a model expression of totally unsentimental affection.

The third movement is a *Cadenza* whose rhythmic structuring is drawn from techniques employed in the last movement of Einem's *Concerto for Orchestra*, Op. 4, the jazz-influenced work which was banned by Goebbels after its Berlin première in 1944. *Cadenza* leads without a break into the final movement, *Concertino*, which begins with an exact quotation from von Einem's *Concerto* and recalls my childhood enthusiasm for von Einem's skill in stretching large melodic arches over passages of complex rhythmic patterning, whilst also providing a lively apotheosis of my mentor.

Violin Concerto No. 1 '...woven from the scent of shadows'

In 1972 I began sketching a violin concerto for Ernst Kovacic; at the same time I was working on a full-scale opera, *Gomorra*. The sketches for the concerto were soon set aside. The following year I composed some popular songs which I performed with the 'MOB-art & tone-ART' ensemble. One of these was a love song with a very simple text that I myself had written. Entitled *3rd May 1973*, it began: 'What is more difficult, I ask myself, than to write an opera? At last I know: it is more difficult not to think of you...'

After recording the song with Kovacic, who played the violin part, I was en-

couraged by Kurt Schwertsik (co-founder of the ensemble and hornist on the recording) to use this song as the basis for a new attempt at a violin concerto. But it was not until 1978 that I started work on this piece; I completed it that October.

The concerto is dedicated to Ernst Kovacic, and he also gave its first performance with the ensemble ‘die reihe’, at the Berlin Festival on 30th September 1979, under my own direction. Twelve years later Kovacic and the conductor Michael Gielen decided to include the work on the programme of an international tour with the Gustav Mahler Youth Orchestra. At their suggestion, and that of David Drew, I expanded and re-orchestrated the ultimate revelation of the hidden theme – by which I mean the wordless song whose harmonic structure and intervallic patterns provide the subject matter of the whole concerto. The first performance of the revised score was given by Kovacic and Gielen with the Gustav Mahler Youth Orchestra in Bolzano on 28th July 1992.

The concerto is in one unbroken movement. ‘Shadows’ of the theme are discernible right from the outset, and remain so throughout the fifteen sections. Not until the very end does the violin ‘sing’ the theme in its entirety. Instead of reviving my own modest attempts at writing the text for a love-song, I have taken the concerto’s subtitle from one of H. C. Artmann’s *Persian Quatrains* (to be precise, from one of the seven that Schwertsik set in 1968 in his song cycle *Shâl-î-mâr*). The complete poem runs as follows (English version by Elly Miller):

*The garden’s green tracery, seen in this dream, is boldly brought to life;
Shape issues shape, woven from the scent of shadows
And beauty’s bells make music upon the magic female forms
Emerging from the leafage – how my blood throbs in my veins!*

© HK Gruber 2010

Håkan Hardenberger is one of today's greatest trumpet soloists, and a noted pioneer of new trumpet works, alongside the classical repertory. He performs with the world's leading orchestras, including the New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Vienna Philharmonic, Orchestra National de France, London Symphony Orchestra, Bavarian Radio Symphony Orchestra and NHK Symphony Orchestra. Conductors with whom he collaborates regularly include Pierre Boulez, Daniel Harding, Neeme Järvi, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen, John Storgårds and David Zinman.

The works written for and championed by Hardenberger stand as key highlights in his repertory and include compositions of Sir Harrison Birtwistle, Peter Eötvös, Hans Werner Henze, HK Gruber, Rolf Martinsson, Olga Neuwirth, Arvo Pärt and Mark-Anthony Turnage. In recital, Hardenberger has key partnerships with the pianists Roland Pöntinen and Jan Lundgren, the Swedish poet Jacques Werup and the percussionist Colin Currie. Born in Malmö, Sweden, Håkan Hardenberger began studying the trumpet at the age of eight and continued his studies at the Paris Conservatoire and in Los Angeles. He is a professor at the Malmö Academy of Music and the Royal Northern College of Music in Manchester.

For further information please visit www.hakanhardenberger.com

The Swedish guitarist **Mats Bergström** made his recital début at the Wigmore Hall in London in 1983 and has since pursued a career as soloist, accompanist and ensemble player in various genres. Among his previous recordings for this label are *SubString Bridge* [BIS-NL-CD-5019], which features solo works by Anders Hillborg, Åke Parmerud, Steve Reich and Tōru Takemitsu, and *My Love* [BIS-NL-CD-5020] together with the mezzo-soprano Malena Ernman. A member of the Royal Swedish Academy of Music, Mats Bergström resides near Uppsala.

For further information please visit www.matsbergstrom.com

The accordionist **Claudia Buder** was born in Leipzig, and studied in Weimar and Essen. She has been a prizewinner at national and international competitions and teaches at various educational establishments in Germany and abroad; she is a professor at the colleges of music in Weimar and Münster. As a soloist she has appeared with orchestras including the Amsterdam Sinfonietta, BBC Philharmonic Orchestra and Swedish Chamber Orchestra, and she has enjoyed a long collaboration with the Ensemble Modern. She has premièred numerous works by composers such as HK Gruber, Georg Katzer, Steffen Schleiermacher, Rebecca Saunders and Annette Schlünz.

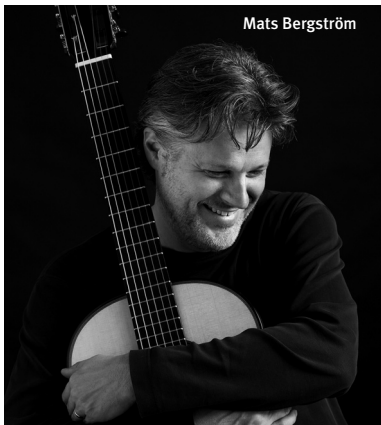
The Swedish violinist **Katarina Andreasson** enjoys an impressive career as a soloist and orchestral leader. Since 1996 she has been the leader of the Swedish Chamber Orchestra, and in 1997 she made her international début as a soloist, playing Howard Blake's violin concerto *The Leeds* with the Philharmonia Orchestra in London to critical acclaim.

As a chamber musician she regularly performs in the Amsterdam Concertgebouw with the Lubotsky Trio. Constantly seeking new challenges, Katarina Andreasson is dedicated to contemporary music and to working with the composers who have written for her. Her recording of Pēteris Vasks' violin concerto *Distant Light* with the Swedish Chamber Orchestra [BIS-CD-1150] has received exceptional reviews, and is included in the book '1001 classical recordings you have to hear before you die'.

Katarina Andreasson studied conducting at the Royal College of Music in Stockholm with Jorma Panula and now divides her time between playing the violin and conducting. She has also held teaching positions at the Academies of Music of Aalborg and Gothenburg.

The **Swedish Chamber Orchestra**, Örebro, founded in 1995, numbers 38 musicians. The orchestra is committed to developing the ‘surprising’ and ‘fresh’ sound ascribed to it and is constantly expanding its repertoire and opening doors to further challenges together with Thomas Dausgaard, its music director since 1997. The chamber-musical qualities that a smaller orchestra brings to its music making, even in works usually associated with the full-size symphony orchestra, can be experienced in the SCO’s symphony cycles of Beethoven and Schumann. The SCO also pursues an active role in contemporary music, as exemplified by its long-standing collaboration with composer/conductor HK Gruber (artist-in-residence since 2006). To increase its versatility the orchestra has furthermore established a long relationship with the baroque violinist and conductor Andrew Manze (artist-in-residence since 2003). The internationally acclaimed violinist Nikolaj Znaider took up the position of principal guest conductor in the spring of 2009.

The SCO has been touring internationally since 1998, including performances at prestigious venues such as the Lincoln Center in New York, the Barbican Centre in London, the Amsterdam Concertgebouw, the Tonhalle in Zürich, and at the Berlin and Vienna Konzerthäuser. It has also appeared at important festivals such as the BBC Proms in London, the Mostly Mozart Festivals in London and New York, the Ravinia Festival in Chicago and the Schleswig-Holstein Festival. The SCO appears on a number of BIS recordings, including highly acclaimed releases with the music of HK Gruber [BIS-CD-1341], Sally Beamish [BIS-CD-971, 1161 and 1241] and Brett Dean [BIS-CD-1576]. In ‘Opening Doors’, its own series for the label, the orchestra and Thomas Dausgaard have released a warmly received three-disc cycle of Schumann symphonies as well as performances of Schubert’s *‘Unfinished’* and *‘Great C major’ Symphonies*.

Der Komponist, Dirigent, Chansonnier und Kontrabassist **HK Gruber** gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Vertretern zeitgenössischer Musik. Sein Kompositionsstil ist äußerst individuell: Er wurde als „neoromantisch“, „neotonal“, „neoexpressionistisch“ oder auch „neuwien-risch“ bezeichnet; Grubers Musik bleibt jedoch erfrischend undogmatisch – eine täuschend einfache musikalische Sprache, die oft eine ordentliche Dosis schwarzen Humors enthält. Einflüsse von Berg und Strawinsky, Kabarett und Popmusik lassen sich in seinen Werken finden, aber welche stilistischen Mittel Gruber auch einsetzen mag, er bleibt unverwechselbar er selbst: eines der größten Talente der Nachkriegsmusik. So wurde er 2002 auch mit dem wichtigsten österreichischen Kulturpreis ausgezeichnet, dem Großen Österreichischen Staatspreis. Gruber ist Ehrenmitglied des Wiener Konzerthauses und tritt damit in die Fußstapfen großer Musiker wie Igor Strawinsky, Pierre Boulez und Claudio Abbado, die diese Ehrung ebenfalls erhielten.

Gruber wurde 1943 in Wien geboren und sang als Kind im Wiener Knabenchor. Später studierte er Kontrabass und Komposition an der Wiener Hochschule für Musik. Ab 1961 war er Kontrabassist in dem Ensemble „die reihe“, von 1969 bis 1998 spielte er im Radio-Symphonieorchester Wien. Als Sänger/Schauspieler trat Gruber erstmals mit dem Ensemble „MOB art & tone ART“ auf, das er 1968 zusammen mit den ebenfalls aus Wien stammenden Komponistenkollegen Kurt Schwertsik und Otto Zykan gegründet hatte.

Grubers beliebteste Komposition, das „Pan-Dämonium“ *Frankenstein!!*, wurde 1978 von Simon Rattle und dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra mit dem Komponisten selbst als Chansonnier uraufgeführt. Unter Grubers weiteren Kompositionen gibt es einige Konzerte, darunter das Schlagzeug-Konzert *Rough Music* [zu hören auf BIS-SACD-1681], orchestrale Werke wie *Manhattan Broadcasts* und *Zeitfluren* [beide auf BIS-CD-1341 zu hören] sowie dramatische Werke

wie *Gloria von Jaxtberg* (eine „Schweine-Oper“) und die Oper *Der Herr Nordwind*.

Gruber ist auch ein weltweit gefragter Dirigent. Er hat mit Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, dem Mahler Chamber Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig, Cleveland Orchestra und Tokyo Metropolitan Orchestra gearbeitet und u.a. auf den Festivals in Luzern und Gstaad sowie bei den BBC Proms dirigiert. Seit der Spielzeit 2009/10 ist Gruber Hauskomponist/-dirigent beim BBC Philharmonic Orchestra. Darüber hinaus ist er Artist-in-residence beim Schwedischen Kammerorchester, mit dem er bereits einige eigene Werke sowie Musik von dem australischen Komponisten Brett Dean für BIS eingespielt hat.

Busking

So wie *Aerial*, mein 1. Trompetenkonzert, entstand *Busking* wieder auf Håkan Hardenbergers Anregung. Diesmal wollte er nach dem Vorbild der von ihm geliebten *Nebelsteinmusik* nur ein Streichorchester zur Seite und keinerlei Manipulationen am Instrument: kein Herausnehmen und wieder Einsetzen von Zügen, keine Dämpfer, keine einander abwechselnden Instrumente und natürlich nichts Antikes wie Kuhhorn. Vor allem aber sollte das Stück keinen Dirigenten erfordern. Um dem an Barockmusik erinnernden Klangbild, welches sich für mich in der Kombination Trompete und Streicher abzeichnete, zu entgehen, schlug ich als Verfremdung Banjo und Akkordeon vor. Das Banjo als Cembalo, sowie das Akkordeon als Orgel der Straße. Ich hatte vor, an meine *Mob-Stücke* aus den 60er Jahren anzuknüpfen. Damit lag der Titel *Busking (Straßenmusik)* auf der Hand und über die spanische Wortwurzel „buscar“ die Assoziation zu Picassos Bild von 1921, *Drei Musikanten*.

Das musikalische Material zu *Busking* hat sich Håkan ausgesucht. Es stammt aus dem Finale des ersten Aktes und dem Beginn des zweiten Aktes meiner

Oper *Der Herr Nordwind*. Das Libretto von H.C. Artmann sieht hier einen „rechtschaffenen bärentanz“ vor, eine Art künstliche, vielleicht gälisch-schottisch-wikingische Folklore. *Busking* vollzieht einen Milieuwechsel hin zu Stadtfolklore, und um diesen zu unterstreichen, geht Håkan einen ersten Kompromiss ein und spielt den Beginn nur am Mundstück. Aus dem anfangs einfachen, aus drei mal 7-taktigen Strophen bestehenden *Mob-Stück* entwickelt sich allmählich ein auf Dekonstruktion und neu zusammengesetzte Struktur zielender Prozess, durchgehend und ohne Satzpausen. Melodik und Harmonik sowie Rhythmik und Metrik innerhalb der Exposition bilden die Bausteine für das ganze Stück. Das Orchester, wie in meinen früheren Solo-Konzerten, hat nie bloße Begleitfunktion. Es ist immer engstens mit dem Solo-Part verzahnt. Im Laufe der sehr einfachen Exposition wurde mir klar, dass sich das Stück sukzessive einen Weg in sehr komplexe Strukturen suchen müsse.

Nach Durchsicht der Hälfte des ersten Satzes regte Håkan an, diesen ganz auf der Es-Trompete zu spielen und um Registerwechsel zu unterstützen doch Dämpfer zu verwenden, im zweiten Satz in eine ganz andere Welt, der des Flügelhorns, zu wechseln und Möglichkeiten für Multiphonics zu suchen, Mehrklänge, die sich am Flügelhorn besonders farbenreich ausnehmen. Die Tempofolgen sind zwar das ganze Konzert hindurch voneinander abgeleitet und könnten theoretisch auch ohne Dirigenten realisiert werden, jedoch angesichts der Mehrschichtigkeit der Verläufe mit erheblichen Schwierigkeiten. Håkans Vorschlag folgend kommt sein Hauptinstrument, die C-Trompete, erst im dritten, dem kürzesten Satz zum großen Auftritt.

Entgegen allen ursprünglichen Vorsätzen ist *Busking* zu einem meiner schwierigsten Stücke geworden, zu einer Tour de Force für Solisten, Musiker und den Hörer. Ich hatte beim Komponieren keine bildlichen Vorstellungen, außer den klanglichen, die Picassos Bild in mir auslösten. Mein Freund, der Komponist

Kurt Schwertsik, einer der denkbar aufmerksamsten Hörer, hilft sich mit Bildern und schilderte mir kürzlich in einer Mail seine persönlichen Höreindrücke:

„*Busking* ist bei mir bestimmt in der kategorie stimmung fest etabliert.

Diese strassenmusiker tun wirklich allerhand um die passanten zu geldspenden zu bewegen. der trompeter und der banjospieleer kennen keine faulheit. Nicht genug damit werden sie auch noch von den streichern dauernd angefeuert ...

Doch da ist diese meditative Pause, plötzlich ist der blick frei auf eine weite landschaft, der horizont rückt in die ferne und die gedanken werden ruhiger, folgen ihrer eigenen laune, schweifen einfach umher, bewegen sich fast absichtslos durch die landschaft und erschaffen sie auf diese weise. Ja diese musikalische landschaft entsteht durch die wandernden töne!

Na sowas! Das ist doch eine mögliche beschreibung des stücks.

Darauf muss ich wieder einmal auf die reise gehen durch dieses stück musik, wer weiß was mir da alles noch begegnet?“

Nebelsteinmusik

Die *Nebelsteinmusik* entstand im Auftrag der Alban Berg Stiftung und baut auf zwei thematischen Ideen auf: erstens einer Passage aus dem *Andante amoroso* von Bergs *Lyrischer Suite*, aus der die Zwölftonreihe eindeutig als Melodie hervorgeht und ihre ganze harmonische Fülle erahnen lässt, und zweitens einem musikalischen Anagramm auf den Namen meines ehemaligen Lehrers und mir nach wie vor in freundschaftlicher Kritik verbundenen Mentors Gottfried von Einem. Das Anagramm ergab eine diatonische Sechstonreihe, die einen angemessenen Kontrast zum chromatischen Charakter der Berg-Reihe bildete, und aus dem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen ist meine Musik hervorgegangen. Das Stück ist nach dem Nebelstein benannt, von Einems Hausberg im nieder-

österreichischen Waldviertel, und in Anlehnung an Bergs *Andante amoroso* Gottfried von Einem „zu seinem siebzigsten Geburtstag in Liebe“ gewidmet.

Der Titel des ersten Satzes, *This is my theme*, ist der einer um 1943 auf Schellackplatte erhältlichen Jazzaufnahme. Sie wurde in Einems Freundeskreis, zu dem auch sein ehemaliger Lehrer Boris Blacher zählte, sehr geschätzt und heimlich herumgereicht, denn Platten wie diese standen natürlich auf dem Nazi-Index und bedeuteten für den Besitzer oder Verbreiter ein hohes persönliches Sicherheitsrisiko. *Im Herzschatz*, der Titel des zweiten Satzes, bezieht sich auf den Grundpuls des zweiten Satzes aus Einems *Klavierkonzert* op. 20, wunderbar lyrische Musik, die mir immer als der Inbegriff unsentimentaler Zuneigungsbekundung erschien.

Der dritte Satz ist eine *Cadenza*, deren rhythmisches Gefüge auf Techniken zurückgeht, die Einem im letzten Satz des *Concerto für Orchester* op. 4 angewendet hat, einem vom Jazz beeinflussten Werk, das nach seiner Berliner Uraufführung 1944 von Goebbels verboten wurde. Die *Cadenza* leitet nahtlos über in den letzten Satz, *Concertino*. Er beginnt mit einem getreuen Zitat, aus Einems *Concerto* (der Orchesterpart folgt Gottfried von Einem über die nächsten 24 Takte. Die ersten zwei Takte des Einsatzes der Solovioline nach 52 entsprechen dem Zitat und führen zugleich das Anagramm auf von Einems Namen fort) und gemahnt nicht nur an die Begeisterung, die ich als Kind für Einems Fähigkeit empfand, große Melodiebögen über Passagen mit komplexen rhythmischen Mustern zu spannen, sondern dient auch als lebendige Apotheose auf meinen Mentor.

Violinkonzert Nr. 1 „... aus schatten duft gewebt“

Es war 1972, als ich während der Arbeit an einer abendfüllenden Oper namens *Gomorra* anfang, ein Violinkonzert für Ernst Kovacic zu skizzieren. Die Kon-

zertschizzen wurden bald wieder verworfen. Ein Jahr später schrieb ich dann mehrere Songs, die ich mit dem Ensemble „MOB-art & tone-ART“ darbot. Eines davon war ein Liebeslied nach einem ganz einfachen, von mir selbst verfassten Text. Dieses Lied mit dem Titel *3. Mai 1973* begann folgendermaßen: „Was ist schwerer, frag ich mich, / als eine Oper zu schreiben? / Jetzt weiß ich es erst: / nicht an dich zu denken ...“

Nachdem ich zusammen mit Kovacic, der den Violinpart spielte, das Lied aufgenommen hatte, wurde ich von Kurt Schwertsik, dem Mitbegründer des Ensembles und Hornisten unserer Einspielung, dazu angehalten, das Lied als Grundlage für einen neuen Versuch mit dem Violinkonzert zu benutzen. Doch es dauerte noch bis 1978, bis das vorliegende Werk begonnen und (im Oktober) fertiggestellt wurde.

Das Konzert ist Ernst Kovacic gewidmet, der auch am 30. September 1979 bei den Berliner Festwochen mit dem Ensemble „die reihe“ unter meiner Leitung die Uraufführung gespielt hat. Zwölf Jahre später beschlossen Kovacic und der Dirigent Michael Gielen, das Werk ins Programm einer internationalen Tournee mit dem Gustav-Mahler-Jugendorchester aufzunehmen. Auf ihre und David Drews Anregung hin erweiterte ich daraufhin die abschließende Offenbarung des verborgenen Themas und orchestrierte sie neu – gemeint ist das wortlose Lied, dessen harmonische Struktur und intervallische Konstellationen den Inhalt des ganzen Konzerts bestimmt haben. Die erste Aufführung der überarbeiteten Partitur wurde von Kovacic mit Gielen und dem Mahler-Orchester am 28. Juli 1992 in Bozen gegeben.

Das Konzert steht in einem durchgehenden Satz. „Schatten“ des Themas sind von Anfang an bemerkbar und bleiben es die 15 Abschnitte hindurch: Erst ganz am Ende singt die Violine das vollständige Thema.

Anstatt meine eigenen bescheidenen Bemühungen um den Text eines Lie-

beslides wiederauferstehen zu lassen, habe ich den Untertitel des Konzerts einem der „persischen quatrainen“ von H.C. Artmann entnommen (genauer gesagt, einem der sieben, die Schwertsik 1968 in seinem Liedzyklus *Shâl-î-mâr* vertont hat). Das vollständige Gedicht lautet:

*der garten zweige grün wird kühn vom traum belebt:
figur schlüpft aus figur aus schatten duft gewebt
die schönheit zymbel musiziert am zauber leib
der blatt entsprungenen mädchen – wie mein blut erbebt!*

© **HK Gruber 2010**

Håkan Hardenberger gehört zu den besten Trompetern seiner Generation und ist neben den klassischen Werken seines Repertoires einer der bekanntesten Botschafter für Neue Musik. Er tritt mit den führenden Orchestern der Welt auf, darunter New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Wiener Philharmoniker, Orchestre National de France, London Symphony Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und NHK Symphony Orchestra. Er arbeitet regelmäßig mit Dirigenten wie Pierre Boulez, Daniel Harding, Neeme Järvi, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen, John Storgårds und David Zinman zusammen.

Die Werke, die für Hardenberger geschrieben und von ihm uraufgeführt wurden, bilden den Kern seines Repertoires; darunter finden sich Kompositionen von Sir Harrison Birtwistle, Peter Eötvös, Hans Werner Henze, HK Gruber, Rolf Martinsson, Olga Neuwirth, Arvo Pärt und Mark-Anthony Turnage.

Als Kammermusiker arbeitet Hardenberger regelmäßig mit den Pianisten Roland Pöntinen und Jan Lundgren, dem schwedischen Dichter Jacques Werup

und dem Schlagzeuger Colin Currie zusammen.

Håkan Hardenberger wurde in Malmö geboren und begann im Alter von acht Jahren mit dem Trompetenspiel. Später studierte er am Pariser Konservatorium und in Los Angeles. Er ist Professor an der Musikhochschule in Malmö sowie am Royal Northern College of Music in Manchester.

Weitere Informationen: www.hakanhardenberger.com

Der schwedische Gitarrist **Mats Bergström** gab 1983 sein Debüt-Konzert in der Londoner Wigmore Hall und verfolgt seitdem eine Karriere als Solist, Begleiter und Ensemblemitglied in verschiedenen Genres. Zu seinen früheren Aufnahmen für BIS gehören SubString Bridge [BIS-NL-CD-5019], mit Solowerken von Anders Hillborg, Åke Parmerud, Steve Reich und Tōru Takemitsu, und *My Love* [BIS-NL-CD-5020], zusammen mit der Mezzosopranistin Malena Ernman. Mats Bergström ist Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie und lebt in der Nähe von Uppsala.

Weitere Informationen: www.matsbergstrom.com

Die Akkordeonistin **Claudia Buder**, in Leipzig geboren, studierte in Weimar und Essen. Sie ist Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe und unterrichtet an unterschiedlichen Bildungsstätten im In- und Ausland; u.a. ist sie Professorin an den Musikhochschulen in Weimar und Münster. Als Solistin ist sie u.a. mit der Amsterdam Sinfonietta, dem BBC Philharmonic Orchestra und dem Swedish Chamber Orchestra aufgetreten. Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet sie mit dem Ensemble Modern. Sie brachte zahlreiche Werke von Komponisten wie HK Gruber, Georg Katzer, Steffen Schleiermacher sowie den Komponistinnen Rebecca Saunders und Annette Schläpfer zur Uraufführung.

Die schwedische Geigerin **Katarina Andreasson** kann auf eine beeindruckende Karriere als Solistin und Konzertmeisterin zurückblicken. Seit 1996 ist sie Konzertmeisterin des Schwedischen Kammerorchesters, und 1997 debütierte sie als Solistin mit dem Philharmonia Orchestra in London, wo ihre Interpretation von Howard Blakes Violinkonzert *The Leeds* von den Kritikern begrüßt wurde. Als Kammermusikerin tritt sie regelmäßig mit dem Lubotsky Trio im Concertgebouw Amsterdam auf. Katarina Andreasson sucht stetig neue Herausforderungen und fühlt sich daher besonders der zeitgenössischen Musik und der Arbeit mit den Komponisten, die für sie schreiben, verbunden. Ihre Aufnahme von Pēteris Vasks' Violinkonzert *Distant Light* mit dem Schwedischen Kammerorchester [BIS-CD-1150] erhielt ausgezeichnete Kritiken und wurde in das Buch „1001 classical recordings you have to hear before you die“ aufgenommen.

Katarina Andreasson studierte Dirigieren bei Jorma Panula an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm und teilt sich heute ihre Zeit zwischen dem Geigespielen und dem Dirigieren auf. Außerdem hat sie an den Musikhochschulen von Aalborg und Göteborg unterrichtet.

Das **Schwedische Kammerorchester, Örebro** (SKO) wurde 1995 gegründet und besteht aus 38 Musikern. Stets darum bemüht, den ihm zugeschriebenen „überraschenden“ und „frischen“ Klang weiterzuentwickeln, dehnt es die Grenzen seines Repertoires fortwährend aus. Das Orchester, das seit 1997 von Thomas Dausgaard geleitet wird, öffnet Türen zu ständig neuen Herausforderungen. Die kammermusikalischen Qualitäten eines kleineren Orchesters sind beim Schwedischen Kammerorchester auch in Werken, die man üblicherweise mit einem ausgewachsenen Symphonieorchester in Verbindung bringt, zu erleben – u.a. in den Symphoniezyklen von Beethoven und Schumann.

Das SKO ist auch auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik aktiv, u.a. in

der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Dirigenten HK Gruber (seit 2006 Artist-in-residence). Eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Barock-Violinisten und Dirigenten Andrew Manze trägt zur Vielseitigkeit des Orchesters bei; im Frühjahr 2009 hat der international renommierte Violinist Nikolaj Znaider das Amt des Ersten Gastdirigenten angetreten.

Internationale Tourneen haben das SKO seit 1998 in bedeutende Konzertsäle wie das Lincoln Center in New York, das Barbican in London, das Concertgebouw in Amsterdam, die Tonhalle in Zürich und die Konzerthäuser in Berlin und Wien geführt. Außerdem war das Orchester bei bedeutenden Festivals zu Gast – u.a. bei den London Proms, beim „Mostly Mozart Festival“ in London und New York, beim Ravinia Festival in Chicago und beim Schleswig-Holstein Musik Festival.

Das SKO hat zahlreiche Aufnahmen bei BIS vorgelegt, darunter die mit großem Beifall bedachten Einspielungen mit Musik von HK Gruber [BIS-CD-1341], Sally Beamish [BIS-CD-971, 1161 und 1241] und Brett Dean [BIS-CD-1576] sowie eine Mozart-Arien-CD mit der Sopranistin Miah Persson [BIS-SACD-1529]. In „Opening Doors“, seiner eigenen BIS-Reihe, hat es einen hoch gelobten Schumann-Symphoniezyklus (3 CDs) sowie Schuberts „*Unvollendete*“ und „*Große C-Dur-Symphonie*“ vorgelegt.

Le compositeur, chef d'orchestre, chanteur et contrebassiste **HK Gruber** est l'une des personnalités les plus connues et les plus appréciées de la musique contemporaine. Composant dans un style hautement personnel, on l'a qualifié de « nouveau romantique », « néo-tonal », « néo-expressionniste » et « néo-viennois » mais sa musique demeure agréablement non doctrinaire. Un idiome faussement simple et sombrement ironique qui inclut souvent une bonne dose d'humour noir. Berg, Stravinsky, la musique de cabaret et la musique pop font partie de ses influences mais peu importe les ingrédients qu'il utilise dans sa musique, il demeure unique et inimitable et est l'un des musiciens les plus talentueux de la musique composée depuis la Seconde Guerre Mondiale. C'est à ce titre que Gruber a reçu en 2002 la décoration la plus importante accordée à une personnalité du milieu artistique en Autriche, le Grand Prix de l'état autrichien [Großer Österreichischer Staatspreis] et a récemment été nommé membre honoraire du Konzerthaus de Vienne, poursuivant la tradition des musiciens qui ont reçu cette distinction par le passé comme Igor Stravinsky, Pierre Boulez et Claudio Abbado.

Né à Vienne en 1943, Gruber fit partie des Petits Chanteurs de Vienne et étudia par la suite la contrebasse et la composition à la Hochschule für Musik de Vienne. En 1961, il se joignit à l'ensemble *die reihe* en tant que contrebassiste et fit partie de 1969 à 1998 de l'Orchestre de la radio de Vienne. Gruber se produisit en tant que chanteur/acteur d'abord avec l'ensemble « MOB art and tone ART », un groupe qu'il cofonda en 1968 avec Kurt Schwertsik et Otto Zyklan, des collègues compositeurs viennois..

L'œuvre la plus connue et la plus appréciée de Gruber et son « pan-demonium » néo-gothique *Frankenstein!!* créé en 1978 par Simon Rattle et l'Orchestre philharmonique royal de Liverpool avec le compositeur dans le rôle du chanteur. Parmi les autres œuvres de Gruber figurent quelques concertos, notamment

le Concerto pour percussions *Rough Music* [enregistré chez BIS-SACD-1681] et des œuvres pour orchestre comme *Manhattan Broadcasts* et *Zeitfluren* [les deux disponibles sur BIS-CD-1341]. Parmi les œuvres pour la scène, on compte *Gloria von Jaxtberg (a pigtale)* et l'opéra *Der Herr Nordwind*.

Gruber est également un chef demandé sur la scène internationale et s'est produit à la tête de l'Orchestre philharmonique de Vienne, de l'Orchestre de chambre Gustav Mahler, de l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, de l'Orchestre de Cleveland et de l'Orchestre métropolitain de Tokyo ainsi que lors de festivals comme ceux des BBC Proms, de Lucerne et de Gstaad. En 2010, Gruber était compositeur/chef de l'Orchestre philharmonique de la BBC (depuis la saison 2009–10) et était également artiste-en-résidence avec le Swedish Chamber Orchestra avec lequel il a enregistré ses propres œuvres ainsi que des compositions du compositeur australien Brett Dean.

Busking

Busking, tout comme mon premier concerto pour trompette, *Aerial*, est le résultat d'une suggestion d'Håkan Hardenberger. Pour cette pièce et suivant l'exemple de *Nebelsteinmusik* qu'il aime tant, Hardenberger ne voulait être accompagné que d'un orchestre à cordes et souhaitait de pas avoir à trafiquer son instrument : pas d'insertion de coulisse, pas de sourdines, pas de changement d'instruments et, bien entendu, rien d'archaïque comme une corne de bœuf. L'œuvre devait d'abord et avant tout ne pas nécessiter de chef. Pour échapper à l'univers sonore de la musique baroque vers lequel la combinaison de la trompette et des cordes me tirait, j'ai suggéré, pour provoquer un effet de distanciation, d'ajouter le banjo et l'accordéon. Le banjo dans le rôle du clavecin ainsi que l'accordéon dans celui d'orgue de la rue. Je souhaitais revenir à mes pièces composées MOB des années soixante. C'est ainsi que le titre de *Busking* (musique de rue) m'a

semblé aller de soi ainsi que la relation, à partir du jeu de mot en espagnol de « buscar », avec la peinture de Picasso réalisée en 1921, *Les Trois Musiciens*.

C'est Håkan qui a sélectionné le matériau musical de *Busking* qui provient du finale du premier acte et du début du second acte de mon opéra *Der Herr Norwind*. Le libretto de H.C. Artmann prévoit une « grande danse de l'ours », une sorte de folklore artificiel, gallois-écossais-viking même. *Busking* transfère ce milieu vers le folklore urbain et, pour le mettre en évidence, Håkan a consenti à un premier compromis et joue ainsi le début de l'œuvre sur la seule embouchure de son instrument. À partir de la simple pièce MOB faite de strophes de trois fois sept mesures, un développement progressif mène à une déconstruction et à un nouvel assemblage, un processus continu sans pause entre les mouvements. La structure mélodique et harmonique ainsi que rythmique et métrique de l'exposition constitue la pierre de touche de toute la pièce. L'orchestre, comme dans mes anciens concertos pour instruments solistes, ne se limite pas qu'à un strict rôle d'accompagnement et est toujours étroitement associé à la partie soliste. Lors de l'écriture de la très simple exposition, il m'a semblé évident que la pièce devrait progressivement trouver sa voie à travers des structures très complexes.

Parvenu à la moitié du premier mouvement, Håkan suggéra de passer à la trompette en mi bémol et, pour souligner le changement de registre, de recourir aux sourdines. Pour le second mouvement, il suggéra ensuite de passer au bugle [Flügelhorn] pour un changement complet d'univers sonore et d'explorer les possibilités des multiphoniques particulièrement colorées sur cet instrument. Les tempos successifs sont certes en relation avec ce qui précède au cours du concerto et peuvent théoriquement être réalisés sans chef bien que le nombre important de couches de la pièce entraînent des difficultés. Håkan suggéra, pour provoquer un bel effet, de ne prendre son instrument principal, la trompette en do, que dans le troisième mouvement, le plus court.

Contrairement à tous les objectifs initialement prévus, *Busking* est devenu l'une de mes œuvres les plus difficiles, un tour de force pour soliste, pour les interprètes ainsi que pour les auditeurs. Je n'avais pas d'image en tête au moment de la composition à part les sonorités que la peinture de Picasso déclenchait en moi. Mon ami, le compositeur Kurt Schwertsik, l'un des auditeurs les plus attentifs qui soit, a eu recours à des images et me fit part récemment de ses impressions personnelles :

« Pour moi, *Busking* appartient indubitablement à la catégorie de la musique < atmosphérique >.

Ces musiciens de rue font vraiment tout ce qui est possible pour pousser les passants à donner des pièces de monnaie. Le trompettiste et le banjoïste remuent ciel et terre. Et, comme si cela ne suffisait pas, ils sont provoqués par les cordes...

Une pause méditative survient cependant. Soudainement, la vue se dégage sur un paysage avec l'horizon au loin. Les pensées se calment, suivent leur propre humeur en passant de l'une à l'autre, et errent presque, sans but, à travers le paysage et contribuent ainsi à le créer. Ce paysage musical provient certes de ces sonorités mouvantes.

Bon, quelque chose comme ça ! C'est une description possible de l'œuvre.

Je dois encore une fois partir en voyage à travers cette œuvre musicale. Qui sait ce qui me reste à rencontrer. »

Nebelsteinmusik

Nebelsteinmusik est le fruit d'une commande de l'Institut Alban Berg et repose sur deux idées thématiques : d'abord un passage de l'*Andante amoroso* de la *Suite lyrique* de Berg dans lequel une mélodie émerge clairement de la série de douze notes et évoque son accompagnement harmonique riche puis une ana-

gramme musicale sur le nom de mon ancien professeur, mentor et critique amical, Gotfried von Einem. L'anagramme me donna une série de six notes diatoniques qui établit un contraste avec le caractère chromatique de la série de Berg. Ma musique évolue entre ces deux pôles. Le titre provient de Nebelstein, la montagne où se trouve la maison de von Einem dans la région du Waldviertel dans la Basse-Autriche. L'œuvre est dédiée, par son évocation de l'*Andante amoroso* de Berg, à Gottfried von Einem «avec affection à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire».

Le titre du premier mouvement, *This is my theme* [*Ceci est mon thème*], provient d'un enregistrement de jazz sur 78 tours paru en 1943. Cet enregistrement était très apprécié au sein du cercle d'amis de von Einem, parmi lesquels figurait son ancien professeur Boris Blacher. Cet enregistrement passa secrètement de main en main car les disques de jazz comme celui-ci avaient été mis à l'index par les nazis et posaient un risque certain pour celui qui les possédait ou les diffusait. Dans *Im Herzschlag* [*Dans un battement de cœur*], le titre du second mouvement, la pulsation provient du second mouvement du *Concerto pour piano* op.20 de von Einem, une musique merveilleusement lyrique qui m'est toujours apparue comme un modèle de tendresse non-sentimentale.

Le troisième mouvement est une cadenza dont la structure rythmique renvoie à la technique utilisée par von Einem dans le dernier mouvement de son *Concerto pour orchestre* op.4, une œuvre influencée par le jazz et qui, après sa création à Berlin en 1944, fut interdite par Goebbels. La cadenza mène sans interruption au dernier mouvement, *Concertino*. Le mouvement commence par une citation exacte du Concerto de von Einem (la partie d'orchestre suit Gottfried von Einem sur les vingt-quatre mesures suivantes. Les deux premières mesures de l'entrée du violon solo après 52 correspondent à la citation et mènent en même temps à l'anagramme sur le nom de von Einem) et évoque non seule-

ment l'enthousiasme que j'eus, enfant, pour le talent de von Einem de parvenir à déployer une grande arche mélodique par-dessus des passages rythmiquement complexes, mais constitue également une apothéose vivante de mon mentor.

Premier Concerto pour violon « ...tissé de la senteur des ombres »

C'est en 1972 que j'ai commencé à ébaucher un concerto pour violon pour Ernst Kovacic, tout en travaillant sur un opéra, *Gomorra*. Je n'ai pas tardé pas à rejeter les esquisses de ce concerto. Une année plus tard, j'ai composé plusieurs chansons populaires que j'ai chantées avec l'ensemble MOB-art & tone-ART. L'une d'entre elles était une chanson d'amour sur un texte très simple dont j'étais aussi l'auteur. Elle s'appelait *3 mai 1973* et commençait ainsi : « Je me demande ce qui est plus difficile qu'écrire un opéra. Maintenant, je sais: ne pas penser à toi. »

Après avoir réalisé un enregistrement de cette chanson dans lequel Kovacic tenait la partie de violon, Kurt Schwertsik – co-fondateur de l'ensemble et corniste dans notre enregistrement – m'encouragea à utiliser cette chanson comme nouveau point de départ pour mon concerto. Ce n'est pourtant qu'en 1978 que je me suis de nouveau attaqué à la composition de cette œuvre qui fut achevée au mois d'octobre.

Le concerto est dédié à Ernst Kovacic, qui le créa avec l'ensemble « die reihe » sous ma direction au Festival de Berlin le 30 septembre 1979. Douze ans plus tard, Kovacic et le chef d'orchestre Michael Gielen décidèrent de l'inclure dans le programme d'une tournée internationale avec l'Orchestre des jeunes Gustav Mahler. Suite à la suggestion de ces derniers et de David Drew, j'ai développé et réorchestré la révélation finale du thème dissimulé – la chanson sans paroles dont la structure harmonique et intervallique avaient fourni le matériau du concerto tout entier. La première exécution de la partition révisée fut

donnée par Kovacic en compagnie de Gielen et de l'Orchestre Mahler à Bolzano le 28 juillet 1992.

Le concerto est en un seul mouvement continu. Les « ombres » du thème apparaissent dès le début, et restent présentes tout au long des quinze sections mais ce n'est que tout à la fin que l'on entend le thème complet exposé par le violon. Plutôt que de reprendre mon humble tentative d'écrire le texte d'une chanson d'amour, j'ai emprunté le sous-titre du concerto à l'un des *Quatrains persans* de H.C. Artmann (en fait, plus précisément, à l'un des sept mis en musique par Schwertsik en 1968 dans son cycle de mélodies, *Shâl-î-mâr*). Voici la traduction de F. Martin du poème entier :

*La dentelle verte du jardin qui m'apparaît
dans ce rêve, prend vie avec tant d'éclat ;
Forme née de la forme, tissée de la senteur des ombres
Et les clochettes de la beauté pour créer
leur musique empruntent aux formes féminines magiques
Qui émergent du feuillage – Oh que mon sang bat dans mes veines!*

© **HK Gruber 2010**

Håkan Hardenberger est l'un des meilleurs trompettistes actuels et joue un rôle de pionnier des nouvelles œuvres pour trompette. Il s'est produit en compagnie des meilleurs orchestres au monde dont l'Orchestre philharmonique de New York, l'Orchestre symphonique de Chicago, l'Orchestre philharmonique de Vienne, l'Orchestre national de France, l'Orchestre symphonique de Londres, l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise et l'Orchestre symphonique NHK. Parmi les chefs avec lesquels il a collaboré mentionnons Pierre Boulez,

Daniel Harding, Neeme Järvi, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen, John Storgårds et David Zinman.

Parmi les œuvres importantes composées pour Hardenberger figurent des compositions de Sir Harrison Birtwistle, Peter Eötvös, Hans Werner Henze, HK Gruber, Rolf Martinsson, Olga Neuwirth, Arvo Pärt et Mark-Anthony Turnage.

Hardenberger a développé dans le cadre de la musique de chambre une collaboration avec les pianistes Roland Pöntinen et Jan Lundgren, le poète suédois Jacques Werup ainsi que le percussionniste Colin Currie.

Né à Malmö en Suède, Håkan Hardenberger a amorcé l'étude de la trompette à l'âge de huit ans et a poursuivi ses études au Conservatoire de Paris ainsi qu'à Los Angeles. En 2010, il était compositeur à l'Académie de musique de Malmö ainsi qu'au Royal Northern College of Music à Manchester.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.hakanhardenberger.com

Le guitariste suédois **Mats Bergström** fit ses débuts de récitaliste au Wigmore Hall de Londres en 1983 et poursuit depuis une carrière de soliste, accompagnateur et chambriste couvrant plusieurs genres musicaux. Parmi ses enregistrements réalisés chez BIS, mentionnons *SubString Bridge* [BIS-NL-CD-5019] qui présente des œuvres pour guitare seule d'Anders Hillborg, Ake Parmerud, Steve Reich et Tōru Takemitsu et, en compagnie de la mezzo-soprano Malena Ernman, *My Love* [BIS-NL-CD-5020]. Mats Bergström est membre de l'Académie royale de musique de Suède et vivait, en 2010, près d'Uppsala.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.matsbergstrom.com

L'accordéoniste **Claudia Buder** est née à Leipzig et a étudié à Weimar ainsi qu'à Essen. Elle a remporté de nombreux prix tant au niveau national qu'international et occupait en 2010 de nombreux postes de professeur notamment aux

Musikhochschule de Weimar et de Münster. Elle s'est produite en tant que soliste avec entre autres la Sinfonietta d'Amsterdam, l'Orchestre symphonique de la BBC et le Swedish Chamber Orchestra. Elle entretient également une longue relation avec l'Ensemble Modern. Elle a participé à la création de nombreuses œuvres de compositeurs tels HK Gruber, Georg Katzer, Steffen Schleiermacher ainsi que Rebecca Saunders et Annette Schlünz.

La violoniste suédoise **Katarina Andreasson** poursuit une carrière de soliste et de première violon. En 2010, elle occupait le poste de premier violon du Swedish Chamber Orchestra (depuis 1996) et fit des débuts de soliste en 1997 avec le concerto pour violon *The Leeds* de Howard Blake avec l'Orchestre Philharmonia à Londres qui furent salués par la critique. Elle se produit régulièrement en tant que chambriste au Concertgebouw d'Amsterdam avec le Trio Lubotsky. Toujours à la recherche de défis à relever, Katarina Andreasson se consacre à la musique contemporaine et travaille en collaboration avec des compositeurs qui écrivent des œuvres à son intention. Son enregistrement chez BIS du concerto pour violon de Pēteris Vasks, *Distant Light*, avec le Swedish Chamber Orchestra [BIS-CD-1150] a été salué par la critique et a été mentionné dans le livre « 1001 classical recordings you have to hear before you die ».

Katarina Andreasson a étudié la direction d'orchestre au Collège royal de musique de Stockholm auprès de Jorma Panula et divise maintenant son temps entre le violon et la direction. Elle enseigne également aux académies de musique d'Aalborg et de Gothembourg.

Fondé en 1995, L'**Orchestre de chambre de Suède, Örebro** compte trente-huit musiciens. L'orchestre travaille à développer la sonorité « surprenante » et « fraîche » qu'on lui associe et étend sans cesse son répertoire tout en ouvrant les

portes à de nouveaux défis avec son directeur artistique depuis 1997, Thomas Dausgaard. Les qualités qu'un ensemble de chambre peut manifester, y compris dans des œuvres habituellement associées aux ensembles plus grands, peuvent se vérifier dans les cycles de symphonies consacrés par le SCO à Beethoven et Schumann.

Le SCO joue également un rôle actif dans la promotion de la musique contemporaine comme l'atteste sa longue collaboration avec le compositeur/chef HK Gruber (artiste-en-résidence depuis 2006). Afin d'accroître la versatilité de l'orchestre, une relation à long terme a également été nouée avec le violoniste baroque et chef Andrew Manze (artiste-en-résidence depuis 2003). Au printemps 2009, le réputé violoniste, Nikolaj Znaider, est nommé principal chef invité.

Le SCO se produit un peu partout à travers le monde depuis 1998, incluant des concerts dans des salles aussi prestigieuses que le Lincoln Center de New York, le Barbican à Londres, le Concertgebouw à Amsterdam, la Tonhalle de Zurich ainsi que les Konzerthaus de Berlin et de Vienne. L'ensemble s'est également produit dans le cadre de festivals importants comme les Proms de Londres, le Festival Mostly Mozart de Londres et de New York, à celui de Ravinia à Chicago ainsi qu'à celui de Schleswig-Holstein.

On peut entendre le SCO sur de nombreux enregistrements publiés chez BIS salués par la critique, notamment ceux consacrés à la musique d'HK Gruber [BIS-CD-1341], Sally Beamish [BIS-CD-971, 1161 et 1241] et Brett Dean [BIS-CD-1576] ainsi qu'aux airs de Mozart avec la soprano Miah Persson [BIS-SACD-1529]. L'orchestre et son chef Thomas Dausgaard ont publié dans leur propre série intitulée « Opening Doors » un cycle en trois disques acclamé par la critique et consacré aux Symphonies de Robert Schumann ainsi qu'un enregistrement consacré à la *Symphonie* « Inachevée » et à la *Symphonie en ut majeur* dite « la Grande » de Schubert.

ALSO AVAILABLE

BIS-CD-1341

MANHATTAN BROADCASTS

HK GRUBER: CELLO CONCERTO · ZEITFLUREN (TIMESCAPES) · MANHATTAN BROADCASTS

ROBERT COHEN *cello* · SWEDISH CHAMBER ORCHESTRA · HK GRUBER *conductor*

'Gruber makes the Swedish Chamber orchestra really swing. All great fun, and masterfully achieved.' *Gramophone*
'The performances are a triumph, and the recording too, is an ideal blend of clarity and warmth.' *BBC Music Magazine*
'A disc to convert anyone who thinks contemporary music is unapproachable.' *The Daily Telegraph*
'Scores of infinite fascination, superbly presented. Definitely one of my discs of the year.' *The Times*

BIS-SACD-1681

ZEITSTIMMUNG – WORKS BY HK GRUBER

ROUGH MUSIC, PERCUSSION CONCERTO · ZEITSTIMMUNG FOR CHANSONNIER AND ORCHESTRA
CHARIVARI FOR ORCHESTRA

HK GRUBER *chansonnier* · MARTIN GRUBINGER *percussion*
TONKÜNSTLER ORCHESTRA · KRISTJAN JÄRVI *conductor*

RECORDING DATA

Recorded in May 2008 (*Violin Concerto No. 1*) and May/June 2009 (*Busking, Nebelsteinmusik*) at the Örebro Concert Hall, Sweden

Recording producer: Marion Schwebel

Sound engineer: Fabian Frank

Digital editing: Michaela Wiesbeck, Bastian Schick

Recording equipment: Neumann microphones; Stagetec Truematch microphone preamplifier and high resolution A/D converter;
MADI optical cabling; Yamaha 02R96 digital mixer; Sequoia Workstation; STAX headphones

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © HK Gruber 2010

Translations: HK Gruber & Andrew Barnett (English); HK Gruber & Anna Lambertí (German); HK Gruber & Jean-Pascal Vachon (French)

Back cover photograph of HK Gruber: © Georg Anderhub

Photograph of Katarina Andreasson: © Ulla-Carin Ekblom

Photograph of Claudia Buder: © Luca d'Irebaud

Photograph of Håkan Hardenberger: © Marco Borggreve

Photograph of Mats Bergström: © Per-Erik Adamsson

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

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

BIS CDs 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 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1781 © & © 2010, BIS Records AB, Åkersberga.

HK GRUBER

Front cover image: Pablo Picasso (1881–1973): *Three Musicians* (Fontainebleau, estate 1921). Oil on canvas, 6'7" x 7'3 3/4" (200.7 x 222.9 cm). Mrs Simon Guggenheim Fund. 55.1949.
© 2010. Digital image, The Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence / BUS