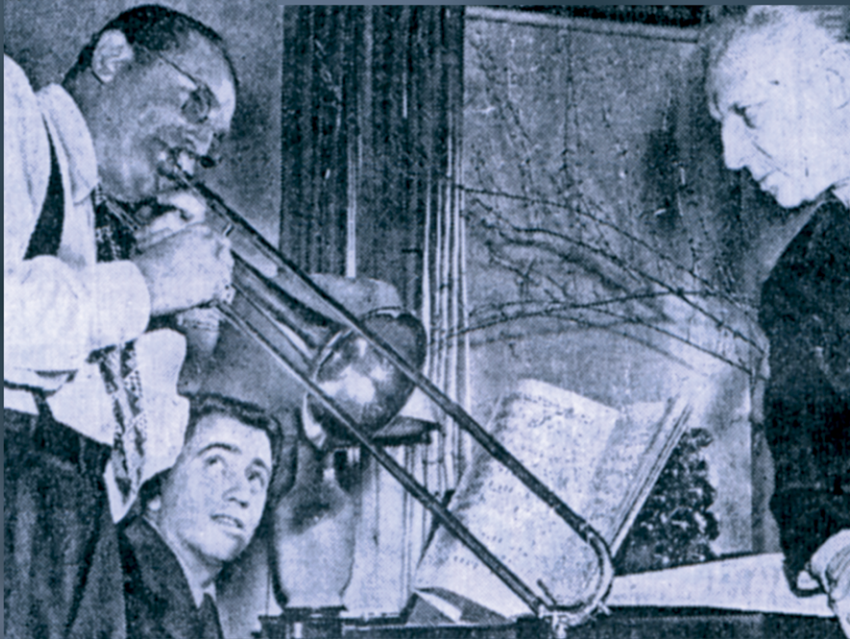

Rediscovering the concerto for Tommy Dorsey

CHRISTIAN LINDBERG plays **NATHANIEL SHILKRET**
and works by **CHRISTIAN LINDBERG & FREDRIK HÖGBERG**

SÃO PAULO SYMPHONY ORCHESTRA / JOHN NESCHLING

SUPER AUDIO CD

SHILKRET, NATHANIEL (1889-1992)

CONCERTO FOR TROMBONE AND ORCHESTRA (1945) 23'05

Edited by Bryan Free · Dedicated to Tommy Dorsey (*Nathaniel Shilkret Music Co., New York*)

1	I.	12'09
2	II. <i>Andante più mosso</i>	6'22
3	III. <i>Allegro, Bright boogie woogie tempo</i>	4'20

HÖGBERG, FREDRIK (b. 1971)

CONCERTO NO. 1 FOR TROMBONE AND ORCHESTRA
'THE RETURN OF KIT BONES' (2001) (*Edition Tarradi*) 18'55

A Shy Librarian Tells The Story of Kit Bones from a Newly Discovered Book.

Dedicated to Ki... Christian Lindberg. Text: Fredrik Högborg

4	Part 1	7'29
5	Part 2	5'32
6	Part 3	5'52

LINDBERG, CHRISTIAN (b. 1958)

7 HELIKON WASP (2003) (*Edition Tarrodi*)

16'31

for conducting trombonist and orchestra

Text: Christian Lindberg

TT: 59'36

CHRISTIAN LINDBERG *trombone/conductor* [track 7]/*voice* [tracks 4-7]

SÃO PAULO SYMPHONY ORCHESTRA (OESP)

JOHN NESCHLING *conductor*

Watch a sample from the film *Brassbones* (referred to in the liner notes) on the BIS website. The link to the sample, featuring Christian Lindberg, Håkan Hardenberger, Ole Edvard Antonsen and Jonas Bylund, may be found in the presentation of this disc on www.bis.se.

INSTRUMENTARIUM

Trombone: Conn 88CL with Christian Lindberg CL2000 rotor system

Christian Lindberg Mouthpiece 4CL. Resistance balancer: Light (Shilket); Heavy (Lindberg)

Crossover has become one of the most popular terms in music today, and one almost always refers to it as something that is typical of the 1990s or even the 21st century. Already in the beginning of the 20th century, however, the conductor Leopold Stokowski, who firmly believed in the marrying together of different musical genres, was a pioneer when it came to presenting the crossover idea to audiences worldwide. His initiative in the 1940s to commission a concerto for a jazz trombonist must be regarded not only as brave but also as a spectacular innovation.

Exactly thirteen years before my birth, on 15th February 1945, Tommy Dorsey was on stage together with Leopold Stokowski and the New York Symphony Orchestra to perform a unique trombone concerto written by **Nathaniel Shilkret**. For anyone who does not recognize the name, Shilkret was the one who *actually* recorded Gershwin's *Rhapsody in Blue* in 1927, when Paul Whiteman and Gershwin fell out over tempos... Whiteman left the recording studio, but even though it was Shilkret who actually conducted the recording, Whiteman was still credited as having done it, as he was a very popular figure at the time. (This credit has now been rectified.)

The number of recordings made by Shilkret is estimated at over 36,000! He recorded with literally hundreds of the finest opera and popular stars. Legendary jazz artists like the Dorsey brothers, Artie Shaw, Bix Beiderbecke, Glenn Miller and Benny Goodman were amongst his sidemen. He directed, composed and conducted the music for over 600 films including the 1936 Fred Astaire / Ginger Rogers classic *Swing Time* and *Mary of Scotland*, and by the late 1930s had racked up thousands of broadcasts.

Shilkret's concerto was an absolute hit with the audience, even though Dorsey left out the multiphonics in the first movement cadenza, as he was a little uncertain about the technique. He also took some wonderful low notes up an octave.

Stokowski was incredibly enthusiastic about the piece, and immediately wanted to record it at the Victor studios in New York but, as Shilkret could not be present at the recording, it was postponed and planned for a later date at Hollywood Bowl. Unfortunately Stokowski and Dorsey's manager could not agree about Dorsey's fee, so the recording fell through. The concerto was forgotten, and the material lost... all that remained was an amateur recording of the première, and a damaged score in the Shilkret estate, from which the eminent trombonist Bryan Free has made an incredible job of reconstructing the entire score and original cadenza as well as producing the orchestral parts!

During the recording of this CD I was overwhelmed by the fantastic instrumentation, the originality of the composition and also by the substance of the piece. It is my firm opinion that the Shilkret concerto will take its place alongside Gershwin's *Rhapsody in Blue* as one of the first major crossover concertos.

For the Swede **Fredrik Högberg**, student of Jan Sandström, working in different genres has been completely natural from an early age. Högberg is a great Beatles enthusiast (one might almost say a Beatles scholar!) but at the same time he is influenced by the music of Xenakis, Stockhausen, Berio, Ligeti and others.

The Return of Kit Bones is a typical crossover concerto, inspired by the Spaghetti Westerns made by Sergio Leone. Högberg himself says about his piece: 'The concerto is the seventh part of a suite of almost twenty pieces of various kinds set in a fictional western-world of my creation. The movie *Brass-bones* is the preceding part and was shot while I was working on the concerto. To me music has always been a playground or a theme park where I can combine the different sides of my personality. In this case I also combine three dear interests of mine: brass instruments, western movies and computer games! *The Return of Kit Bones* does not worry about falling into tonal chord progressions

or romantic orchestrations or whatever musical languages it takes to show the many faces of Kit Bones. In that sense it becomes an innocent contribution to the prevailing debate on contemporary music.’

Helikon Wasp came to me in a Swiss airport. I had been playing a concert during which I had felt rather disappointed with the empty intellectualism that sometimes creeps into the world of classical music. While sitting in the airport lounge, strange music came into my head... music that reminded me of the more adventurous performances at the Woodstock Festival (such as that of Jimi Hendrix). I immediately wrote down the title and some sketches that I heard in my head.

The motifs sketched at the airport changed character while I worked on them in a more organized venue, but the essence and original idea remained intact: *Helikon Wasp* is a sort of hero who does not have any convictions except doing whatever his mind and soul tell him to do, and the thing he hates more than anything else is intellectual mannerisms. The name *Helikon* comes from Greek mythology and, although the wasp hates intellectualism, he does want to please a classical audience that often needs something intellectual in order to justify a ‘work of art’. Therefore he gives the following description of his name: ‘Helikon was the mountain where the Muses lived, and close to this mountain was also the Valley of the Muses. Above this valley was a well called Hippocrene, and if one drinks from its water it is said that one gains poetic inspiration. Helikon is also, in fact, the common name of two different instruments: a string instrument from ancient Greece used for teaching purposes and a brass instrument with a circular form, a sort of tuba or sousaphone often used in military music.’

More than that need not to be said about the piece *Helikon Wasp* except that I hope you will enjoy listening to it! It was a commission from the International

Trombone Festival 2003 in Helsinki, and received its world première with myself as conductor and soloist with the Helsinki Philharmonic Orchestra.

© *Christian Lindberg* 2005

An incomparable virtuoso of the trombone, **Christian Lindberg** mesmerizes audiences and orchestras all over the world with his charismatic performances of a wide repertoire ranging from the classics to adventurous contemporary works. He has in fact inspired more than sixty composers (including Pärt, Xenakis, Berio, Takemitsu and Gubaidulina) to write works especially for him. Lindberg regularly collaborates with the most prominent conductors and performs with the world's top orchestras, including the Berlin Philharmonic Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Academy of St. Martin in the Fields and Australian Chamber Orchestra.

His indomitable energy and musical courage is taking Lindberg in new directions and he is now also pursuing a career as a conductor. Recently appointed chief conductor of the Nordic Chamber Orchestra and of the Swedish Wind Ensemble, he is increasingly in demand for conducting engagements over the world.

Already well established as a composer after such successful works as *Ara-benne* and *Mandrake in the Corner* (on BIS-CD-888 and BIS-CD-1128 respectively), Christian Lindberg receives a large number of commissions – from individual musicians as well as from institutions such as the Chicago Symphony Orchestra and the Scottish Chamber Orchestra.

Lindberg's contributions to international musical life have not gone unrewarded: he has for instance been granted the honorary title of Prince Consort Professor of Trombone at the Royal College of Music in London. In 2004 he received the Royal Swedish Gold Medal 'Litteris et Artibus'.

The **São Paulo Symphony Orchestra** (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo/OSESP) was founded in 1954, but it was in the 1970s that it really came into its own. Since the appointment of John Neschling as artistic director, great efforts have been made to build up a world-class symphony orchestra. A major step in achieving this was the move to newly renovated premises in 1999.

Each year the orchestra prepares approximately 40 different programmes, performing an average of 90 concerts in the Sala São Paulo and at venues in other Brazilian cities. The distinctive trademark of OSESP is its concern with repertoire. Alongside established works from the Western repertoire – from Vivaldi and Haydn to Britten as well as cycles of symphonies by Schumann, Shostakovich and Mahler, for example – contemporary international and Brazilian works are also regularly presented. Approximately 20 works by Brazilian composers are performed each year.

The OSESP is much more than just a symphonic organization. It is the centre of a complete musical project which includes the Symphonic Chorus, the Chamber Chorus and the Youth and Children's Choruses. The orchestra's Music Documentation Centre is not only one of the most complete musical archives in Brazil today but also a source for research and study. The orchestra has also set up a music editing office which is helping to preserve the vast heritage of Brazilian music by putting manuscripts into more lasting forms and thus making them more readily available for performance.

John Neschling was born to Austrian parents in Rio de Janeiro. He studied conducting under Hans Swarowsky and Leonard Bernstein and has built a solid career on the European continent. He has been artistic director of the Massimo Theatre in Palermo and he was also resident conductor both of the Vienna State Opera and of the Bordeaux-Aquitaine National Orchestra. Before moving to

Europe he had already conducted at the municipal theatres of São Paulo and Rio de Janeiro.

John Neschling took over as the OSESP's artistic director in January 1997, assuming responsibility for restructuring the orchestra and installing it in its new concert hall, the Sala São Paulo. In the same year, he was awarded the Order of Rio Branco by the Brazilian Government. He has also conducted the Pittsburgh Symphony Orchestra and the orchestra of the Accademia Santa Cecilia, as well as making concert appearances in Italy, Poland and Belgium. He has composed the soundtracks for numerous Brazilian films, including *Pixote*, *The Kiss of the Spider Woman*, *Os Condenados*, *Lúcio Flávio*, *Gaijin* and *Desmundo*, and for TV series such as *Os Maias*.

JOHN NESCHLING

Crossover – das ist eines der populärsten Schlagwörter der zeitgenössischen Musik geworden, und typischerweise bezieht es sich auf die 1990er Jahre oder das 21. Jahrhundert. Ein Pionier des Crossover war jedoch zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Dirigent Leopold Stokowski, der fest an die Vereinbarkeit unterschiedlicher musikalischer Genres glaubte und dies bei seinen Konzerten in aller Welt auch demonstrierte. Seine Idee, in den 1940er Jahren ein Konzert für einen Jazzposaunisten in Auftrag zu geben, war nicht nur mutig, sondern eine spektakuläre Innovation.

Genau dreizehn Jahre vor meiner Geburt, am 15. Februar 1945, führte Tommy Dorsey mit Leopold Stokowski und dem New York Symphony Orchestra ein einzigartiges Posaunenkonzert aus der Feder **Nathaniel Shilkrets** auf. Für die, die den Namen nicht kennen: Shilkret hatte 1927 Gershwins *Rhapsody in Blue* aufgenommen, als Paul Whiteman und Gershwin sich über Tempofragen zerstritten ... Whiteman verließ das Aufnahmestudio, und wenngleich Shilkret die Aufnahme schließlich leitete, wurde trotzdem Whiteman wegen seiner ungleich größeren Popularität als Dirigent aufgelistet. (Diese fehlerhafte Zuschreibung wurde mittlerweile korrigiert.)

Man schätzt die Zahl der Aufnahmen, die Shilkret gemacht hat, auf über 36.000, darunter Einspielungen mit buchstäblich Hunderten der größten Stars jener Zeit. Legendäre Jazzler wie die Dorsey-Brüder, Artie Shaw, Bix Beiderbecke, Glenn Miller und Benny Goodman zählten zu seinen Mitmusikern. Er komponierte und dirigierte die Musik für über 600 Filme, u.a. den Fred Astaire/Ginger Rogers-Klassiker *Swing Time* (1936) und *Mary of Scotland*; Ende der 1930er Jahre hatte er Tausende von Rundfunksendungen mit Musik versorgt.

Shilkrets Konzert war ein absoluter Publikumserfolg, auch wenn Dorsey in der Kadenz des ersten Satzes die „Multiphonics“ wegließ, weil er sich in dieser Spieltechnik nicht ganz sicher fühlte. Außerdem transponierte er einige wun-

derschöne tiefe Töne eine Oktave nach oben.

Stokowski war ungemein begeistert von dem Stück und wollte es sofort in den New Yorker Victor-Studios aufnehmen; da Shilkret aber bei der Einspielung nicht anwesend sein konnte, verschob man die Aufnahme auf einen späteren Zeitpunkt und in die Hollywood Bowl. Mißlicherweise aber konnte sich Stokowski nicht mit Dorseys Manager über Dorseys Honorar einigen, was dazu führte, daß die Aufnahme nicht stattfand. Das Konzert geriet in Vergessenheit, und das Aufführungsmaterial ging verloren; die einzigen Relikte waren eine Amateuraufnahme der Uraufführung sowie eine beschädigte Partitur in Shilkrets Nachlaß. Daraus hat der vorzügliche Posaunist Bryan Free in bewundernswerter Weise die gesamte Solostimme, die originale Kadenz sowie die Orchesterstimmen rekonstruiert.

Als ich die vorliegende CD einspielte, war ich überwältigt von der fantastischen Instrumentation, der Originalität der Komposition und auch vom Gehalt des Werkes. Es ist meine feste Überzeugung, daß das Shilkret-Konzert neben Gershwins *Rhapsody in Blue* seinen Platz als eines der ersten großen Crossover-Konzerte einnehmen wird.

Für den Schweden **Fredrik Högberg**, einen Schüler von Jan Sandström, war die Arbeit mit unterschiedlichen Genres schon von früh an vollkommen selbstverständlich. Högberg ist ein großer Beatles-Enthusiast (man könnte ihn fast einen Beatles-Wissenschaftler nennen!), zugleich aber ist er von Xenakis, Stockhausen, Berio, Ligeti und anderen beeinflusst.

The Return of Kit Bones (Die Rückkehr von Kit Bones) ist ein typisches Crossover-Konzert, das Anregungen aus Sergio Leones Spaghetti-Western verarbeitet. Högberg selber sagt über sein Werk: „Das Konzert ist der siebte Teil einer Suite mit knapp 20 Werken unterschiedlicher Art, die in einer von mir erfundenen Western-Welt spielen. Es folgt auf den Film *Brassbones*, der

gedreht wurde, als ich an dem Konzert arbeitete. Für mich war Musik immer ein Spielplatz oder Themenpark, wo ich die unterschiedlichen Seiten meiner Persönlichkeit kombinieren konnte. In diesem Fall verbinde ich zudem drei meiner Hauptinteressen: Blechblasinstrumente, Western und Computerspiele. *The Return of Kit Bones* hat keine Probleme damit, auf tonale Akkordfolgen oder romantische Orchesterklänge zurückzugreifen – oder welcher Tonsprachen auch immer es bedarf, um die vielen Gesichter von Kit Bones zu zeigen. In diesem Sinne handelt es sich um einen unschuldigen Beitrag zur vorherrschenden Debatte über die zeitgenössische Musik.“

Die Idee zu *Helikon Wasp* kam mir in einem Schweizer Flughafen. Ich hatte ein Konzert gegeben, bei dem mich der leere Intellektualismus, der sich mitunter in die klassische Musikwelt einschleicht, ziemlich frustriert hatte. Während ich in der Flughafen-Lounge saß, kam mir seltsame Musik in den Sinn, Musik, die mich an die verwegeneren Auftritte beim Woodstock-Festival erinnerte (wie etwa den von Jimi Hendrix), und sofort notierte ich den Titel und einige Skizzen dessen, was ich hörte.

Diese Themen änderten ihren Charakter, als ich mich in einem etwas organisierten Rahmen mit ihnen beschäftigte, doch der Kern und die ursprüngliche Idee blieben unberührt: *Helikon Wasp* ist ein Held von der Sorte, der keine Grundsätze kennt außer dem, immer das zu tun, wonach ihm Kopf und Seele stehen. Was er mehr als alles andere haßt, ist intellektuelle Manieriertheit. Der Name Helikon kommt aus der griechischen Mythologie, und wenngleich die „Wespe“ Intellektualismus haßt, will sie doch einem klassischen Publikum gefallen, das oft etwas Intellektuelles braucht, um ein „Kunstwerk“ gutzuheißen. Daher liefert er die folgende Erläuterung seines Namens: „Helikon war der Berg, auf dem die Musen wohnten, und in der Nähe dieses Bergs war auch das „Tal der Musen“. Über diesem Tal befand sich eine Quelle mit dem Namen

Hippokrene; wer von ihrem Wasser tränke, so hieß es, werde poetisch inspiriert. Helikon ist zudem der gebräuchliche Name gleich zweier Instrumente: ein Saiteninstrument aus dem antiken Griechenland, das für Lehrzwecke benutzt wurde, und ein kreisförmig gewundenes Blechblasinstrument in der Art einer Tuba oder eines Sousaphons, das gern in der Militärmusik verwendet wird.“

Mehr als dies muß über die Komposition *Helikon Wasp* nicht gesagt werden – außer daß ich hoffe, daß Sie sie mit Genuß hören! *Helikon Wasp* entstand im Auftrag des internationalen Posaunenfestivals 2003 in Helsinki; uraufgeführt wurde es vom Helsinki Philharmonic Orchestra mit mir als Solist und Dirigent.

© *Christian Lindberg* 2005

Als unvergleichlicher Virtuose auf der Posaune fasziniert **Christian Lindberg** Musiker wie Publikum in der ganzen Welt durch seine charismatischen Auftritte, die ein weites Repertoire von klassischen bis hin zu kühnen zeitgenössischen Werken umfassen. Er hat mehr als 60 Komponisten – darunter Pärt, Xenakis, Berio, Takemitsu und Gubaidulina – inspiriert, speziell für ihn zu komponieren. Lindberg arbeitet regelmäßig mit den prominentesten Dirigenten zusammen und tritt mit den bedeutendsten Orchestern auf wie den Berliner Philharmonikern, dem Chicago Symphony Orchestra, der Academy of St. Martin in the Fields und dem Australian Chamber Orchestra.

Eine unbändige Energie und ein entsprechender musikalischer Mut ziehen ihn in neue Richtungen, seitdem er eine Karriere als Dirigent verfolgt. Nachdem er bereits Ensembles wie die Jenaer Philharmonie, das Swedish Chamber Orchestra und das Swedish Wind Ensemble geleitet hat, verfolgt er zunehmend Dirigatangebote in der ganzen Welt.

Nach einigen erfolgreichen Werken wie *Arabenne* und *Mandrake in the Corner* (BIS-CD-888 bzw. BIS-CD-1128) hat sich Christian Lindberg als Kom-

ponist einen guten Namen gemacht und bekommt eine große Anzahl von Aufträgen – von individuellen Musikern sowie von Institutionen wie dem Chicago Symphony Orchestra und dem Scottish Chamber Orchestra.

Lindbergs Beitrag zum internationalen Musikleben ist mehrfach honoriert worden. So wurde ihm beispielsweise am Royal College of Music in London der Ehrentitel des Prince Consort Professor of Trombone verliehen. 2004 erhielt er die Königliche Schwedische Goldmedaille „Litteris et Artibus“.

Das **São Paulo Symphony Orchestra** (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo/OSESP) wurde 1954 gegründet, doch erst in den 1970ern erwachte es zu wirklich eigenständigem Leben. Seit der Berufung von John Neschling zum Künstlerischen Leiter entwickelte sich das Ensemble zu einem Symphonieorchester von internationalem Rang. Ein großer Schritt in diese Richtung war 1999 der Wechsel in den frisch renovierten Stammsitz.

Alljährlich präsentiert das Orchester rund 40 verschiedene Programme, wobei es durchschnittlich 90 Konzerte in der Sala São Paulo und in anderen brasilianischen Städten gibt. Das charakteristische Merkmal des OSESP ist seine bewußte Repertoirepolitik. Neben etablierten Werken des europäischen Repertoires – von Vivaldi und Haydn bis zu Britten sowie symphonische Zyklen etwa von Schumann, Schostakowitsch und Mahler – werden auch zeitgenössische internationale und brasilianische Werke regelmäßig vorgestellt. Pro Jahr werden rund 20 Werke brasilianischer Komponisten aufgeführt.

Das OSESP ist weit mehr als nur eine symphonische Vereinigung. Es ist das Zentrum eines großangelegten musikalischen Projekts, zu dem der Symphonische Chor, der Kammerchor und der Kinderchor gehören. Das Dokumentationszentrum des Orchesters beispielsweise ist nicht nur eines der umfangreichsten Musikarchive in Brasilien, sondern auch ein Forschungs- und Studien-

fundus für Fachleute. Das Orchester hat außerdem einen Notenverlag ins Leben gerufen, der mithilft, das reiche Erbe der brasilianischen Musik zu bewahren, indem er Manuskripte in dauerhaftere Formen bringt und sie solcherart für Aufführungen schneller verfügbar macht.

John Neschling wurde als Sohn österreichischer Eltern in Rio de Janeiro geboren. Er studierte Dirigieren bei Hans Swarowsky und Leonard Bernstein und begründete eine solide Karriere auf dem europäischen Kontinent. Er war musikalischer Leiter des Massimo Theaters in Palermo und Ständiger Dirigent an der Wiener Staatsoper und des Bordeaux-Aquitaine Nationalorchesters. Vor seinem Weggang nach Europa hatte er bereits an den Stadttheatern von São Paulo und Rio de Janeiro dirigiert.

Im Januar 1997 wurde er Künstlerischer Leiter des OSESP und übernahm die Verantwortung für die Neustrukturierung des Orchesters und seine Einbindung in den neuen Konzertsaal, den Sala São Paulo. Im selben Jahr verlieh ihm die brasilianische Regierung den Orden von Rio Branco.

Außerdem hat John Neschling das Pittsburgh Symphony Orchestra und das Orchester der Accademia Santa Cecilia sowie Konzerte in Italien, Polen und Belgien geleitet. Für zahlreiche brasilianische Filme hat er die Soundtracks komponiert, u.a. *Pixote*, *Der Kuß der Spinnenfrau*, *Os Condenados*, *Lúcio Flávio*, *Gaijin* und *Desmundo* sowie für Fernsehserien wie *Os Maias*.

C*ross-over* est devenu l'un des termes les plus répandus en musique aujourd'hui et on en parle comme de quelque chose de typique des années 1990 ou même du 21e siècle. Or, au début du 20e siècle déjà, le chef d'orchestre Leopold Stokowski, qui défendait résolument le mariage de genres musicaux différents, fut un pionnier en présentant l'idée de *cross-over* au public du monde entier. Son initiative dans les années 1940 de commander un concerto pour un tromboniste de jazz ne doit pas être vue seulement comme un acte de bravoure mais aussi comme une innovation spectaculaire.

Exactement treize ans avant ma naissance, le 15 février 1945, Tommy Dorsey se trouvait sur scène en compagnie de Leopold Stokowski et de l'Orchestre Symphonique de New York pour jouer un concerto pour trombone unique écrit par **Nathaniel Shilkret**. Pour quiconque ne reconnaîtrait pas le nom, Shilkret est celui qui enregistra en fait *Rhapsody in Blue* de Gershwin en 1927 quand Paul Whiteman et Gershwin se brouillèrent au sujet de tempos... Whiteman quitta le studio d'enregistrement mais, bien que ce fût Shilkret qui dirigea en fait l'enregistrement, Whiteman en eut le crédit car il était très connu à l'époque. (Cette erreur a maintenant été rectifiée.)

Le nombre d'enregistrements faits par Shilkret est évalué à plus de 36,000! Il a enregistré avec littéralement des centaines d'étoiles de l'opéra et d'étoiles populaires. Des artistes de jazz légendaires dont les frères Dorsey, Artie Shaw, Bix Beiderbecke, Glenn Miller et Benny Goodman ont figuré à ses côtés. Il a réalisé, composé et dirigé la musique de plus de 600 films dont les classiques *Swing Time* de 1936 avec Fred Astaire et Ginger Rogers et *Marie, reine d'Ecosse* et, à la fin des années 1930, il avait fait des milliers d'émissions.

Le concerto séduisit complètement le public même si Dorsey omit les multi-phoniques de la cadence du premier mouvement puisqu'il n'était pas certain de la technique. Il monta aussi à l'octave quelques ravissantes notes graves.

Stokowski fut emballé par la pièce et il voulut immédiatement l'enregistrer aux studios d'RCA Victor à New York mais, comme Shilkret ne pouvait y assister, l'enregistrement fut remis à plus tard et projeté pour une date ultérieure au Hollywood Bowl. Malheureusement, Stokowski et le gérant de Dorsey ne purent s'accorder sur le gage de Dorsey de sorte que le projet tomba à l'eau. On oublia le concerto et le matériel se perdit... tout ce qui resta est un enregistrement amateur de la création et une partition endommagée, propriété de la succession de Shilkret, à partir de laquelle l'éminent tromboniste Bryan Free a fait le travail incroyable de reconstruction de la partition en entier et de la cadence originale ainsi que la production des parties pour orchestre !

Pendant l'enregistrement de ce disque, j'ai été renversé par l'instrumentation fantastique, l'originalité de la composition et la substance de la pièce. Je suis convaincu que le concerto de Shilkret prendra sa place à côté de *Rhapsody in Blue* comme l'un des premiers concertos importants de *cross-over*.

Pour le Suédois **Fredrik Högborg**, élève de Jan Sandström, le travail dans des genres différents a été très tôt complètement naturel. Högborg est un grand enthousiaste des Beatles (on pourrait presque dire un spécialiste des Beatles !) mais il est en même temps influencé par la musique de Xenakis, Stockhausen, Berio et Ligeti entre autres.

Le Retour de *Kit Bones* est un concerto typique de *cross-over*, inspiré par les westerns spaghetti de Sergio Leone. Högborg dit lui-même au sujet de la pièce : « Le concerto est la septième partie d'une suite de presque vingt pièces de genres différents dans un monde western fictif de ma création. Le film *Brass-bones* est la partie précédente et il fut tourné pendant que je travaillais sur le concerto. Pour moi, la musique a toujours été un terrain de jeu ou un parc d'amusements où je peux agencer divers côtés de ma personnalité. Dans ce cas-ci, j'allie aussi trois intérêts qui me sont chers : les instruments de cuivre, les

films western et les jeux d'ordinateur ! *Le Retour de Kit Bones* ne se soucie pas de tomber dans des progressions d'accords tonals ou des orchestrations romantiques ou dans un langage musical quelconque nécessaire pour montrer les nombreuses facettes de Kit Bones. Dans ce sens, l'œuvre devient une contribution innocente au débat courant sur la musique contemporaine. »

Helikon Wasp me vint à l'esprit dans un aéroport suisse. J'avais participé à un concert qui m'avait assez déçu par l'intellectualisme vide qui envahit parfois le monde de la musique classique. Assis dans le salon de l'aéroport, une musique étrange me vint à l'esprit... de la musique qui me rappelait des exécutions plus aventureuses au festival de Woodstock (celles de Jimi Hendrix par exemple) et je mis immédiatement par écrit le titre et quelques ébauches entendues dans ma tête.

Les motifs esquissés à l'aéroport changèrent de caractère quand je travaillai sur eux dans un milieu plus organisé mais l'essence et l'idée originale restèrent intactes : *Helikon Wasp* est une sorte de héros qui n'a pas d'autres convictions que celles que son esprit et son âme lui disent de faire et le maniérisme intellectuel est ce qu'il déteste le plus. Le nom Hélicon vient de la mythologie grecque et, quoique la guêpe déteste l'intellectualisme, elle veut plaire à un public classique qui a souvent besoin de quelque chose d'intellectuel pour justifier une « œuvre d'art ». C'est pourquoi elle décrit son nom comme suit : « L'Hélicon était la montagne où vivaient les Muses et à côté se trouvait aussi la « vallée des Muses ». Une source appelée Hippocrène jaillissait au-dessus de cette vallée et on disait que quiconque buvait de son eau trouvait l'inspiration poétique. Hélicon est aussi, en fait, le nom commun de deux instruments différents : un instrument à cordes de la Grèce ancienne utilisé pour l'enseignement et un instrument de cuivre à la forme circulaire, une sorte de tuba ou de sousaphone souvent utilisé en musique militaire. »

Il n'est pas besoin d'en dire plus sur la pièce *Helikon Wasp* sauf que j'espère que vous aimerez l'écouter ! Ce fut une commande du Festival international du trombone 2003 à Helsinki et elle fut créée par moi-même comme chef et soliste avec l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki.

© *Christian Lindberg* 2005

Christian Lindberg est un tromboniste virtuose sans égal qui fascine public et orchestres à travers le monde avec ses interprétations charismatiques d'un grand répertoire s'étendant des compositeurs de la période classique jusqu'aux œuvres contemporaines aventureuses. Il a inspiré plus de soixante compositeurs (dont Pärt, Xenakis, Berio, Takemitsu et Gubaïdulina) à composer des œuvres pour lui. Lindberg travaille régulièrement avec les plus grands chefs d'orchestre et se produit en compagnie des meilleurs orchestres du monde comme l'Orchestre Philharmonique de Berlin, l'Orchestre Symphonique de Chicago, l'Academy of Saint Martin in the Fields et l'Orchestre de Chambre Australien.

Son énergie indomptable et ce courage musical l'ont mené vers de nouvelles avenues alors qu'il poursuit également une carrière de chef d'orchestre. Il s'est produit jusqu'à présent à la tête d'ensembles tels que l'Orchestre Philharmonique d'Iéna, l'Orchestre de Chambre Suédois et le Swedish Wind Ensemble. Il est de plus en plus demandé partout au monde.

Jouissant d'une solide réputation de compositeur après avoir écrit des œuvres comme *Arabenne* et *Mandrake in the Corner* (disponibles sur étiquette BIS, CD-888 et CD-1128 respectivement), Christian Lindberg reçoit de nombreuses commandes, notamment de l'Orchestre Symphonique de Chicago et de l'Orchestre de Chambre Ecossais.

La contribution de Lindberg à la vie musicale internationale a également été plusieurs fois récompensée : il a ainsi, par exemple, reçu le titre honorifique de

Prince Consort Professor of Trombone au Royal College of Music de Londres. En 2004, il a reçu la médaille d'or royale de Suède « Litteris et Artibus ».

L'Orchestre Symphonique de São Paulo (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo/OSESP) fut fondé en 1954 mais il n'a vraiment commencé à trouver sa justification que dans les années 1970. Depuis la nomination de John Neschling au poste de directeur artistique, de grands efforts ont été apportés pour bâtir un orchestre symphonique de classe mondiale. Un pas important dans cette direction a été d'aménager dans des locaux nouvellement rénovés en 1999.

L'orchestre prépare chaque année une quarantaine de programmes différents, jouant en moyenne 90 concerts dans la Sala São Paulo et dans d'autres villes brésiliennes. La caractéristique de l'OSESP est son souci du répertoire. À côté d'œuvres établies dans le répertoire occidental – de Vivaldi et Haydn à Britten ainsi que les cycles des symphonies de Schumann, Chostakovitch et Mahler par exemple, on présente aussi régulièrement des œuvres contemporaines internationales et brésiliennes dont une vingtaine chaque année par des compositeurs brésiliens.

L'OSESP est beaucoup plus qu'une simple organisation symphonique. C'est le centre d'un projet musical complet qui renferme le Chœur Symphonique, le Chœur de Chambre et le Chœur d'Enfants. Le Centre de documentation musicale n'est pas seulement l'une des archives musicales les plus complètes au Brésil aujourd'hui mais aussi une source de recherches et d'études menées par des professionnels. L'orchestre a également mis sur pied un bureau d'édition musicale qui aide à préserver le vaste héritage de musique brésilienne en donnant aux manuscrits une forme plus durable et les rendant ainsi plus facilement accessibles aux interprètes.

John Neschling est né à Rio de Janeiro de parents autrichiens. Il a étudié la direction avec Hans Swarowsky et Leonard Bernstein et il poursuit une carrière importante sur le continent européen. Il a aussi été directeur artistique du théâtre Massimo à Palerme et il fut chef d'orchestre en résidence de l'Opéra National de Vienne et de l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine. Avant d'aménager en Europe, il avait déjà dirigé aux théâtres municipaux de São Paulo et de Rio de Janeiro. John Neschling accepta le poste de directeur artistique de l'OSESP en janvier 1997, assumant la responsabilité de la restructuration de l'orchestre et de son installation dans sa nouvelle salle de concert, la Sala São Paulo. La même année, le gouvernement brésilien lui décernait l'Ordre de Rio Branco. Il a également dirigé l'Orchestre Symphonique de Pittsburgh et l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome ainsi que donné des concerts en Pologne et en Belgique. Il a composé les pistes sonores de nombreux films brésiliens dont *Pixote*, *O Beijo da Mulher Aranha*, *Os Condenados*, *Lúcio Flávio*, *Jaijin* et *Desmundo*, ainsi que de séries télévisées dont *Os Maias*.

[4]-[6] THE RETURN OF KIT BONES

(Text: Fredrik Högborg)

Part 1

Librarian:

Well this is the story of Kit Bones.
He ruled the west with a slide trombone.
All alone, without a home, he played his plated bone...

He never missed a brassbone fight,
Fastest slide in the west alright.
Blowed them down, standing alone,
With his slide trombone.

Kit Bones with his slide trombone.

(Kit Bones shoots the first trumpet. A duel ensues.)

Kit:

Is that a dagger or what?

...

You've got to ask yourself:
Do I feel lucky today?

Librarian:

Quite attractive to them girls
Always got them a lot of pearls.
Played them tunes they've heard before,
They always wanted more.

But when it came to intimacy,
Kit was not what they believed.
Got undressed, then he caressed
With his slide trombone.

Kit Bones, with his slide trombone.

*(The first trombone stands up and aims at the soloist.
Another duel begins, ending with the soloist being hit.)*

Part 2

*(Kit Bones falls to the floor. He slowly tries to stand up
but the pain is too great. He's crawling on the ground,
searching for his mouthpiece. At last he finds it and plays
standing on his knees...)*

Part 3

*(His wounds healed, Kit Bones starts shooting all over the
stage; one by one he shoots the musicians. Finally he hit
the conductor, who falls to the floor.)*

Kit Bones:

Oh no, I shot the maestro... talk to me, maestro. Are you
OK?

Maestro:

Aaah...

Kit Bones:

Quickly! Hand me the stick and I'll finish the piece for
you!

[7] HELIKON WASP (Text: Christian Lindberg)

Helikon Wasp is a funny, funny little creature
Yes, he is a funny little... creature
But... he can... he can sing... and he can play
He is an animal, he can sing and play
He is so f**king unbelievable
That you want to kiss him on his rosy cheek!
What is this? I hear souls of ice... that want to kill the
wasp
He panics but tries not to care, because if he does he
will... DIE!
But if he doesn't care he can protect what he has hidden
In the core... of his... skeleton...
Are you still there? You with a heart like an ice cube?
Who hide behind intellectual mannerism
The wasp is ready to give you a real sting
Because you don't belong here!!
TIME FOR HELIKON WASP ECCENTRIC CIRCUS!!

Well this is the story of Kit Bones
He ruled the west with a slide trombone
a ho pa ge thegrian me me thegararoademo ge tre the bo ho
thamage
Helikon Wasp!

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

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

In making the surround mix of the recording of *Helikon Wasp*, the unconventional orchestral set-up has been taken into account – the listener is surrounded by the orchestra. Among the particular features are the division of the woodwind instruments into three separate groups and the brass and percussion into two groups. The soloist is placed in the middle of the orchestra.

RECORDING DATA

Recorded in August 2004 at the Sala São Paulo, Brazil

Recording producer: Marion Schwebel

Sound engineer, digital editing: Uli Schneider

Surround mix: Uli Schneider, Marion Schwebel

SACD authoring: Bastiaan Kuijt

Recording equipment: Neumann microphones; Stage Tech Nexus 24-bit pre-amplifier; RME Hammerfall DSP sound cards;

Yamaha O2R96 digital mixer; B&W Nautilus 802 loudspeakers

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Christian Lindberg 2005

Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover image: Tommy Dorsey and Leopold Stokowski during the rehearsals of

Shilkret's concerto in 1945. (At the piano Sylvan Levin.)

Photograph of Christian Lindberg: © Mats Bäcker

Photograph of John Neschling: © João Musa

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

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-SACD-1448 © & © 2005, BIS Records AB, Åkersberga.

BIS-SACD-1448