

SEBASTIAN FAGERLUND AUTUMN EQUINOX

Octet 'AUTUMN EQUINOX'
ARCANTIO
SKY II

LAPLAND CHAMBER ORCHESTRA
JOHN STORGÅRDS

NIEK DE GROOT double bass

FAGERLUND, Sebastian (b. 1972)

Octet 'Autumn Equinox' (2016) *(Edition Peters)* 21'49
for clarinet, bassoon, horn, two violins, viola, cello and double bass

- 1 I. *Espressivo – Ritmico, poco leggero* 7'47
- 2 II. *Lento misterioso* 8'13
- 3 III. *Agitato con forza ma espressivo* 5'41

4 **Arcantio** (2023) *(Edition Peters)* 19'09

Concerto for double bass and chamber orchestra

Lento, con anima – Variation I. *Più mosso* –

Variation II. *Espressivo* – Variation III. *Lento, misterioso* –

Variation IV. *Più mosso, espressivo* – Variation V. *Liberamente* –

Variation VI. *Sognante* – Variation VII. *Più mosso, intenso* –

Variation VIII. *Agitato* – Variation IX. *Espansivo, molto espressivo* –

Variation X. *Lento, misterioso*

Niek de Groot *double bass*

5 **Sky II** (revised version, 2023) *(Edition Peters)* 11'37

Esaltato, molto energico

Recorded in the presence of the composer

TT: 53'27

Lapland Chamber Orchestra

John Storgårds *conductor* (tracks 4 & 5)

Players:

Octet 'Autumn Equinox'

Pekka Niskanen *clarinet*
Alison Wormell *bassoon*
Oliver Davis *horn*
Abel Puustinen *violin*
Iida Lyymi *violin*
Taru Lehto *viola*
Lauri Angervo *cello*
Heidi Rahkonen *double bass*

Arcantio

Abel Puustinen *1st leader*
Iida Mojzer *2nd leader*
Nina Ronkainen *violin I*
Renata Mojzer *violin I*
Angeles Salas *violin II*
Riikka Silvonen *violin II*
Ulla Hakoköngäs *violin II*
Taru Lehto *viola*
Jussi Launonen *viola*
Melanie Wadd *viola*
Lauri Angervo *cello*
Juuli Holma *cello*
Heidi Rahkonen *double bass*
Heli Haapala *flute*
Matti Kettunen *oboe*
Pekka Niskanen *clarinet*
Alison Wormell *bassoon*
Oliver Davis *horn*
Anna Laakso *piano*

Sky II

Heli Haapala *flute*
Pekka Niskanen *clarinet*
Ismo Eskelinen *guitar*
Anna Laakso *harp*
Nina Ronkainen *violin*
Riikka Silvonen *violin*
Jussi Launonen *viola*
Juuli Holma *cello*
Heidi Rahkonen *double bass*

Octet ‘Autumn Equinox’

Sebastian Fagerlund’s biggest project during the 2010s was composing the opera *Höstsonaten* (Autumn Sonata; 2015–17), based on the Ingmar Bergman film. That project, which took more than two and a half years, also left its mark on many of the works that were written in its proximity. These include the octet *Autumn Equinox* (2016), the title of which is an allusion to *Höstsonaten*. The work contains material related both to the opera’s leitmotif and, loosely, to its moods, as well as a modified quotation from the work. Fagerlund has also said that his work on the opera led him to focus more on melody and long arcs; these too are found in the octet.

Autumn Equinox was commissioned by the Delft Chamber Music Festival in the Netherlands for a concert there in August 2017. The other work in the concert was Schubert’s monumental six-movement Octet, which lasts almost an hour. Its scoring – for clarinet, bassoon, horn and a string quintet with double bass – thus also determined the instrumentation of Fagerlund’s work. He enjoys this choice of instruments, which is simultaneously chamber music-like and quasi-orchestral, and allows a flexible and wide range of musical expression.

Fagerlund has used a great variety of formal solutions in his music, from one-movement to various multi-movement structures. In the octet there are three movements, arranged in a fast-slow-fast sequence, although within them there are different sections that vary in mood and tempo. The tension between introspective contemplation and fast-paced energy enlivens the work in Fagerlund’s characteristic manner.

The opening movement begins with a slow introductory passage (*Espressivo*), which presents all the octet’s material in the form of intense long notes, melodic fragments and short bursts of rhythmic material. The fast pulse (*Ritmico, poco leggero*) that dominates the movement emerges in a lively, scherzo-like, albeit mostly

evenly distributed manner and in its repetitiveness acquires a minimalist, pulsating character, though with differentiated and rich musical material and sound. The pulse is interrupted only briefly in the middle of the movement and again at its end.

The slow movement (*Lento misterioso*) is dominated by the fragile mystery of long musical surfaces, from which melodic lines and different instruments' arabesques begin to emerge. In the middle of the movement is a section called 'Autumn Lullaby', a quotation from the opera *Höstsonaten* that is dark-hued but harmonically more serene than the rest of the movement, with the viola singing its broadly arching, restrained, contemplative melody. At the end we return to the mood of the opening section.

The finale, *Agitato con forza ma espressivo*, is dominated by an energy similar to that of the first movement, but in a more powerful and sharp-edged form. In the middle of the movement, the pulse solidifies into intense tonal surfaces, but the patterns that extend and intensify through all the instruments restore the sense of motion and bring the work to its final climax.

Arcantio, concerto for double bass and chamber orchestra

A series of around a dozen concertos forms one of the central pillars in Fagerlund's output. He has written works for a wide variety of solo instruments and, exploiting their different technical possibilities, has created a rich and multi-faceted series of works. Their formal schemes range from a single movement to the cello concerto *Nomade* (2018) with its six movements and duration of almost 40 minutes, and the size of the orchestra used also varies. In *Arcantio* (2023), a double bass concerto commissioned by the Lapland Chamber Orchestra, Fagerlund has used a small orchestra consisting of single woodwind, horn, piano and strings.

When writing his concertos Fagerlund has always borne in mind the performers who would première the works, and has taken their musical personalities into ac-

count. Fagerlund has known Niek de Groot – who gave the first performance of *Arcantio* and is also the soloist on this recording – for years, and the idea of composing a concerto for him was by no means new. Fagerlund has said that he was inspired by de Groot’s playing, whether virtuosic or intimate, and he wrote the concerto with the fine musicianship of his soloist in mind. The work is also dedicated to de Groot.

According to Fagerlund, the name *Arcantio* refers to two things: to the feeling of an archaic melody and also to the singability of the word ‘cantio’. The singing element is already present at the beginning, albeit in a restrained form. The double bass starts off unaccompanied, and the work then develops in variation form. It is not, however, a conventional set of variations, in which the sections are often clearly differentiated in character. Instead, the ten variations move smoothly and merge more organically.

Overall, *Arcantio* is not as energetic and rhythmically emphatic as the majority of Fagerlund’s works. He says that he did not want to write a traditional, heroic concerto, even though the work has its own virtuosic dimension. It starts with the bass soloist’s subdued, introspective theme (*Lento, con anima*), ‘an archaic melody or song that emerges from the depths’, as Fagerlund has described it. The early variations are naturally linked to the theme as the bass song gradually acquires a more intense tone. The fifth variation is a solo cadenza embellished with fast-moving figures, while in the following variation, which begins with an intimate meditation from the clarinet, the bass remaining mostly silent. The next two variations form the fast part of the concerto, bursting into songfulness in the ninth variation and leading to the climax of the work.

The final variation, which is more expansive than the others, provides the work with a magical ending, arrestingly static in mood, as if rising into other dimensions, with the double bass singing its long melodies against a background of lines ascend-

ing at different speeds from the orchestral instruments. In the end the music fades into silence, but one could well imagine it continuing in some other, unattainable existence.

Sky II (revised version, 2023)

In Fagerlund's extensive output of chamber music, which at the time of writing already comprised almost thirty works, there are a few pieces that he has reworked for a different combination of instruments. The works that have several versions include *Sky* (2008), originally composed for a ten-piece baroque ensemble. It received a new incarnation the following year, when Fagerlund adapted it for modern instruments, and that version formed the basis of a revised score that was completed in 2023.

In *Sky II*, replacing the baroque instruments with modern ones has given the work a new sonority and expression. The two baroque-era traversos have been replaced by a flute and clarinet, the theorbo (a member of the lute family) has been substituted by a guitar and one of the three violins has been omitted. Of the baroque instruments in the original, Fagerlund did, however, retain the harpsichord, which he considered essential to the sound of the work. At times the harpsichord and guitar are also given the opportunity to improvise, based on the composer's choice of scales. Despite the change to modern instruments, the substance of the music remained largely unaltered, although the changes of instrument naturally resulted in small differences; for instance, the clarinet has a wider range than the traverso it replaces.

Sky II is one of Fagerlund's liveliest and most minimalist works, but here, as in most other examples of his minimalist music, it is more a question of motoric energy and a pulse with repeated motifs than of a simplistic use of tonality. The work is descriptively marked *Esaltato, molto energico*. After the opening bars, which set the scene for a lively spectacle, the pulse comes to life on the first violin and then spreads through the other instruments. The impetuous energy is flanked

by a variety of patterns, syncopations and rhythms with different impacts, as well as by textures that consolidate and dissipate. The pulse falters for a moment in the middle of the piece as the guitar takes a leading role, but it soon reignites, and in the final climax the music's energies coalesce into a kind of modern folk music before a cunningly evanescent conclusion.

© *Kimmo Korhonen 2025*

Dutch double bassist **Niek de Groot** is one of today's leading soloists on his instrument. Originally a trumpet player, he started playing the double bass at the age of 18. After his formal studies, he developed his skills at the Banff Centre for the Arts in Canada and attended masterclasses with cellists Frans Helmerson and Lluís Claret. Within an unusually short time he became principal double bass with several European ensembles, including a ten-year tenure as principal solo bass with the Concertgebouworkest. Since then he has dedicated himself to chamber music and solo performances. Alongside standard repertoire, he is keen to include contemporary music and has worked intensely with composers such as György Kurtág, Karlheinz Stockhausen, Kaija Saariaho, Pēteris Vasks and Sofia Gubaidulina.

Since 1996 Niek de Groot has been senior professor of double bass at the Folkwang University of the Arts, Essen. He has also taught at institutions in Norway, the Netherlands, Italy and Spain. Many of his former and current students play in Europe's foremost orchestras and ensembles. Throughout his career, Niek de Groot has had the privilege of playing rare double basses by Cerutti, Bajoni, Candi, Amati, Montagnana and presently Anneke Degen.

www.niekdegroot.nl

Founded in 1972, the **Lapland Chamber Orchestra** is the northernmost professional orchestra in Finland and the EU. The renowned conductor and violinist John

Storgårds has been the orchestra's artistic director since 1996. Based in Rovaniemi, the Lapland Chamber Orchestra tours regularly in the Barents region and elsewhere in Finland. Internationally, the orchestra has made highly successful appearances at the World New Music Days in the Faroe Islands, at the BBC Proms in London and at the Budapest Spring Festival, as well as touring in the Nordic countries, Central Europe, Algeria, China and Canada. The Lapland Chamber Orchestra specializes in giving world premières of works by significant contemporary composers, including Kalevi Aho, Aulis Sallinen, Bent Sørensen, Outi Tarkiainen and Sebastian Fagerlund. It has collaborated with the BBC Philharmonic, Arctic Philharmonic (Norway), International Society for Contemporary Music and distinguished guest performers including Soile Isokoski, Augustin Hadelich, Håkan Hardenberger, Kirill Gerstein, Katarina Barruk and many more. The Lapland Chamber Orchestra's recordings have received international critical acclaim, nominations and awards, including those dedicated to the music of Kalevi Aho and to Gustav Mahler's Tenth Symphony.

<https://korundi.fi/en/visit/lapland-chamber-orchestra>

John Storgårds is widely recognised for his creative flair for programming and his rousing yet refined performances. As artistic director of the Lapland Chamber Orchestra since 1996, he has earned global critical acclaim for the ensemble's performances and award-winning recordings. He appears with such orchestras as the Berliner Philharmoniker, WDR Sinfonieorchester Köln, Gewandhausorchester Leipzig, Orchestre philharmonique de Radio France, London Philharmonic Orchestra and all major Nordic orchestras, including the Helsinki Philharmonic Orchestra which he served as chief conductor from 2008 to 2015. Building on an existing fruitful relationship with the BBC Philharmonic which began in 2010, Storgårds was appointed its chief conductor in 2022. He is principal guest conductor of the National Arts Centre Orchestra in Ottawa, and since the 2024–25 season has also

been chief conductor of the Turku Philharmonic Orchestra. Further afield, he appears with leading orchestras in Australia, Japan and the United States. He collaborates with soloists such as Yefim Bronfman, Sol Gabetta, Håkan Hardenberger, Gil Shaham, Christian Tetzlaff, Jean-Yves Thibaudet and Frank Peter Zimmermann.

Having begun his career as a violinist, John Storgårds regularly appears as a chamber musician at festivals, and as soloist with orchestras. He received the Finnish State Prize for Music in 2002 and the Pro Finlandia Prize in 2012.

www.johnstorgards.com

Niek de Groot

Oktett „Autumn Equinox“

Sebastian Fagerlunds größtes Projekt in den 2010er Jahren war die Komposition der Oper *Höstsonaten* (Herbstsonate; 2015–17), die auf dem Film von Ingmar Bergman basiert. Dieses Projekt, das mehr als zweieinhalb Jahre dauerte, prägte auch viele der Werke, die in seiner Nähe entstanden. Dazu gehört das Oktett *Autumn Equinox* (2016), dessen Titel eine Anspielung auf *Höstsonaten* ist. Das Werk enthält Material, das sich sowohl auf das Leitmotiv der Oper als auch lose auf deren Stimmungen bezieht, sowie ein abgewandeltes Zitat daraus. Fagerlund erwähnt, dass seine Arbeit an der Oper ihn dazu brachte, sich mehr auf Melodie und lange Bögen zu konzentrieren; auch diese finden sich in dem Oktett.

Autumn Equinox wurde vom Delft Chamber Music Festival in den Niederlanden für ein Konzert im August 2017 in Auftrag gegeben. Das andere Werk des Konzerts war Schuberts monumentales sechssätziges Oktett, das fast eine Stunde dauert. Seine Besetzung – für Klarinette, Fagott, Horn und ein Streichquintett mit Kontrabass – bestimmte damit auch die Instrumentierung von Fagerlunds Werk. Er genießt diese Instrumentenwahl, die gleichzeitig kammermusikalisch und quasi-orchestral ist und ein flexibles und breites Spektrum an musikalischem Ausdruck ermöglicht.

Fagerlund verwendet in seiner Musik eine große Bandbreite an formalen Lösungen, von einsätzigen bis zu verschiedenen mehrsätzigen Strukturen. Das Oktett besteht aus drei Sätzen, die in einer schnell-langsam-schnell-Abfolge angeordnet sind, wobei es innerhalb dieser Sätze verschiedene Abschnitte gibt, die in Stimmung und Tempo variieren. Die Spannung zwischen introspektiver Kontemplation und rasanter Energie belebt das Werk auf Fagerlunds charakteristische Weise.

Der Kopfsatz beginnt mit einer langsamen einleitenden Passage (*Espressivo*), die das gesamte Material des Oktetts in Form von intensiven langen Noten, melodischen Fragmenten und kurzen Ausbrüchen rhythmischen Materials präsentiert. Der schnelle Puls (*Ritmico, poco leggiero*), der den Satz beherrscht, taucht in

lebhafter, scherzartiger, wenn auch meist gleichmäßig verteilter Weise auf und erhält in seiner Wiederholbarkeit einen minimalistischen, pulsierenden Charakter, allerdings mit differenziertem und reichem musikalischem Material und Klang. Der Puls wird nur in der Mitte des Satzes und an seinem Ende kurz unterbrochen.

Der langsame Satz (*Lento misterioso*) wird von fragilen, mysteriösen Klangflächen beherrscht, aus denen sich melodische Linien und Arabesken verschiedener Instrumente abzuzeichnen beginnen. In der Mitte des Satzes befindet sich ein Abschnitt mit dem Titel „Autumn Lullaby“, ein Zitat aus der Oper *Höstsonaten*, das dunkel gefärbt, aber harmonisch heiterer ist als der Rest des Satzes, wobei die Bratsche ihre weit geschwungene, zurückhaltende, kontemplative Melodie singt. Am Ende kehren wir zur Stimmung des ersten Teils zurück.

Das Finale, *Agitato con forza ma espressivo*, wird von einer ähnlichen Energie wie der des ersten Satzes beherrscht, allerdings in einer kraftvolleren und scharfkantigeren Form. In der Mitte des Satzes verfestigt sich der Puls zu intensiven Klangflächen, aber die Muster, die sich durch alle Instrumente ausdehnen und intensivieren, stellen das Gefühl der Bewegung wieder her und bringen das Werk zu seinem endgültigen Höhepunkt.

Arcantio, Konzert für Kontrabass und Kammerorchester

Eine Reihe von rund einem Dutzend Konzerten bildet eine der zentralen Säulen in Fagerlunds Schaffen. Er hat Werke für eine Vielzahl von Soloinstrumenten geschrieben und unter Ausnutzung ihrer unterschiedlichen technischen und instrumentalen Möglichkeiten eine reiche und facettenreiche Sammlung von Werken geschaffen. Ihre formalen Schemata reichen von einem einzigen Satz bis zum Cellokonzert *Nomade* (2018) mit seinen sechs Sätzen und einer Dauer von fast 40 Minuten, und auch die Größe des verwendeten Orchesters variiert. In *Arcantio* (2023), einem vom Lapland Chamber Orchestra in Auftrag gegebenen Kontrabass-

konzert, hat Fagerlund ein kleines Orchester eingesetzt, das aus einfach besetzten Holzbläsern, Horn, Klavier und Streichern besteht.

Bei der Komposition seiner Konzerte hat Fagerlund stets die Interpreten im Auge gehabt, die die Werke uraufführen sollten, und hat deren musikalische Persönlichkeiten in Betracht gezogen. Fagerlund kennt Niek de Groot – der die Uraufführung von *Arcantio* spielte und auch der Solist auf dieser Aufnahme ist – seit Jahren, und die Idee, ein Konzert für ihn zu komponieren, war keineswegs neu. Fagerlund sagte, dass er sich von de Groots Spiel inspirieren ließ, sei es virtuos oder intim, und schrieb das Konzert mit dem ausgezeichneten musikalischen Können seines Solisten im Sinn. Das Werk ist auch de Groot gewidmet.

Laut Fagerlund bezieht sich der Name *Arcantio* auf zwei Dinge: auf den Anklang an eine archaische Melodie und auch auf die Singbarkeit des Wortes „cantio“. Das gesangliche Element ist bereits zu Beginn vorhanden, wenn auch in zurückhaltender Form. Der Kontrabass beginnt unbegleitet, und das Werk entwickelt sich dann in Form von Variationen. Es handelt sich jedoch nicht um eine konventionelle Variationsfolge, bei der die Abschnitte oft klar voneinander abgegrenzt sind. Stattdessen gehen die zehn Variationen fließend und organisch ineinander über.

Insgesamt ist *Arcantio* nicht so energisch und rhythmisch emphatisch wie die meisten Werke von Fagerlund. Er sagt, dass er kein traditionelles, heroisches Konzert schreiben wollte, auch wenn das Werk eine eigene virtuose Dimension hat. Es beginnt mit dem gedämpften, introspektiven Thema des Bass-Solisten (*Lento, con anima*), „einer archaischen Melodie oder einem Lied, das aus der Tiefe auftaucht“, wie Fagerlund es beschreibt. Die ersten Variationen sind auf natürliche Weise mit dem Thema verbunden, da der Bassgesang allmählich einen intensiveren Ton annimmt. Die fünfte Variation ist eine Solokadenz, die mit schnellen Figuren verziert ist, während in der folgenden Variation, die mit einer intimen Meditation der Klarinette beginnt, der Bass meist schweigt. Die nächsten beiden Variationen bilden

den schnellen Teil des Konzerts, der in der neunten Variation in Gesanglichkeit ausbricht und zum Höhepunkt des Werks führt.

Die letzte Variation, die weitläufiger ist als die anderen, gibt dem Werk einen magischen Schluss, der in seiner Stimmung fesselnd statisch ist, als ob er sich in andere Dimensionen erhebt, wobei der Kontrabass seine langen Melodien vor einem Hintergrund von Linien singt, die in verschiedenen Geschwindigkeiten von den Orchesterinstrumenten aufsteigen. Am Ende verklingt die Musik in der Stille, aber man könnte sich gut vorstellen, dass sie in einer anderen, unerreichbaren Existenz weitergeht.

Sky II (überarbeitete Fassung, 2023)

In Fagerlunds umfangreichem kammermusikalischen Schaffen, das zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Textes bereits fast dreißig Werke umfasst, gibt es einige wenige Stücke, die er für eine andere Instrumentenkombination bearbeitet hat. Zu den Werken, die in mehreren Versionen vorliegen, gehört *Sky* (2008), das ursprünglich für ein zehnköpfiges Barockensemble komponiert wurde. Im darauffolgenden Jahr erhielt es eine neue Fassung, als Fagerlund es für moderne Instrumente adaptierte, und diese Version bildete die Grundlage für eine überarbeitete Partitur, die 2023 fertiggestellt wurde.

In *Sky II* hat die Ersetzung der barocken Instrumente durch moderne Instrumente dem Werk eine neue Klangfülle und einen neuen Ausdruck verliehen. Die beiden Traversflötenstimmen wurden von einer Flöte und einer Klarinette übernommen, die alte Theorbe (ein Mitglied der Lautenfamilie) wurde durch eine Gitarre ersetzt und eine der drei Violinen wurde weggelassen. Von den Barockinstrumenten des Originals hat Fagerlund jedoch das Cembalo beibehalten, das er als wesentlich für den Klang des Werks ansah. Cembalo und Gitarre erhalten bisweilen auch die Möglichkeit, auf der Grundlage der vom Komponisten gewählten Skalen zu impro-

visieren. Trotz des Wechsels zu modernen Instrumenten blieb die Substanz der Musik weitgehend unverändert, wenngleich der Instrumentenwechsel natürlich zu kleinen Unterschieden führte; so hat die Klarinette einen größeren Tonumfang als die Traversflöte, die sie ersetzt.

Sky II ist eines von Fagerlunds lebhaftesten und minimalistischsten Werken, aber hier, wie auch in den meisten anderen Beispielen seiner minimalistischen Musik, geht es mehr um motorische Energie und einen Puls mit wiederholten Motiven als um einen simplen Gebrauch von Tonalität. Das Werk trägt die bezeichnende Anweisung *Esaltato, molto energico*. Nach den Eröffnungstakten, die ein lebhaftes Spektakel vorbereiten, wird der Puls von der ersten Violine zum Leben erweckt und breitet sich dann auf die anderen Instrumente aus. Die ungestüme Energie wird flankiert von einer Vielzahl von Mustern, Synkopen und Rhythmen mit unterschiedlichen Auswirkungen sowie von Texturen, die sich verdichten und auflösen. In der Mitte des Stücks gerät der Puls für einen Moment ins Stocken, als die Gitarre eine führende Rolle übernimmt, aber er flammt bald wieder auf, und im letzten Höhepunkt verschmelzen die Energien der Musik zu einer Art moderner Volksmusik vor einem raffiniert flüchtigen Schluss.

© *Kimmo Korhonen 2025*

Der niederländische Kontrabassist **Niek de Groot** ist heute einer der führenden Solisten auf seinem Instrument. Ursprünglich Trompeter, begann er im Alter von 18 Jahren mit dem Kontrabassspiel. Nach seiner Ausbildung entwickelte er seine Fähigkeiten am Banff Centre for the Arts in Kanada weiter und besuchte Meisterkurse bei den Cellisten Frans Helmerson und Lluís Claret. In ungewöhnlich kurzer Zeit wurde er Solokontrabassist in mehreren europäischen Ensembles, darunter zehn Jahre lang Solobassist beim Concertgebouworkest. Seitdem widmet er sich

der Kammermusik und solistischen Auftritten. Neben dem Standardrepertoire widmet er sich auch gerne der zeitgenössischen Musik und hat sich intensiv mit Komponisten wie György Kurtág, Karlheinz Stockhausen, Kaija Saariaho, Pēteris Vasks und Sofia Gubaidulina auseinandergesetzt.

Seit 1996 ist Niek de Groot Seniorprofessor für Kontrabass an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Er unterrichtete auch an Institutionen in Norwegen, den Niederlanden, Italien und Spanien. Viele seiner ehemaligen und aktuellen Studenten spielen in den führenden Orchestern und Ensembles Europas. Im Laufe seiner Karriere hatte Niek de Groot das Privileg, seltene Kontrabässe von Cerutti, Bajoni, Candi, Amati, Montagnana und derzeit Anneke Degen zu spielen.

www.niekdegroot.nl

Das 1972 gegründete **Lapland Chamber Orchestra** ist das nördlichste professionelle Orchester in Finnland und der EU. Der renommierte Dirigent und Geiger John Storgårds ist seit 1996 der künstlerische Leiter des Orchesters. Das Lapland Chamber Orchestra hat seinen Sitz in Rovaniemi und geht regelmäßig auf Tournee in der Barentsregion und in anderen Teilen Finnlands. Auf internationaler Ebene ist das Orchester mit großem Erfolg bei den World New Music Days auf den Färöer-Inseln, bei den BBC Proms in London und beim Budapester Frühlingfestival aufgetreten und hat Tourneen in den nordischen Ländern, Mitteleuropa, Algerien, China und Kanada unternommen. Das Lapland Chamber Orchestra hat sich auf die Uraufführung von Werken bedeutender zeitgenössischer Komponisten spezialisiert, darunter Kalevi Aho, Aulis Sallinen, Bent Sørensen, Outi Tarkiainen und Sebastian Fagerlund. Es hat mit dem BBC Philharmonic, dem Arctic Philharmonic (Norwegen), der International Society for Contemporary Music und namhaften Gastmusikern wie Soile Isokoski, Augustin Hadelich, Håkan Hardenberger, Kirill Gerstein, Katarina Barruk und vielen anderen zusammengearbeitet. Die Einspielungen des Lap-

land Chamber Orchestra wurden von der internationalen Kritik gelobt, nominiert und mit Preisen ausgezeichnet, darunter jene, die der Musik von Kalevi Aho und Gustav Mahlers Zehnter Symphonie gewidmet sind.

<https://korundi.fi/en/visit/lapland-chamber-orchestra>

John Storgårds, Chefdirigent des BBC Philharmonic und Erster Gastdirigent des National Arts Centre Orchestra in Ottawa, ist weithin bekannt für sein kreatives Gespür für die Programmgestaltung und seine mitreißenden und zugleich raffinierten Aufführungen. Seit 1996 ist er künstlerischer Leiter des Lapland Chamber Orchestra und hat mit seinen Auftritten und preisgekrönten Einspielungen weltweites Kritikerlob geerntet. Er tritt mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem WDR Sinfonieorchester Köln, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Orchestre philharmonique de Radio France, dem London Philharmonic Orchestra und allen großen nordischen Orchestern auf, darunter das Helsinki Philharmonic Orchestra, dessen Chefdirigent er von 2008 bis 2015 war. Aufbauend auf der seit 2010 bestehenden fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem BBC Philharmonic wurde Storgårds 2022 zu dessen Chefdirigenten ernannt. Seit der Spielzeit 2024/25 ist er auch Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters von Turku. Darüber hinaus tritt er mit führenden Orchestern in Australien, Japan und den Vereinigten Staaten auf. Er arbeitet mit Solisten wie Yefim Bronfman, Sol Gabetta, Håkan Hardenberger, Gil Shaham, Christian Tetzlaff, Jean-Yves Thibaudet und Frank Peter Zimmermann zusammen.

John Storgårds, der seine Karriere als Geiger begann, tritt regelmäßig als Kammermusiker bei Festivals und als Solist mit Orchestern auf. Er wurde 2002 mit dem finnischen Staatspreis für Musik und 2012 mit dem Pro Finlandia-Preis ausgezeichnet.

www.johnstorgards.com

John Storgårds

Octuor « Autumn Equinox » (Équinoxe d'automne)

Le projet le plus important de Sebastian Fagerlund au cours des années 2010 a été la composition de l'opéra *Höstsonaten* [Sonate d'automne] (2015–17), basé sur le film du même titre d'Ingmar Bergman. Ce projet, qui a duré plus de deux ans et demi, a également laissé sa marque sur de nombreuses œuvres composées durant cette période. Parmi celles-ci figure l'octuor *Autumn Equinox* (2016) dont le titre est une allusion à *Höstsonaten*. L'œuvre reprend le matériau lié à la fois au leitmotiv de l'opéra et, dans une certaine mesure, à son climat, et fait entendre une citation, modifiée, de celui-ci. Fagerlund a révélé que son travail sur l'opéra l'avait amené à se concentrer davantage sur le déploiement des trajectoires mélodiques, un aspect que l'on retrouve également dans l'octuor.

Autumn Equinox est le fruit d'une commande du Festival de musique de chambre de Delft aux Pays-Bas et a été créé en août 2017. L'autre œuvre inscrite au programme était le monumental octuor en six mouvements de Schubert d'une durée de près d'une heure. Son instrumentation – clarinette, basson, cor et quintette à cordes avec contrebasse – a également déterminé celle de l'œuvre de Fagerlund qui aime particulièrement cette combinaison instrumentale à la fois proche de la musique de chambre et quasi-orchestrale, et offrant de nombreuses possibilités au niveau de l'expression musicale.

Les œuvres de Fagerlund adoptent de nombreuses solutions formelles, allant du mouvement unique aux structures en plusieurs mouvements. L'octuor compte trois mouvements structurés dans une séquence rapide–lent–rapide, bien qu'on trouve à l'intérieur de ceux-ci différentes sections aux climats et aux tempos variés. La tension créée entre la contemplation introspective et l'énergie débordante dynamise l'œuvre dans le style caractéristique de Fagerlund.

Le premier mouvement s'ouvre sur un lent passage introductif (*Espressivo*) qui présente l'ensemble du matériau thématique de l'octuor sous la forme de notes à la

fois longues et intenses, de fragments mélodiques et de brefs sursauts rythmiques. La pulsation rapide (*Ritmico, poco leggiero*) qui domine le mouvement émerge dans un passage dynamique, proche du scherzo, bien qu'elle soit le plus souvent répartie de manière égale et qu'elle acquiert dans sa répétitivité un caractère minimaliste et pulsé, et que le matériau musical et la sonorité soient différenciés et riches. La pulsation ne s'interrompt que brièvement au milieu et à la fin du mouvement.

Le mouvement lent (*Lento misterioso*) est dominé par le mystère fragile créé par de longues surfaces musicales d'où émergent des lignes mélodiques et des arabesques jouées par différents instruments. Au milieu du mouvement se trouve une section intitulée « Berceuse d'automne », une citation de *Höstsonaten* qui, malgré ses teintes sombres, est harmoniquement plus sereine que le reste du mouvement, l'alto exposant sa grande arche mélodique, toute de retenue et de contemplation. À la fin du mouvement, nous revenons à l'ambiance de la première partie.

Le finale, *Agitato con forza ma espressivo*, est dominé par une énergie similaire à celle du premier mouvement, mais sous une forme plus puissante et plus tranchante. Au milieu du mouvement, la pulsation se solidifie en intenses surfaces tonales mais les motifs qui s'étendent et s'intensifient sur tous les instruments restaurent le sens du mouvement et amènent l'œuvre à son apogée finale.

Arcantio, concerto pour contrebasse et orchestre de chambre

La douzaine de concertos en date de Sebastian Fagerlund constitue l'un des piliers centraux de son œuvre. Ces œuvres ont été composées pour une grande variété d'instruments solistes. Exploitant leurs différentes possibilités techniques et sonores, le compositeur a développé une série d'œuvres riches et multiformes. Leurs schémas formels vont du mouvement unique aux six mouvements du concerto pour violoncelle *Nomade* (2018), d'une durée de près de 40 minutes. L'orchestre varie également en dimension. Dans *Arcantio* (2023), un concerto pour contrebasse com-

mandé par l'Orchestre de chambre de Laponie, Fagerlund recourt à un orchestre réduit, composé en plus des cordes, d'un seul instrument pour chaque type de bois, d'un cor et d'un piano.

Lorsqu'il écrit ses concertos, Fagerlund conserve toujours à l'esprit les interprètes qui vont créer les œuvres et tient compte de leur personnalité musicale. Fagerlund connaît Niek de Groot depuis des années, et l'idée de composer un concerto pour lui n'était pas d'hier. Fagerlund affirme qu'il s'est inspiré du jeu de de Groot, qu'il soit virtuose ou intime, et qu'il a écrit son concerto en ayant à l'esprit les qualités musicales de son soliste à qui l'œuvre est également dédiée et qui en a assuré la création.

Pour Fagerlund, le nom *Arcantio* fait référence à deux choses : à l'impression d'une mélodie archaïque et à la « chantabilité » du mot « cantio ». L'élément chantant est déjà présent au début, bien que sous une forme restreinte. La contrebasse commence sans accompagnement et le concerto se développe ensuite sous forme de variations. Il ne s'agit cependant pas d'une série de variations conventionnelles dans laquelle les sections sont clairement différenciées. Au contraire, les dix variations évoluent librement et se fondent de manière plus organique.

Pris dans son ensemble, *Arcantio* n'est pas aussi énergique et rythmiquement puissant que la majorité des œuvres de Fagerlund. Ce dernier explique qu'il n'a pas voulu écrire un concerto traditionnel et héroïque, même si l'œuvre possède sa propre dimension virtuose. Le concerto commence par le thème discret et introspectif de la contrebasse soliste (*Lento, con anima*), « une mélodie ou un chant archaïque qui émerge des profondeurs », comme l'a décrit Fagerlund. Les premières variations sont naturellement liées au thème, le chant de la contrebasse gagnant progressivement en intensité. La cinquième variation est une cadence solo agrémentée de motifs rapides tandis que dans la variation suivante, qui commence par une méditation intime de la clarinette, la contrebasse reste pratiquement silencieuse. Les

deux variations suivantes constituent la partie rapide du concerto, avant l'explosion lyrique de la neuvième variation pour arriver au point culminant de l'œuvre.

La dernière variation, plus développée que les autres, offre au concerto une fin magique, à l'atmosphère statique saisissante, comme si elle s'élevait dans d'autres dimensions, la contrebasse chantant ses longues mélodies sur un fond de lignes ascendantes procédant à différentes vitesses aux instruments de l'orchestre. À la fin, la musique s'évanouit dans le silence, mais on peut très bien imaginer qu'elle se poursuit dans une autre existence, inaccessible.

Sky II (version révisée, 2023)

Dans la vaste production de musique de chambre de Fagerlund, qui comptait déjà près de trente œuvres au moment de la rédaction de ce texte, quelques pièces ont été retravaillées pour d'autres combinaisons instrumentales. Parmi celles ayant fait l'objet de versions multiples, citons *Sky* (2008), composé à l'origine pour un ensemble baroque de dix musiciens. L'année suivante, Fagerlund l'a adapté pour des instruments modernes, et cette version a servi de base à une partition révisée et complétée en 2023.

Dans *Sky II*, le passage des instruments baroques aux instruments modernes a donné à l'œuvre une sonorité et une expression nouvelles. Les deux traversos de l'époque baroque ont été remplacés par une flûte et une clarinette, le théorbe (membre de la famille des luths), par la guitare et l'un des trois violons a été supprimé. Des instruments baroques de la pièce originale, Fagerlund a toutefois conservé le clavecin, qu'il considérait comme essentiel à la sonorité de l'œuvre. Le clavecin et la guitare ont l'occasion d'improviser, sur la base des gammes choisies par le compositeur. Malgré le passage à des instruments modernes, la substance de la musique est restée en grande partie la même bien que les changements d'instruments aient naturellement entraîné de petites différences, ainsi, la

clarinette a une tessiture plus étendue que le traverso.

Sky II est l'une des œuvres les plus vives et les plus minimalistes de Fagerlund, mais ici, comme dans la plupart de ses autres œuvres d'esprit minimaliste, il s'agit davantage d'une énergie motrice et d'une pulsation avec des motifs répétés que d'une utilisation simplifiée de la tonalité. L'œuvre porte l'indication *Esaltato, molto energico*. Après les premières mesures, qui plantent le décor d'un spectacle animé, la pulsation s'anime au premier violon, puis se propage aux autres instruments. L'énergie impétueuse s'accompagne d'une foule de motifs, de syncopes et de rythmes aux impacts différents, ainsi que de textures qui se consolident et se dissipent. La pulsation s'affaiblit un moment au milieu de la pièce, lorsque la guitare prend un rôle prépondérant, mais elle reprend bientôt, et dans le climax final, les énergies de la musique s'unissent en une sorte de musique folklorique moderne avant une conclusion astucieusement évanescence.

© *Kimmo Korhonen 2025*

Le contrebassiste néerlandais **Niek de Groot** est aujourd'hui l'un des principaux représentants de son instrument. D'abord trompettiste, il a commencé à jouer de la contrebasse à l'âge de 18 ans. Il s'est perfectionné après ses études au Banff Centre for the Arts au Canada et a suivi des cours de maître avec les violoncellistes Frans Helmerson et Lluís Claret. En très peu de temps, il est devenu contrebasse solo de plusieurs ensembles européens, incluant un mandat de dix ans en tant que contrebasse solo du Concertgebouworkest à Amsterdam. Il se consacre depuis à la musique de chambre et aux concerts en solo. En plus du répertoire classique, il se consacre à la musique contemporaine et a développé des liens très forts avec des compositeurs tels que György Kurtág, Karlheinz Stockhausen, Kaija Saariaho, Pēteris Vasks et Sofia Goubaidouline.

Depuis 1996, Niek de Groot est professeur de contrebasse à la Folkwang Universität pour les arts, à Essen en Allemagne. Il a également enseigné en Norvège, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Nombre de ses anciens et actuels étudiants jouent dans les plus grands orchestres et ensembles d'Europe. Tout au long de sa carrière, Niek de Groot a eu le privilège de jouer des contrebasses rares de Cerutti, Bajoni, Candi, Amati, Montagnana et actuellement Anneke Degen. www.niekdegroot.nl

Fondé en 1972, l'**Orchestre de chambre de Laponie** (Lapin kamariorkesteri) est l'orchestre professionnel le plus septentrional de Finlande et de l'Union européenne. Le célèbre chef d'orchestre et violoniste John Storgårds en est le directeur artistique depuis 1996. Basé à Rovaniemi, l'Orchestre de chambre de Laponie effectue régulièrement des tournées dans la région de Barents et ailleurs en Finlande. Au niveau international, l'orchestre s'est produit avec succès au festival des World New Music Days aux îles Féroé, aux BBC Proms à Londres et au Festival de printemps de Budapest. Il a également effectué des tournées dans les pays nordiques, en Europe centrale, en Algérie, en Chine et au Canada. L'Orchestre de chambre de Laponie s'est spécialisé dans la création d'œuvres de compositeurs contemporains importants comme Kalevi Aho, Aulis Sallinen, Bent Sørensen, Outi Tarkiainen et Sebastian Fagerlund. Il a collaboré avec le BBC Philharmonic, l'Arctic Philharmonic (Norvège), la Société internationale pour la musique contemporaine et d'interprètes invités prestigieux tels que Soile Isokoski, Augustin Hadelich, Håkan Hardenberger, Kirill Gerstein, Katarina Barruk et bien d'autres. Les enregistrements de l'Orchestre de chambre de Laponie ont été salués par la critique internationale et ont reçu des nominations et des prix, notamment ceux consacrés à la musique de Kalevi Aho et à la Dixième Symphonie de Gustav Mahler.

<https://korundi.fi/en/visit/lapland-chamber-orchestra>

John Storgårds est largement reconnu pour son flair créatif en matière de programmation et pour ses interprétations à la fois enthousiasmantes et raffinées. En tant que directeur artistique de l'Orchestre de chambre de Laponie depuis 1996, il a reçu les acclamations de la critique internationale pour les interprétations et les enregistrements primés de l'ensemble. Il se produit également avec des orchestres tels que le Berliner Philharmoniker, le WDR Sinfonieorchester Köln, le Gewandhausorchester Leipzig, l'Orchestre philharmonique de Radio France, le London Philharmonic Orchestra et tous les grands orchestres nordiques, y compris l'Orchestre philharmonique d'Helsinki, dont il a été le chef d'orchestre principal de 2008 à 2015. S'appuyant sur une relation fructueuse avec le BBC Philharmonic qui a débuté en 2010, Storgårds a été nommé chef d'orchestre principal de cet ensemble en 2022. Il est premier chef invité de l'Orchestre du Centre national des Arts à Ottawa (Canada) et, à partir de la saison 2024–25, chef principal de l'Orchestre philharmonique de Turku. Il se produit également avec des orchestres de premier plan en Australie, au Japon et aux États-Unis. Il collabore avec des solistes tels que Yefim Bronfman, Sol Gabetta, Håkan Hardenberger, Gil Shaham, Christian Tetzlaff, Jean-Yves Thibaudet et Frank Peter Zimmermann.

Ayant commencé sa carrière comme violoniste, John Storgårds se produit régulièrement en tant que musicien de chambre dans des festivals et en tant que soliste avec des orchestres. Il a reçu le prix d'État finlandais pour la musique en 2002 et le prix Pro Finlandia en 2012.

www.johnstorgards.com

More concertos by Sebastian Fagerlund on BIS:

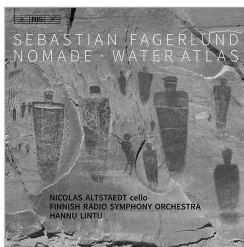
Violin Concerto 'Darkness in Light'; Ignite [BIS-2093]

Pekka Kuusisto *violin*

Finnish Radio Symphony Orchestra/Hannu Lintu

'This is a release which deserves being heard by all enthusiasts for good 21st century music.' *MusicWeb-International.com*

„Sebastian Fagerlund präsentiert sich ... als souverän zwischen Tradition und Moderne vermittelnder Komponist, wozu auch exzellente Interpretationen beitragen.“ *Klassik.com*

Cello Concerto 'Nomade'; Water Atlas [BIS-2455]

Nicolas Altstaedt *cello*

Finnish Radio Symphony Orchestra/Hannu Lintu

5 stars – 'A dazzling performance of outstanding new works' *BBC Music Magazine*

'Between the flawless interpretation of conductor Hannu Lintu, and the virtuosity and impeccable technique of Alstaedt and the FRSO, this recording will likely mark *Nomade* as another landmark concerto for Fagerlund.' *Fanfare*

Flute Concerto 'Terral'; Strings to the Bone;

Chamber Symphony [BIS-2639]

Sharon Bezaly *flute*

Tapiola Sinfonietta/John Storgårds

'Bezaly's performance of *Terral* is stunning, and the Tapiola Sinfonietta under Storgårds's direction brings excellent sensitivity and nuance.' *American Record Guide*

'An exciting discovery [...] Strongly recommended at every level.' *Fanfare*

Levytystä on tukenut Lapin kamariorkesterin kannatusyhdistys Lakka ry.

This recording is funded by the Lapland Chamber Orchestra support association Lakka ry.

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

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

Recording Data

Recording: 16th–22nd November 2023 at Korundi House of Culture, Rovaniemi, Finland

Producer and sound engineer: Martin Nagorni (Arcantus Musikproduktion)

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps; audio electronics from RME, Lake People and DirectOut; MAD1 optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.

Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Martin Nagorni

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Kimmo Korhonen 2025

Translations: Andrew Barnett (English); Anna Lamberti (German); Jean-Pascal Vachon (French)

Front cover photo: Sunset, Myanmar. Goddard Photography / iStock

Other photos: © Ville Paasimaa (Sebastian Fagerlund); © Marco Borggreve (John Storgårds); © Irène Zandel (Niek de Groot)

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett

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

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

Tel.: +46 8 544 102 30 info@bis.se www.bis.se

BIS-2090 © & © 2025 BIS Records AB, Sweden.

A close-up portrait of Sebastian Fagerlund, a man with short, dark hair, looking directly at the camera with a slight smile. He is resting his chin on his right hand. The background is dark, and the lighting is dramatic, highlighting his face and hand.

BIS-2090

Sebastian Fagerlund