

SubString Bridge

Mats Bergström
guitar

BIS Northern Lights

CD-5019

SubString Bridge

HILLBORG, Anders (b. 1954)

- [1] **Close Up** (1996) (*STIM*)

1'10

Beats by Magnus Frykberg. Recorded by Maurice Mogard at Sveriges Radio, Stockholm, on 28th May 2001. Mixed by Magnus Frykberg/Maurice Mogard.

PARMERUD, Åke (b. 1953)

- [2] **SubString Bridge** for guitar and computer interactions (1999) (*STIM*)

8'50

Recorded by Åke Parmerud & Anders Blomqvist at EMS, Stockholm, 9th-10th February 2000. Mixed by Åke Parmerud.

LÖTHMAN, Arne (b. 1954)

Diptych (1993) (*SK-Gehrmans*)

5'12

- [3] I. 2'49; [4] II. 2'23

Recorded by Maurice Mogard at Sveriges Radio, Stockholm, 11th July 1996.

REICH, Steve (b. 1936)

Electric Counterpoint (1987) (*Hendon Music/Boosey & Hawkes*)

14'37

- [5] Fast 6'51; [6] Slow 3'21; [7] Fast 4'24

Recorded by Jan Erik Kongshaug at Rainbow Studio, Oslo, 17th-18th December 1999.

Mixed by Jan Erik Kongshaug.

TAKEMITSU, Tōru (1930-1996)

All in Twilight (1988) (*Schott Japan*)

10'37

- [8] I. 2'58; [9] II. 2'48; [10] III. 2'05; [11] IV. 2'44

Recorded by Maurice Mogard at Sveriges Radio, Stockholm, 17th June 1997.

HILLBORG, Anders (b. 1954), remix: Magnus Frykberg

[12] Close Enough

2'27

A Magnus Frykberg remix of *Close Up* (track 1). Additional production and remix by Magnus Frykberg & Kristoffer Wallman at Breakmyheart, Lidingö, November 2000.

REICH, Steve (b. 1936), remix: Trio Escort

[13] Escortic Joynt

10'05

A Trio Escort remix of *Electric Counterpoint* (tracks 5-7). Additional production and remix by Trio Escort (Staffan Mossenmark, Johan Fredric Bergström and Jesper Norda) at Lindbladstudion, Gothenburg, May 2000.

SÖDERQVIST, Johan (b. 1966)

[14] Epilogue (2000) (M/s)

2'38

Recorded by Johan Söderqvist at Studio Gammelgården, Ösmo, 14th April 2000.

Strings from the Sundsvall Chamber Orchestra, conducted by Jonas Dominique and recorded by Christer Sunesson at Tonhallen, Sundsvall, 9th January 2000.

Mixed by Fredrik Appelqvist.

Video

PARMERUD, Åke (b. 1953)

SubString Bridge for guitar and computer interactions (1999) (STIM)

(Short Version) • Playable on CD-ROM drives (Mac and PC)

Producer: Ditte Feuk. Photo: Carl-Magnus Lindström. Sound: Kent Agståhl

Editing: Helena K. Lighting: Ulf Nordin. Online editing: Peter Lund

The video was produced in 2000 for *Musikspeglar*, Sveriges Television (SVT), and is included on this CD with the kind permission of producer Ditte Feuk and SVT Sales/SVT Örebro.

Mats Bergström, guitar

INSTRUMENTARIUM

Lars Jönsson, 2000, cedar top (track 1)

Asturias, John Mills model, spruce top (tracks 3-4, 8-11)

Lars Jönsson, 1997, spruce top (tracks 2, 5-7, 12, 13, 14)

Yamaha electric bass guitar (tracks 5-7)

Ake Parmerud's *SubString Bridge* for guitar and computer was first performed at the Gothenburg Art Sounds Festival in 1999. It was at the same festival that I heard Trio Escort play their own remixes of modern classical compositions and was inspired to ask them to remix Steve Reich's *Electric Counterpoint*. (A remix is a more or less drastic reworking of an existing recording. In a computer or at the mixing desk the music is dressed in new sonorities, sometimes even appearing in a completely new form. It has long been common to remix popular music in this way; for example club beats might be added to a ballad by Whitney Houston so that it works on the dance floor. Remixing classical music in this way is a more recent phenomenon.) The result of their work, *Escortic Joynt*, together with Magnus Frykberg's Hillborg-remix *Close Enough*, was what made me feel that things were falling into place; that I had a repertoire that reflected the great variety that exists in contemporary music as well as allowing me my own, personal angle on things.

I had worked with Arne Löthman before. Over the years he has written a succession of fine works for me including two duos for flute and guitar and clarinet and guitar as well as a sextet for guitar and wind quintet. His *Diptych* wasn't commissioned by me, but was discovered lounging about in his desk drawer.

Close Up by Anders Hillborg was originally written for flute, but exists also in a version for clarinet and percussion. I happened to glance at the score during an exhibition of musical scores at a festival in Stockholm and was struck by how 'guitar-like' the notation looked. I asked Magnus Frykberg to programme beats for it, and then recorded my version of the piece, before asking Anders Hillborg to listen to and, hopefully, authorize the result. Anders listened and authorized it.

Incidentally it was Anders Hillborg who once, at Stockholm's international airport, introduced me to Tōru Takemitsu. There had been a festival for contemporary music in Stockholm and the two composers had been partying with some Finnish colleagues the previous night. This was in 1990 and I was on my way to New York for my audition at the Juilliard School. Maestro Takemitsu was extremely kind, as well as extremely tired, and gave me a number of useful phone numbers to American colleagues of his. Several years later he let me know that he appreciated my interpretation of his *All in Twilight*. The present recording, however, was made after his premature death.

Steve Reich has kindly given his authorization for the remix of *Electric Counterpoint* made by Trio Escort. I would like to recommend the disc 'Reich Remixed', a whole CD of remixes of Reich's music, to anyone who – like me – has a weakness for this kind of music.

Closing this CD, *Epilogue* by Johan Söderqvist was originally composed for a film. The recording of the strings – my friends in the Sundsvall Chamber Orchestra, conducted by Jonas Dominique – is the same as on the soundtrack. Apart from that, a completely new version is presented here. Thank you, Johan and Fredrik Appelqvist, who managed to work on it for a whole night!

I should also like to thank Mikael Edlund – who has been a source of inspiration through his involvement, his meticulousness and his sensitive ear – as well as the ever-patient Maurice Mogard and everyone else who has so generously shared their knowledge and expertise with me. Finally, thanks to the Swedish Concert Institute for commissioning Åke Parmerud's piece on my behalf, and to the Swedish National Council for Cultural Affairs, whose support made the release of this CD possible.

Mats Bergström

Anders Hillborg: Close Up

Close Up consists of material from the introduction to the flute piece *Close Ups* written in 1991. Unusually in my music, this piece has been generated using very carefully controlled processes regulated by prime numbers and with almost no intuitive influences. The sonic material later formed the basis of many of my pieces including *Tampere Raw* and *The Peacock Moment* for clarinet and piano, the trombone concerto *Strange Dances and Singing Water*, *Liquid Marble* for orchestra and the *Clarinet Concerto*. Whether the durability of the material is due to the use of prime numbers or to some other mysterious characteristic I do not know. But to my ear it has presented a substance with which I have been able to continue working.

Close Up was also originally conceived as a piece for flute but I later realized that it could actually be performed on just about any instrument. I was particularly pleased when Mats Bergström rang and told me that he had played it on the guitar.

Anders Hillborg

Åke Parmerud: SubString Bridge

SubString Bridge was composed in 1999 in response to a commission by the Swedish Concert Institute for Mats Bergström. The challenge of finally writing a piece for the only instrument I play well (but until then had consistently avoided writing for) put me in a state of 'researchomania'. For several months I investigated all the sounding possibilities from both an instrumental and an electro-acoustic point of view. As the final result proves, I ended up with a guitar part that is quite traditional, or at least idiomatic, in many respects. This was the consequence of

being confronted with an immense amount of guitar music, fishing in the deep seas of bizarre playing techniques, odd tunings and a stunning set of string-exciting attributes. Realizing that very few stones had been left unturned in this field, and acknowledging that the most obvious way to reach the ultimate extension of the guitar sound and gestures would be through interactive computer processing, I decided to give the guitar part a low profile, putting more focus on sonic expansion in the interactive part of the composition. I also wanted the piece to be a tribute to the guitar as an instrument and as a symbol of musical ‘meaning’ to at least two generations. Although I did not want to expose the electric guitar, or in other ways to end up in overly obvious symbols of guitar ‘heroism’, I have nevertheless included references to various typical guitar music genres and even a very short quotation from the rock guitarist *par excellence* (yes, you probably all know his name!).

The deeper idea of the piece, implied by its title, is that of the instrument as carrier of a set of invisible but resounding ‘substrings’. Resonances, not reflected by the natural body and limbs of the instrument, are still virtually present as inherent qualities or possibilities, and are revealed to the listener by this underlying set of strings. According to theories regarding the basic construction of the universe (and, thus, of music), the world is the sum of innumerable vibrating strings of matter, displayed to us as atoms, molecules and, eventually, intelligent beings. As the ‘bridge’ (which is also the part, made of wood and bone, that supports the strings on the guitar) between the invisible mechanics of the substrings and the visible actions of the performer, the computer acts as a transformer and relayer of impulses between the audible and the inaudible layers of the music. The piece develops from the level of ‘guitaristic’ display (scales, harmonics, tremolos, etc.) towards a gradual loss of identity, merging into the summed sonic representation of the ‘Guitar Universe’.

Åke Palmerud

Arne Löthman: *Diptych*

Diptych describes two different expressions, one introspective and one extrovert. Simplicity of idiom characterizes the piece.

Arne Löthman

Steve Reich: *Electric Counterpoint*

Electric Counterpoint was commissioned by the Brooklyn Academy of Music’s Next Wave Festival for the guitarist Pat Metheny. It was composed during the summer of 1987. It is the third in a series of pieces (first *Vermont Counterpoint* in 1982 for the flautist Ransom Wilson

followed by *New York Counterpoint* in 1985 for the clarinettist Richard Stoltzman) all dealing with a soloist playing against a pre-recorded tape of themselves. In *Electric Counterpoint*, the soloist pre-records as many as twelve guitars and two electric bass parts and then plays the thirteenth guitar part live against the tape. I would like to thank Pat Metheny for showing me how to improve the piece in terms of making it more idiomatic for the guitar.

Electric Counterpoint is in three movements: fast, slow, fast, played one after the other without pause. The first movement, after an introductory pulsing section where the harmonies of the movement are stated, uses a theme derived from Central African horn music that I became aware of through the ethnomusicologist Simha Arom. That theme is built up in eight-voice canon and, while the remaining two guitars and the basses play pulsing harmonies, the soloist plays melodic patterns that result from the contrapuntal interlocking of those eight pre-recorded guitars.

The second movement cuts the tempo in half, changes key and introduces a new theme which is then slowly built up by nine guitars in canon. Once again the remaining guitars and the basses supply harmony while the soloist brings out melodic patterns that result from the overall contrapuntal web.

The third movement returns to the original tempo and key and introduces a new pattern in triple metre. After building up a four-guitar canon, two bass guitars enter suddenly to stress the triple metre further. The soloist then introduces a new series of strummed chords that are then built up in three-guitar canon. When these are complete, the soloist returns to melodic patterns that result from the overall counterpoint; suddenly the basses begin to change both key and metre back and forth between E minor and C minor and between 3/2 and 12/8 so that one hears first three groups of four quavers and then four groups of three quavers. These rhythmic and tonal changes speed up more and more until, at the end, the basses slowly fade out and the ambiguities are finally resolved in 12/8 and E minor.

Steve Reich

Tōru Takemitsu: All in Twilight

All in Twilight was commissioned by Julian Bream and is dedicated to him. The impression received from a work of the same title by artist Paul Klee is set to the music of four diverging lines, drawn in pale, pastel-like colours. Its first performance was given by Julian Bream in 1988 in New York. [Paul Klee's *All in Twilight* is in a private collection in New York City.]

Tōru Takemitsu

Anders Hillborg/Magnus Frykberg: *Close Enough*

I have followed Mats's career at a distance for several years. But we had never collaborated before, so when one day he phoned me and suggested working together, I naturally jumped at the possibility. The project was a recording of *Close Up* by Anders Hillborg. Mats sent me a recording of the piece, set for clay-pot and clarinet! He wanted to make a version for sampler and guitar. This sounded very exciting and we first went into the studio to find some usable beats. We discovered an Indian-style *tabla*-beat with the right character to which we added a tambourine. We then recorded the guitar and I was most impressed by how Mats treated the piece! It's not easy to play, to put it mildly, and one is thrown between the dynamics and the rhythms like a ball in a pinball machine. (At a later stage, Mats re-recorded the guitar part with Maurice Mogard at the Swedish Broadcasting Corporation, in order for the sound character to blend better with the rest of this CD.)

When preparing *Close Enough*, the remix of the piece, I used slightly tougher beats. The 'bubbling' sound is Mats's guitar, processed through a synth-filter. To my ears beautiful! With the synth-effects I also had great help from Kristoffer Wallman.

Magnus Frykberg

Steve Reich/Trio Escort: *Escortic Joyst*

The basis for *Escortic Joyst* (*Electric Counterpoint* remix) was banged out on various objects scattered on three tables. Using headphones and drumsticks we created the beats to Mats Bergström's recording of *Electric Counterpoint* through improvisation. (It's a technique we use occasionally, and which in Sweden is known as 'Norwegian karaoke'.) The material was recorded on an eight-channel tape recorder, which was then used to 'trigger' various machines. We also let Mats improvise freely on his guitar along with his own recording. All this material was later processed in a computer. Steve Reich's piece is extremely beautiful. It was easy to build on the dance element, and equally easy to bring out the meditative aspect of the work. We have made a journey through *Electric Counterpoint*, as if in a rather smart car, in which it is easy to sit and listen to music, easy to dream about far away places.

Trio Escort

Johan Söderqvist: *Epilogue*

'No thought, no action, no movement, total stillness.' (Zen koan)

Epilogue was originally composed for the soundtrack of Daniel Fridell's film *Dubbel-8*.

Johan Söderqvist

Mats Bergström was born in Gävle, Sweden, in 1961 and grew up in Stockholm. He began playing the guitar at the age of eight as a student of Carl-Johan Westfelt. He is a graduate of the Royal University College of Music in Stockholm and the Juilliard School in New York, where his teachers were Rolf la Fleur and Sharon Isbin respectively, and he has also studied under Peder Riis and John Mills. After winning a guitar competition in London, Mats Bergström made his recital début at Wigmore Hall in 1983 and now pursues an international career as a soloist, accompanist and ensemble player. In 2001 he was appointed as professor of guitar at the Royal University College of Music in Stockholm.

His repertoire is extensive, with a certain emphasis on contemporary music and the music of the early nineteenth century (which he enjoys performing on a copy of an 1830 Panormo guitar). Mats Bergström works regularly with such prestigious ensembles as Ensemble Modern in Frankfurt and the Swedish Radio Symphony Orchestra as well as numerous chamber ensembles. As an unusually versatile musician – he is a noted improviser on both electric and acoustic guitars – he works with leading artists in almost every genre of music. He has worked with many of Sweden's leading singers, including Håkan Hagegård, Olle Persson and Mikael Samuelson. Mats Bergström has arranged a vast number of songs and instrumental works for guitar. His transcription of Franz Schubert's *Die schöne Müllerin*, made together with the Swiss baritone Martin Bruns, has attracted particular attention.

A ke Parmeruds *SubString Bridge* för gitarr och dator fick sitt uruppförande under GAS (Göteborg Art Sounds) festivalen 1999. Det var också under GAS som jag hörde Trio Escort spela egna remixar av moderna klassiska kompositioner och fick idén att be dem remixa Steve Reichs *Electric Counterpoint*. (En remix är en mer eller mindre genomgripande bearbetning av en befintlig inspelning. I datorn eller vid mixerbordet ges musiken ny klanglig dräkt, kanske till och med en helt ny form. Det har länge varit vanligt att populärmusik omstöps på detta sätt, t.ex. att en ballad med Whitney Houston förses med club-beats för att fungera på dansgolvet. Att även klassisk musik utsätts för liknande bearbetning är ett nyare fenomen.) Resultatet, *Escortic Joyst*, blev tillsammans med Magnus Frykbergs Hillborg-remix *Close Enough* det som fick mig att känna att bitarna började falla på plats; att jag hade en repertoar som speglade mångfalden i dagens nya musik och som dessutom tillät mig att ge den en egen, personlig vinkling.

Sedan tidigare hade jag ett samarbete med Arne Löthman, som under en rad av år försett mig med flera fina verk, bl.a. två duos för flöjt respektive klarinett och gitarr samt en sextett för gitarr och blåsarkvintett. Hans *Diptyk* skrevs inte på min beställning utan visade sig ligga och ruva i hans skrivbordslåda.

Anders Hillborgs *Close Up* är egentligen ett flöjtstycke, men finns även i en version för klarinett och slagverk. Jag råkade kasta en blick i partituret på en notutställning i samband med tonsättarfestivalen (Hillborg/Lindgren/Sandström) i Stockholms konserthus och slogs av hur gitarrmässig notbilden såg ut. Jag lät Magnus Frykberg programmera beats och spelade sedan in min version av stycket, innan jag med viss båvan bad Anders Hillborg att lyssna och i bästa fall godkänna resultatet. Anders lyssnade och godkände.

Det var förresten Anders Hillborg, som en gång på Arlanda flygplats presenterade mig för Tōru Takemitsu. Det hade varit festival för nutida musik i Stockholm och de båda kompositörerna hade föregående kväll festat tillsammans med ett gäng finländska kolleger och mårde därefter. Det här var 1990 och jag var på väg till New York för att göra min audition på Juilliard. Maestro Takemitsu var ytterst vänlig, om än ytterst trött, och försåg mig med användbara telefonnummer till diverse amerikanska kolleger. Flera år senare lät han hälsa att han uppskattade min tolkning av hans *All in Twilight*. Den inspelning som hörs på den här skivan är emellertid gjord efter hans alltför tidiga bortgång.

Steve Reich har varit vänlig nog att auktorisera Trio Escorts remix av hans *Electric Counterpoint*. Den, som – i likhet med mig – är svag för sådan här musik, rekommenderas att också lyssna på "Reich Remixed", en hel CD med Reich-remixar!

Johan Söderqvists *Epilog*, som avslutar skivan, komponerades ursprungligen som filmmusik. Inspelningen av stråkarna – mina vänner i Sundsvalls Kammarorkester under ledning av Jonas Dominique – är densamma som hörs i filmen. I övrigt är det en nyinspelad version av stycket som presenteras här. Tack Johan och Fredrik Appelqvist, som orkade jobba med den en hel natt!

Tack också till Mikael Edlund – som inspirerat mycket genom sitt engagemang, sin noggrannhet och sitt känsliga lyssnande – samt till den tålmodige Maurice Mogard och alla andra, som generöst delat med sig av sitt kunnande. Slutligen: tack till Rikskonserten, som beställde Åke Parmeruds komposition för min räkning, samt till Kulturrådet, vars stöd har gjort den här CD:n möjlig.

Mats Bergström

Anders Hillborg: Close Up

Close Up består av material från inledningen till flöjtstycket *Close Ups (Närbilder)*, skrivet 1991. För ovanlighetens skull – i mitt fall – är detta material genererat via extremt kontrollerade processer, styrda av primtal, där nästan ingen intuitiv påverkan finns med. Detta tonmaterial har senare kommit att ligga till grund för många av mina stycken, bland andra *Tampere Raw* och *The Peacock Moment* för klarinett och piano, *trombonkonserten Strange Dances and Singing Water*, *Liquid Marble* för orkester samt *klarinettkonserten*. Huruvida materialets slitstarkhet beror på primtalen eller någon annan gåtfull aspekt vet jag inte, men för mitt öra har det i alla fall visat sig ha substans nog att arbeta vidare med.

Close Up var från början tänkt att vara ett flöjtstycke också det, men jag insåg senare att det kunde spelas på i stort sätt vilket instrument som helst. Därför var det en glad överraskning, när Mats Bergström ringde och berättade att han hade spelat stycket på gitarr.

Anders Hillborg

Åke Parmerud: SubString Bridge

SubString Bridge skrevs 1999 för Mats Bergström på beställning av Svenska Rikskonserten. Att till slut skriva ett stycke för det enda instrument jag själv behärskar någorlunda (men hittills konsekvent har undvikit att komponera för) var en utmaning som försatte mig i ett tillstånd av forskningsmani. Under flera månader undersökte jag samtliga klangmöjligheter i såväl instrumentalt som elektro-akustiskt hänseende. Som slutresultatet visar, kom jag att skriva en gitarrstämma som i mångt och mycket är tämligen traditionell eller åtminstone idiomatisk. Detta var följdten av att ha konfronterats med ett enormt antal gitarrkompositioner, guppande i oceaner av mer eller mindre bisarra speltekniker, märkliga stämningar och en häpnadsväckande uppsjö av redskap att slå an strängarna med. Då jag insåg att mycket få möjligheter i dessa avseenden hade lämnats utforska, bekräftande det faktum att den mest uppenbara metoden för att uppnå den ultimata utvidgningen av gitarrrens klang och gestik låg i interaktiv datorbearbetning, beslöt jag mig för att låta gitarren speltekniskt hålla en ganska låg profil och i stället fokusera mer på klanglig expansion i styckets interaktiva del. Jag ville också med stycket skapa ett slags hyllning till gitarren som instrument och som symbol för musikalisk "betydelse" för åtminstone två generationer. Även om jag inte ville exponera elgitarren, eller på andra sätt hamna i någon överdriven "gitarr-hjälte-symbolik" har jag ändå tagit med referenser till diverse typiska gitarr-genrer och till och med ett mycket kort citat från Rock-gitarristen *par excellence* (ja, ni känner förmodligen till hans namn!)

Styckets djupare innebörd, som också antyds i dess titel, är föreställningen om instrumentet som bärare av osynliga men genljudande ”under-strängar” (“sub-strings”). Resonanser, som inte kan spåras i instrumentets kropp och hals, är ändå virtuellt närvarande som inneboende egenskaper eller möjligheter, och avslöjas för lyssnaren genom denna uppsättning av underliggande strängar. Enligt teorier om universums (och därmed musikens!) grundläggande uppbyggnad, är världen summan av öräknliga vibrerande strängar av materia, vilka uppenbarar sig för oss i form av atomer, molekyler, och slutligen, intelligenta varelser. Som en ”bro” (“bridge”) är också det engelska ordet för den del – av ben och trä – på gitaren som bär upp strängarna) mellan understrängarnas osynliga mekanik och musikerns synliga handlingar agerar datorn, som en transformator och ett relä för impulser mellan musikens hörbara och ohörbara nivåer. Stycket utvecklas från ett ”gitarristiskt” uppvisande av skalor, flageoletter, tremolon m.m., mot en gradvis identitetsförlust och ett uppgående i den summerade klangrepresentationen av ”gitarrrens universum.”

Åke Parmerud

Arne Löthman: *Diptych*

Diptych (Sv: *Diptyk*) beskriver två olika uttryck, det inåtvända och det utåtriktade. Stycket är skrivet i enkelhetens tecken.

Arne Löthman

Steve Reich: *Electric Counterpoint*

Electric Counterpoint beställdes av Brooklyn Academy of Music och dess Next Wave Festival för gitarristen Pat Methenys räkning och skrevs under sommaren 1987. Det är det tredje i en serie av stycken (*Vermont Counterpoint* från 1982 för flöjtisten Ransom Wilson, följt av *New York Counterpoint* från 1985 för klarinettisten Richard Stoltzman) som alla utgår från en solist som spelar mot ett förinspelat band. I *Electric Counterpoint* spelar solisten in hela 12 gitarr- och 2 el-basstämmor för att sedan spela den 13:e gitarrstämman ”live” tillsammans med bandet. Jag tackar Pat Metheny för att han visade mig hur jag kunde förbättra stycket genom att göra det mer idiomatiskt för gitarren.

Electric Counterpoint har tre satser – snabb, långsam, snabb – som följer på varandra utan uppehåll. Efter en inledande pulserande del där första satsens harmonier presenteras, utnyttjar satsen ett tema som bygger på blåsmusik från Centralafrika, musik som musiketnologen Simha Arom uppmärksammat mig på. Temat byggs upp i en åttastämmig kanon, och medan de resterande två gitarrerna och de två basgitarrerna lägger pulserande harmonier, spelar solisten melodi-

diska figur som är resultaten av den kontrapunktiska sammanlänkning som dessa åtta förinspelade gitarrer utgör.

I andra satsen halveras tempot, tonarten förändras och ett nytt tema presenteras. Detta byggs gradvis upp till en kanon med nio gitarrer. Återigen bidrar de resterande gitarrerna och basarna med harmonier medan solisten för fram melodiska figur ur den övergripande kontrapunktiska väven.

Den tredje satsen återvänder till ursprungstempot och -tonarten och introducerar ett nytt figur i tretakt. Efter att en fyrstämmig gitarrkanon har byggts upp kommer de två basgitarrerna plötsligt in för att betona tretakten. Solisten slår an en ny serie av ackord som i sin tur byggs upp i en trestämmig kanon. När denna är fullbordad återvänder solisten till de melodiska mönster som kontrapunktiken skapar då plötsligt basstämorna börjar växla både ton- och takta fram och tillbaka mellan e-moll och c-moll och mellan 3/2 och 12/8 så att man först hör tre grupper om fyra åttondelsnoter och sedan fyra grupper om tre åttondelsnoter. Dessa rytmiska och tonala växlingar blir allt snabbare, tills dess att basarna mot slutet långsamt försvinner bort och alla tvetydigheter slutligen upplösdes i 12/8 och e-moll.

Steve Reich

Tōru Takemitsu: All in Twilight

All in Twilight beställdes av Julian Bream och är tillägnad honom. Mitt intryck av ett konstverk med denna titel av konstnären Paul Klee har jag tonsatt med musik i fyra divergerande linjer, ritade i bleka, pastell-liktande färger. Verket fick sitt uruppförande av Julian Bream 1988 i New York. [Paul Klees målning *All in Twilight* finns i en privat konstsamling i New York.]

Tōru Takemitsu

Anders Hillborg/Magnus Frykberg: Close Enough

Jag har följt Mats på avstånd i många år. Men vi hade aldrig samarbetat tidigare, så när han en dag ringde och frågade om jag ville jobba med honom, tog jag naturligtvis tillfället i akt. Det gällde inspelningen av Anders Hillborgs *Close Up*. Mats skickade mig en inspelning av stycket, som hade sättningen lerkruka och klarinett! Nu ville han göra den för sampler och gitarr. Det låt väldigt spännande, så vi satte oss i studion och började med att leta efter användbara beats. Vi hittade ett indiskinfluerat *tabla*-beat, som hade den rätta känslan och som vi kompletterade med en tamburin. Därefter spelade vi in i gitarren och jag är mäktä imponerad av hur Mats behandlade stycket! Det är inte direkt lättspelat (milt uttryckt) och man kastas mellan nyanseringarna och rytmiken som en flipperkula. (Mats gjorde vid ett senare tillfälle om inspelningen av gitarr-

stämman tillsammans med Maurice Mogard på Sveriges Radio, för att karaktären på ljudet bättre skulle harmoniera med skivans övriga material.)

När jag gjorde remixen, *Close Enough*, använde jag mig av lite hårdare beats. Det "bubblande" ljudet är Mats gitarr, körd genom ett syntfilter. Vackert i mina öron! Här hade jag även god hjälp av Kristoffer Wallman på synteffekter.

Magnus Frykberg

Steve Reich/Trio Escort: *Escortic Joynt*

Grunden till *Escortic Joynt* (*Electric Counterpoint* Remix) bankades fram på några prylar, som låg utspridda på tre bord. Utrustade med hörlurar och trumstockar improviserade vi fram beats till Mats Bergströms inspelning av *Electric Counterpoint*. (En teknik som vi använder oss av då och då, som i Sverige brukar kallas för "norsk karaoke".) Materialet spelades in på en 8-kanalig bandspelare, med vilken vi senare triggade olika apparater. Vi lät också Mats improvisera fritt på gitarren till sin egen inspelning. Alltsammans bearbetades därefter i datorn. Steve Reichs stycke är extremt vackert. Lika lätt som det var att spinna vidare på det dansanta, lika lätt var det att plocka fram det meditativa. Vi har gjort en resa genom *Electric Counterpoint*, ungefär som i en rätt skön bil där det är lätt att sitta och digga, lätt att drömma sig bort.

Trio Escort

Johan Söderqvist: *Epilog*

"Ingen tanke, ingen handling, ingen rörelse, total stillhet." (Zen-buddhistisk koan)

Epilog skrevs ursprungligen till Daniel Fridells film *Dubbel-8*.

Johan Söderqvist

Mats Bergström, född 1961 i Gävle och uppvuxen i Stockholm, började spela gitarr i 8-årsåldern som elev till Carl-Johan Westfelt. Han har musikerexamen från Musikhögskolan i Stockholm och Juilliard i New York, där hans lärare var Rolf la Fleur respektive Sharon Isbin, och har också studerat hos Peder Riis och John Mills. Han debuterade 1983 i Wigmore Hall i London och är numera internationellt verksam som solist, ackompanjatör och ensemblemusiker inom flera generer. Mats Bergström är också en uppskattad pedagog och innehar sedan 2001 tjänsten som lektor i gitarrspel vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Hans repertoar är omfattande, med en viss betoning på musik från tidigt 1800-tal (som han gärna spelar på en modern kopia av en Panormo-gitarr från 1830) och från vår egen tid. Som solist har han framträtt i standardverken för gitarr och orkester, och som kammarmusiker har han

samarbetal med ensembler som Ensemble Modern i Frankfurt, Talekvartetten, Uppsala Kammar-solistar, KammarensembleN, WDR:s Radiokör i Köln och Gustaf Sjövists Kammarkör.

Mats Bergström arbetar regelbundet tillsammans med artister såsom Tommy Körberg och Lill Lindfors. Han har även ett mångårigt samarbete med Mikael Samuelson kring sånger av Bellman, Taube och Birger Sjöberg. Han har bearbetat ett stort antal sånger och instrumentalala verk för gitarr, däribland en uppmärksammad transkription av Schuberts sångcykel *Die schöne Müllerin*, som gjordes i samverkan med den schweiziske barytonsångaren Martin Bruns. Som improvisationsmusiker (både på el- och akustisk gitarr) har Mats Bergström spelat med Peter Gullin, Nils Landgren, Berit Andersson och Steve Dobrogosz, Monica och Carl-Axel Dominique med flera.

Ake Parmeruds *SubString Bridge* für Gitarre und Computer wurde 1999 während des Göteborg Art Sounds (GAS) Festivals uraufgeführt. Beim selben Festival hörte ich das Trio Escort mit eigenen Remixen von modernen klassischen Kompositionen und kam auf die Idee, die Künstler um einen Remix von Steve Reichs *Electric Counterpoint* zu bitten. (Ein Remix ist eine mehr oder weniger durchgreifende Bearbeitung einer vorhandenen Ein-spielung. Im Computer oder am Mischpult wird der Musik ein klanglich neuer Stil und eventuell sogar eine völlig neue Form verliehen. In der Popmusik gilt dieses Verfahren schon lange als üblich, wie z.B. eine Ballade von Whitney Houston mit Club-Beats zu versehen, um auf der Tanzfläche benutzt werden zu können. Dass auch die klassische Musik einer ähnlichen Bearbeitung ausgesetzt wird, ist ein jüngeres Phänomen.) Das Ergebnis, *Escortic Joynt*, trug neben Magnus Frykbergs Hillborg-Remix *Close Enough* dazu bei, dass ich merkte, wie die Dinge sich ordneten. Ich hatte ein Repertoire, welches die Vielfalt zeitgenössischer Musik spiegelt und mir außerdem die Möglichkeit gab, ihm eine eigene, persönliche Prägung zu geben.

Seit mehreren Jahren arbeite ich mit Arne Löthman zusammen, der mich im Laufe der Jahre mit mehreren wunderbaren Stücken versorgt hatte, wie z.B. zwei Duos für Flöte bzw. Klarinette und Gitarre sowie ein Sextett für Gitarre und Bläserquintett. Sein *Diptych* wurde nicht in meinem Auftrag geschrieben, sondern hatte bereits einige Zeit in seiner Schreibtischschublade gelegen und gebrütet.

Anders Hillborgs *Close Up* ist eigentlich ein Stück für Flöte, aber es gibt auch eine Version für Klarinette und Schlagzeug. Während einer Notenausstellung im Zusammenhang mit einem Komponistenfestival (Hillborg/Lindgren/Sandström) im Konzerthaus in Stockholm konnte ich

einen Blick in die Partitur werfen und war überrascht, wie gitarrenmäßig das Notenbild aussah. Ich ließ Magnus Frykberg Beats programmieren und spielte darauf meine Version des Stücks ein, bevor ich mit gewissem Herzflattern Anders Hillborg bat, die Aufnahme anzuhören und bestenfalls das Ergebnis gutzuheißen. Anders hörte und genehmigte.

Es war übrigens auch Anders Hillborg, der mich einmal auf dem Stockholmer Flughafen Arlanda Tōru Takemitsu vorstelle. Zu dieser Zeit fand ein Festival für zeitgenössische Musik in Stockholm statt, und die beiden Komponisten hatten den Abend zuvor mit einigen finnischen Kollegen gefeiert und fühlten sich entsprechend. Es war das Jahr 1990 und ich war gerade auf dem Weg zu meinem Vorspiel an der Juilliard School nach New York. Maestro Takemitsu war äußerst freundlich und versah mich mit brauchbaren Telefonnummern verschiedener amerikanischer Kollegen. Viele Jahre später ließ er mich wissen, dass er meine Interpretation seines Werkes *All in Twilight* sehr schätze. Die Einspielung, welche auf der vorliegenden CD zu hören ist, wurde allerdings erst nach seinem allzu frühen Tod gemacht.

Steve Reich war so freundlich, den Trio Escort-Remix seines *Electric Counterpoint* freizugeben. Demjenigen, welcher – ebenso wie ich – eine Schwäche für solche Art von Musik hat, empfehle ich, sich die CD „Reich Remixed“, eine komplette Platte mit ausschließlich Reich-Remixen, anzuhören.

Johan Söderqvists *Epilog*, welcher die CD abschließt, wurde ursprünglich als Filmmusik geschrieben. Die Einspielung der Streicher – meine Freunde vom Sundsvall Kammerorchester unter der Leitung von Jonas Dominique – ist dieselbe, welche im Film zu hören ist. Der Rest ist eine neueingespielte Version des Werkes, welche hier präsentiert wird. Vielen Dank Johan und Fredrik Appelqvist, die Ihr eine ganze lange Nacht dafür geschuftet habt!

Mein Dank gilt auch Mikael Edlund, welcher durch sein Engagement, seine Genauigkeit und sein feines Gehör sehr inspirierend war. Ebenso Dank an den geduldigen Maurice Mogard und alle anderen, welche mich von ihrem Wissen profitieren ließen. Und schließlich: Danke an Riks-konserter (Schwedisches Konzertinstitut), die Åke Parmeruds Komposition für mich in Auftrag gaben, sowie an den Schwedischen Kulturrat, ohne dessen Unterstützung eine Realisierung dieses Projektes nicht möglich gewesen wäre.

Mats Bergström

Anders Hillborg: Close Up

Close Up besteht aus Material einer Einleitung zu dem Flötenstück *Close Ups (Nahaufnahmen)*, geschrieben 1991. Der Ungewöhnlichkeit zuliebe – in meinem Fall – wurde dieses Material

durch extrem kontrollierte Prozesse geschleust, von Primzahlen gesteuert, nahezu ohne intuitiven Einfluss. Diese Tonmaterial sollte später mehreren meiner Werke zugrunde liegen, u.a. *Tampere Raw*, *The Peacock Moment* für Klarinette und Klavier, das Posaunenkonzert *Strange Dances* und *Singing Water*, *Liquid Marble* für Orchester sowie das *Klarinettenkonzert*. Ob die Haltbarkeit des Materials nun auf die Primzahlen oder einen anderen geheimnisvollen Aspekt zurückzuführen ist, weiß ich nicht, aber in meinen Ohren stellte es sich in allen Fällen als substantiell genug heraus, um damit weiter zu arbeiten.

Auch *Close Up* war ursprünglich als Flötenstück gedacht, aber ich sah später ein, dass es eigentlich auf welchem Instrument auch immer gespielt werden kann. Deshalb war es eine freudige Überraschung, als Mats Bergström anrief und von seiner Gitarreneinspielung berichtete.

Anders Hillborg

Åke Parmerud: SubString Bridge

SubString Bridge („Untersichten“-Brücke) wurde 1999 im Auftrag des Schwedischen Konzertinstituts (Rikskonserten) für Mats Bergström geschrieben. Die Herausforderung, endlich ein Stück für das einzige Instrument zu komponieren, das ich gut beherrsche (aber bisher strikt geweigert hatte, dafür zu schreiben), warf mich in einen Zustand von panischer Suche. Einige Monate lang untersuchte ich sämtliche Klangmöglichkeiten, sowohl in instrumentaler, als auch in elektroakustischer Hinsicht. Beim Testlauf des Resultates zeigte sich, dass ich eine Gitarrenstimme geschrieben hatte, welche in vielen Bereichen ziemlich traditionell oder zumindest doch idiomatisch war. Die Konsequenz war, sich einer Überzahl von Gitarrenwerken gegenüber zu stellen und dabei in den Tiefen bizarrer Spieltechniken, schrägen Stimmungen und einer atemberaubenden Ansammlung von Saitenakrobatik zu wählen. Als mir bewusst wurde, dass nur wenige Steine auf diesem Gebiet noch nicht umgedreht worden waren und dass der offensichtliche Weg, die ultimative Ausdehnung von Gitarrenklang und -gestik nur über Computerbearbeitung führen würde, entschied ich, der eigentlichen Gitarrenstimme ein eher niedriges Profil zu geben und den Fokus mehr auf die klangliche Ausarbeitung im interaktiven Teil der Komposition zu richten. Auch sollte dieses Werk eine Art „Hommage“ an die Gitarre als Instrument und als Symbol für musikalischen „Sinn“ für mindestens zwei Generationen sein. Obwohl ich die elektrische Gitarre nicht besonders herausstellen oder auf andere Weise in mehr als offensichtlichen Symbolen von Gitarren-, „Heldentum“ aussetzen wollte, so habe ich dennoch Hinweise zu einigen typischen Genres der Gitarrenmusik und sogar ein kurzes Zitat des Rockgitaristen *par excellence* (ja, Sie kennen wahrscheinlich seinen Namen!) mit aufgenommen.

Die tiefere Idee des Stücks, bereits durch dessen Titel angedeutet, ist jene von dem Instrument als Träger eines Satzes unsichtbarer, aber mitklingender „Untersaiten“. Resonanzen, welche nicht vom natürlichen Körper des Instrumentes und dessen Gliedern wiedergegeben werden, sind dennoch virtuell sichtbar als vorhandene Qualitäten und Möglichkeiten und werden von jenen „Untersaiten“ zum Vorschein gebracht. Wenn man die grundlegenden Theorien von der Konstruktion des Universums (und natürlich der Musik!) in Betracht zieht, so ist die Welt eine Summe von unzähligen vibrierenden Saiten der Materie, für uns als Atome, Moleküle und eventuell intelligenten Wesen sichtbar gemacht. Als „Brücke“ (welche auch als der „Steg“, hergestellt aus Holz und Bein, die Saiten auf der Gitarre trägt) zwischen den unsichtbaren Mechanismen der „Untersaiten“ und den sichtbaren Bewegungen des Vortragenden dient der Computer; er transformiert und leitet die Impulse zwischen den hörbaren und unhörbaren Schichten der Musik weiter. Das Stück entwickelt sich vom „gitarristischen“ Niveau von Tonleitern, Harmonien, Tremolos etc. weiter zu einem gradweisen Loslösen der Identität, worauf es schließlich in die gesamte klangliche Darstellung des „Gitarren-Universums“ mündet.

Åke Parmerud

Arne Löthman: *Diptych*

Diptych beschreibt zwei unterschiedliche Ausdrücke: Das Introvertierte und das Extrovertierte. Das Stück wurde im Zeichen der Einfachheit geschrieben.

Arne Löthman

Steve Reich: *Electric Counterpoint*

Electric Counterpoint war ein Auftragswerk des Brooklyn Academy of Music's Next Wave-Festivals für den Gitarristen Pat Metheny. Es wurde während des Sommers 1987 geschrieben und ist das dritte einer Serie von Stücken (das erste war 1982 *Vermont Counterpoint* für den Flötisten Ransom Wilson, gefolgt von *New York Counterpoint* 1985 für den Klarinettisten Richard Stoltzman), welche alle so aufgebaut sind, dass der Solist sozusagen gegen ein bereits zuvor aufgenommenes Band von sich selbst spielt. In *Electric Counterpoint* spielt der Solist nicht weniger als 12 Gitarren sowie zwei Bassgitarren vorher ein und spielt dann den 13. Gitarrenpart live gegen das Band dazu. Ich danke hierbei Pat Metheny für die Hilfe, das Stück zu verbessern und noch mehr der Gitarre entsprechend zu gestalten.

Electric Counterpoint ist in drei Sätzen aufgebaut: Schnell, langsam, schnell, direkt hintereinander ohne Pause gespielt. Der erste Satz verwendet nach einer pulsierenden Einleitung, wo die Harmonien festgelegt werden, ein Thema, abgeleitet von zentralafrikanischer Hornmusik,

welche mir von dem Musikethnologen Simha Arom nahegebracht wurde. Das Thema gründet sich auf einem achtstimmigen Kanon. Während die verbleibenden zwei Gitarren und die Bässe pulsierende Harmonien spielen, entgegnet der Solist mit melodischen Patterns (Mustern), die sich aus der kontrapunktischen Verkettung der acht zuvor eingespielten Gitarren ergeben.

Der zweite Satz kürzt das Tempo um die Hälfte, ändert die Tonart und führt ein neues Thema ein, welches sich langsam in einen Kanon von neun Gitarren entwickelt. Wieder bilden die verbleibenden Gitarren und Bässe den harmonischen Unterbau, während der Solist melodische Patterns aus dem kontrapunktischen Material spielt.

Der dritte Satz kehrt zum Ausgangstempo und zur ursprünglichen Tonart zurück und führt ein neues Pattern in verdreifachter Taktart ein. Nachdem ein vierstimmiger Gitarrenkanon aufgebaut wurde, kommen plötzlich zwei Bassgitarren hinzu, um das Metrum weiter zu hetzen. Der Solist führt dann eine neue Serie von geschlagenen Akkorden ein, welche zu einem dreistimmigen Kanon aufgebaut werden. Danach kehrt er wieder zu melodischen Patterns zurück, die sich aus dem alles beherrschenden Kontrapunkt ergeben. Plötzlich wechseln die Bässe sowohl Tonart als auch Taktart, hin und zurück, zwischen e-moll und c-moll sowie 3/2 und 12/8, sodass sich für den Hörer erst drei Gruppen von vier Achtelnoten und dann vier Gruppen von drei Achtelnoten darstellen. Diese rhythmischen und tonalen Wechsel steigern das Tempo mehr und mehr, bis schließlich die Bässe langsam ausklingen und die Zweideutigkeiten sich in einem 12/8 und e-moll auflösen.

Steve Reich

Tōru Takemitsu: All in Twilight

All in Twilight wurde von Julian Bream in Auftrag gegeben und ist ihm gewidmet. Der Eindruck, welchen ich von einem gleichnamigen Werk des Künstlers Paul Klee erhielt, ist musikalisch umgesetzt in vier divergierenden Linien, gezogen in blassen, pastellartigen Farben. Seine erste Aufführung erlebte das Werk 1988, gespielt von Julian Bream in New York. [Paul Klees *All in Twilight* befindet sich in Privatbesitz in New York City.]

Tōru Takemitsu

Anders Hillborg/Magnus Frykberg: Close Enough

Ich habe Mats lange Jahre aus der Entfernung beobachtet. Jedoch haben wir nie zusammen gearbeitet, und als er eines Tages anrief und fragte, ob ich mit ihm arbeiten wolle, nahm ich natürlich die Gelegenheit beim Schopfe. Es handelte sich um die Einspielung von Anders Hillborgs *Close Up*. Mats schickte mir eine Einspielung des Stücks, welches die Besetzung Tontopf (!) und

Klarinette hatte. Er wollte nun eine Aufnahme für Sampler und Gitarre machen. Das klang sehr spannend, und wir setzten uns ins Studio und begannen, nach brauchbaren Beats zu suchen. Wir fanden einen indisch-an gehauchten *Tabla*-Rhythmus, welcher unseren Wünschen entsprach und den wir mit einem Tamburin komplettierten. Als wir darauf die Gitarre einspielten, war ich ungeheuer beeindruckt, wie Mats das Stück behandelte. Nett ausgedrückt gehört das Werk nicht zu den allereinfachsten, ständig wird man zwischen Nuancen und Rhythmik hin und her geschleudert wie eine Flipperkugel. (Mats wiederholte zu einem späteren Zeitpunkt die Einspielung der Gitarrenstimme zusammen mit Maurice Mogard vom Schwedischen Rundfunk, damit der Klangcharakter besser mit den übrigen Stücken der CD harmonierte.)

Als ich den Remix, *Close Enough*, machte, verwendete ich härtere Beats. Die „blubbernden“ Laute von Mats Gitarre durch einen Syntfilter geschickt, klingen schön in meinen Ohren! Hier bekam ich gute Hilfe von Kristoffer Wallman bei den Synteffekten.

Magnus Frykberg

Steve Reich/Trio Escort: *Escortic Joynt*

Der Grundstock zu *Escortic Joynt* (*Electric Counterpoint* Remix) wurde auf ein paar Sachen, die auf drei Tischen ausgebreitet lagen, hervorgehämmt. Bewaffnet mit Kopfhörern und Trommelstöcken improvisierten wir Beats zu Mats Bergströms Einspielung von *Electric Counterpoint*. (Eine Technik, welche wir ab und zu benutzen und die in Schweden „norwegisches Karaoke“ genannt wird.) Das Material wurde auf einem achtkanaligen Tonbandgerät aufgenommen, an das wir später verschiedene Apparate anschlossen. Auch ließen wir Mats frei zu seiner eigenen Einspielung auf der Gitarre improvisieren. Alles zusammen wurde dann im Computer bearbeitet. Steve Reichs Stück ist extrem schön. Genauso leicht wie an dem Tänzerischen weiter zu spinnen war es, das Meditative herauszuarbeiten. Wir haben eine eigene Reise durch *Electric Counterpoint* gemacht, ungefähr wie in einem bequemen Auto, wo man gut sitzt und leicht anfangen kann, sich weg zu träumen.

Trio Escort

Johan Söderqvist: *Epilogue*

„Kein Gedanke, keine Handlung, keine Bewegung, totale Stille.“ (Zen koan)

Epilogue wurde ursprünglich als Soundtrack zu Daniel Fridells film, *Dubbel-8*, komponiert.

Johan Söderquist

Mats Bergström wurde 1961 in Gävle, Schweden, geboren und wuchs in Stockholm auf. Im Alter von acht Jahren begann er, als Schüler von Carl-Johan Westfelt Gitarre zu spielen. Sein Musikerexamen machte er sowohl an der Musikhochschule Stockholm als auch an der Juilliard School in New York, wo seine Lehrer Rolf de la Fleur bzw. Sharon Isbin waren. Auch studierte er bei Peder Riis und John Mills. 1983 debütierte er in der Wigmore Hall in London und ist seitdem international als Solist, Begleiter und Ensemblemusiker in verschiedenen Genres tätig. Mats Bergström gilt als geschätzter Pädagoge und ist seit 2001 Dozent für Gitarre an der Königlichen Musikhochschule Stockholm.

In seinem umfassenden Repertoire legt er besondere Schwerpunkte auf die Musik des frühen 19. Jahrhunderts (welche er am liebsten auf einer modernen Kopie einer Panormo-Gitarre von 1830 spielt) und auf zeitgenössische Musik. Als Solist tritt er mit Standardwerken für Gitarre und Orchester auf und spielte als Kammermusiker Werke von z.B. Giuliani, Schönberg und Webern. Er arbeitet regelmäßig mit dem Ensemble Modern in Frankfurt und mehreren Kammerensembles zusammen. Als ungewöhnlich vielseitiger Musiker (auf sowohl elektrischer als auch akustischer Gitarre) tritt er mit Künstlern verschiedener musikalischer Genres auf. Zusammen mit Mikael Samuelson arbeitet er seit langer Zeit an einem Projekt mit Liedern von Bellman, Taube und Birger Sjöberg. Auch bearbeitete er eine große Anzahl von Liedern und Instrumentalwerken für Gitarre. Seine bekannteste Bearbeitung ist wahrscheinlich die Transkription von Schuberts Liederzyklus *Die schöne Müllerin*, welche er zusammen mit dem Schweizer Bariton Martin Bruns herausgab.

SubString Bridge pour guitare et ordinateur d'Åke Parmerud fut créé au Festival du Son Artistique de Gothenbourg en 1999. C'est au même festival que j'ai entendu le Trio Escort jouer ses propres remixages de compositions classiques modernes et j'ai eu l'idée de leur demander de remixer *Electric Counterpoint* de Steve Reich. (Un remixage est plus ou moins un réarrangement radical d'un enregistrement existant. Dans un ordinateur ou à la table de mixage, la musique est habillée de nouvelles sonorités, ressortant parfois même sous une apparence complètement nouvelle. Il est depuis longtemps commun de remixer ainsi la musique populaire; on peut par exemple ajouter des rythmes à une ballade de Whitney Houston de façon à ce qu'elle puisse être dansée. Un tel remixage de musique classique est un phénomène plus récent.) Le résultat de leur travail, *Escortic Joynt*, en compagnie du remixage de Hillborg *Close*

Enough de Magnus Frykberg, me fit sentir que les morceaux trouvaient leur place; que j'avais un répertoire qui reflétait la grande variété qui existe en musique contemporaine en plus de me permettre d'avoir mon propre point de vue personnel sur les choses.

J'avais déjà travaillé avec Arne Löthman. Au cours des ans, il a écrit des œuvres de qualité pour moi dont deux duos pour flûte et guitare, et clarinette et guitare ainsi qu'un sextuor pour guitare et quintette à vent. Je ne lui ai pas commandé *Diptych*; il fut découvert tout simplement au fond de son tiroir de table de travail.

Close Up d'Anders Hillborg fut originalement écrit pour clarinette et percussion. J'ai jeté un coup d'œil par hasard sur la partition au cours d'une exposition de partitions musicales au festival de musique contemporaine à Stockholm et je fus frappé par la notation qui semblait bien convenir à la guitare. J'ai demandé à Magnus Frykberg d'y programmer des rythmes (beats) puis j'ai enregistré ma version de la pièce avant de demander à Anders Hillborg de l'écouter dans l'espoir qu'il autorise le résultat. Anders l'écouta et l'autorisa.

C'est d'ailleurs Anders Hillborg qui me présenta un jour à l'aéroport international de Stockholm à Tōru Takemitsu. Il y avait eu un festival de musique contemporaine à Stockholm et les deux compositeurs avaient fêté avec certains collègues finlandais la nuit précédente. C'était en 1990 et je m'en allais à New York passer une audition à l'Ecole Juilliard. Maestro Takemitsu était extrêmement aimable ainsi qu'extrêmement fatigué et il me donna plusieurs numéros de téléphone utiles de ses collègues américains. Plusieurs années plus tard, il me fit savoir qu'il appréciait mon interprétation de son *All in Twilight*. L'enregistrement actuel fut fait cependant après son décès prématûr.

Steve Reich a aimablement permis le remixage d'*Electric Counterpoint* fait par le Trio Escort. J'aimerais recommander à quiconque – comme moi – à un faible pour ce genre de musique d'écouter d'autres remixages de la musique de Reich sur le CD "Reich Remixed".

La dernière pièce sur ce disque compact, *Epilogue* de Johan Söderqvist, fut d'abord de la musique de film. L'enregistrement des cordes – par mes amis de l'Orchestre de Chambre de Sundsvall sous la direction de Jonas Dominique – est le même que celui sur la piste sonore. Sauf cela, c'est une version complètement nouvelle qui est présentée ici. Merci à vous, Johan et Fredrik Appelqvist, qui avez réussi à y travailler une nuit entière!

J'aimerais aussi remercier Mikael Edlund – qui a été une source d'inspiration par son intérêt, ses soins et son oreille attentive – ainsi qu'au modèle de patience Maurice Mogard et tous les autres qui ont généreusement partagé leurs connaissances et leur compétence avec moi. Finalement, merci à l'Institut des Concerts Suédois pour avoir commandé la pièce d'Åke Parmerud de

ma part, et au Conseil National Suédois des affaires culturelles pour son support sans lequel ce CD pourrait ne pas avoir vu le jour.

Mats Bergström

Anders Hillborg: *Close Up*

Close Up consiste en matériel provenant de l'introduction de la pièce pour flûte *Close Ups* écrite en 1991. Exceptionnellement dans ma musique, cette pièce a été conçue en utilisant des procédés très soigneusement contrôlés régularisés par les nombres premiers et presque sans influences intuitives. Le matériel sonique forma plus tard la base de plusieurs de mes pièces dont *Tampere Raw* et *The Peacock Moment* pour clarinette et piano, le concerto pour trombone *Strange Dance and Singing Water*, *Liquid Marble* pour orchestre et le *Concerto pour clarinette*. Je ne sais pas si la durabilité du matériel est due à l'emploi des nombres premiers ou à quelque autre caractéristique mystérieuse. A mes oreilles pourtant, il a présenté une substance avec laquelle j'ai été capable de continuer à travailler.

Close Up fut d'abord conçue comme une pièce pour flûte mais j'ai compris plus tard qu'elle pouvait en fait être jouée sur presque n'importe quel instrument. Je fus particulièrement heureux quand Mats Bergström m'appela et me dit qu'il l'avait jouée sur la guitare.

Anders Hillborg

Åke Parmerud: *SubString Bridge*

SubString Bridge fut composé en 1999 à la commande de l'Institut des Concerts Suédois pour Mats Bergström. Le défi de finalement écrire une pièce pour le seul instrument dont je joue bien (mais pour lequel j'avais jusqu'alors constamment évité d'écrire) me mit dans un état de "recherchomanie". J'examinai pendant plusieurs mois toutes les possibilités sonores des points de vue instrumental et électro-acoustique. Comme le prouve le résultat final, j'arrivai à une partie pour guitare assez traditionnelle, ou au moins idiomatique, sous plusieurs aspects. Ce fut la conséquence d'être confronté avec une immense quantité de musique pour guitare, à la pêche dans la mer profonde des techniques bizarres de jeu, accords originaux et un équipement étonnant d'attributs pour exciter les cordes. Comprenant que bien peu de pierres n'avaient pas encore été retournées dans ce domaine et reconnaissant que la manière la plus évidente d'arriver à l'extension ultime de son et des gestes de la guitare serait au moyen d'un traitement informatique interactif, j'ai décidé de confier à la partie de guitare un rôle discret, mettant plus en foyer l'expansion sonique de la partie interactive de la composition. J'ai aussi voulu que la pièce soit un hommage à la guitare comme instrument et comme symbole de "signification" musicale pour

au moins deux générations. Bien que je n'aie pas voulu exposer la guitare électrique ou d'autres façons aboutir à des symboles trop évidents de "l'héroïsme" de la guitare, j'ai quand même inclus des références à divers genres typiques de musique pour guitare et même une très brève citation du guitariste rock par excellence (oui, vous connaissez probablement tous son nom!).

L'idée plus profonde de la pièce, sous-entendue par son titre, est celle de l'instrument comme porteur d'un jeu de "sous-cordes" invisibles mais résonnantes. Les résonances non réfléchies par le corps et les membres naturels de l'instrument, sont encore virtuellement présentes en tant que qualités ou possibilités inhérentes et sont révélées à l'auditeur par ce jeu sous-jacent de cordes. Selon des théories concernant la construction fondamentale de l'univers (et, par le fait de la musique), le monde est la somme d'innombrables cordes vibrantes de matière, disposées pour nous en atomes, molécules et, éventuellement, êtres intelligents. Comme pont (ou chevalet, la partie faite de bois et d'os, qui supporte les cordes sur la guitare) entre le mécanisme invisible des sous-cordes et les actions visibles de l'interprète, l'ordinateur sert de transformateur et de relayeur des impulsions entre les couches audibles et inaudibles de la musique. La pièce se développe à partir du niveau d'étalage d'une guitare (gammes, harmoniques, trémolos, etc.) vers une perte graduelle d'identité, se fondant dans les représentations soniques résumées de "l'univers de guitare".

Åke Parmerud

Arne Löthman: *Diptych*

Diptych décrit deux expressions différentes, une introspective et une extravertie. La simplicité de l'idiome caractérise la pièce.

Arne Löthman

Steve Reich: *Electric Counterpoint*

Electric Counterpoint est une commande du festival Music's Next Wave de l'Académie de Brooklyn pour le guitariste Pat Metheny. Elle fut composée au cours de l'été 1987. C'est la troisième d'une série de pièces (d'abord *Vermont Counterpoint* en 1982 pour le flûtiste Ransom Wilson suivi de *New York Counterpoint* en 1985 pour le clarinettiste Richard Stoltzman), toutes pour un soliste jouant contre une bande sonore pré-enregistrée de lui-même. Dans *Electric Counterpoint*, le soliste pré-enregistre jusqu'à douze guitares et deux parties de basse électrique puis il joue la 13e partie de guitare sur scène contre la bande. J'aimerais remercier Pat Metheny qui m'a montré comment améliorer la pièce en la rendant plus idiomatique pour la guitare.

Electric Counterpoint est en trois mouvements: vif, lent, vif joués l'un après l'autre sans interruption. Après une section introductive pulsative où les harmonies du mouvement sont pré-

sentées, le premier mouvement utilise un thème dérivé de la musique de cor de l'Afrique centrale dont j'ai fait la connaissance grâce à l'ethnomusicologue Simha Arom. Ce thème est érigé en canon à huit voix et, tandis que les deux autres guitares et les basses jouent des harmonies pulsatives, le soliste joue des motifs mélodiques provenant de l'enclenchement contrapuntique de ces huit guitares pré-enregistrées.

Le second mouvement coupe le tempo en deux, change de tonalité et introduit un nouveau thème qui est alors lentement érigé par neuf guitares en canon. Les autres guitares et les basses fournissent de nouveau l'harmonie tandis que le soliste fait ressortir des motifs mélodiques provenant de la toile contrapuntique en général.

Le troisième mouvement retourne au tempo et à la tonalité originale et introduit un nouveau motif en mètre ternaire. Après l'érection d'un canon à quatre guitares, deux guitares basses entrent soudainement pour souligner encore plus le mètre ternaire. Le soliste présente alors une nouvelle série d'accords raclés qui sont ensuite développés en canon à trois guitares. Cette section complétée, le soliste revient aux motifs mélodiques provenant du contrepoint d'ensemble; soudainement, les basses commencent à changer de tonalité et de mètre, oscillant entre mi mineur et do mineur et entre 3/2 et 12/8 de sorte qu'on entend d'abord trois groupes de quatre croches puis quatre groupes de trois croches. Ces changements rythmiques et tonals s'accélèrent de plus en plus jusqu'à ce que les basses s'évanouissent lentement et que les ambiguïtés soient finalement résolues en 12/8 et mi mineur.

Steve Reich

Tōru Takemitsu: All in Twilight

All in Twilight est une commande de Julian Bream qui en est le dédicataire. L'impression reçue d'une œuvre du même titre par l'artiste Paul Klee est mise en la musique de quatre lignes divergeantes, dessinées en couleurs pâles comme du pastel. La création en fut donnée par Julian Bream en 1998 à New York. (*All in Twilight* de Paul Klee fait partie d'une collection privée à New York.)

Tōru Takemitsu

Anders Hillborg/Magnus Frykberg: Close Enough

J'ai suivi la carrière de Mats à distance pendant plusieurs années. Mais nous n'avions jamais collaboré auparavant et, quand il me téléphona un jour pour me suggérer de travailler ensemble, j'ai naturellement sauté sur l'occasion. Le projet était l'enregistrement de *Close Up* d'Anders Hillborg. Mats m'envoya un enregistrement de la pièce, écrit pour pot de glaise et clarinet! Il

désirait faire une version pour “sample” et guitare. Cela me sembla très excitant et nous nous sommes d’abord rendus au studio pour trouver des rythmes utilisables. Nous avons découvert un “tabla-beat” de style indien au caractère juste auquel nous avons ajouté un tambour de basque. Puis nous avons enregistré la guitare et je fus très impressionné par la manière dont Mats traitait la pièce! Ce n’est pas facile à jouer, pour dire le moins, et on est lancé entre les nuances et les rythmes comme une balle dans un flipper. (Un peu plus tard, Mats enregistra de nouveau la partie de guitare avec Maurice Mogard à la Société de Diffusion Suédoise pour que le caractère sonore s’harmonise mieux avec le reste de ce disque compact.)

En préparant *Close Enough*, le remixage de la pièce, j’ai utilisé des temps un peu plus marqués. Le “bouillonnement” est la guitare de Mats, passée au filtre d’un synth. Une beauté à mes oreilles! J’ai aussi reçu beaucoup d’aide de Kristoffer Wallman avec les effets de synthétiseur.

Magnus Frykberg

Steve Reich/Trio Escort: *Escortic Joynt*

La base pour *Escortic Joynt* (remixage d’*Electric Counterpoint*) a été tapée sur différents objets épars sur trois tables. Au moyen d’écouteurs et de baguettes de tambour, nous avons créé les rythmes sur l’enregistrement d’*Electric Counterpoint* de Mats Bergström en improvisant. (C’est une technique que nous utilisons de temps en temps et qui est connue en Suède sous le nom de “karaoke norvégien”.) Le matériel fut enregistré sur un magnétophone à huit pistes qui fut ensuite utilisé pour “déclencher” diverses machines. Nous avons aussi laissé Mats improviser librement sur sa guitare avec son propre enregistrement. Tout ce matériel fut ensuite traité par un ordinateur. La pièce de Steve Reich est extrêmement belle. Il fut aisément de bâtrir à partir de l’élément de danse et tout aussi aisément de faire ressortir l’aspect méditatif de l’œuvre. Nous avons fait un voyage à travers *Electric Counterpoint*, comme dans une voiture assez fraîche où il est facile de s’asseoir et d’écouter la musique, facile de rêver d’endroits très éloignés.

Trio Escort

Johan Söderqvist: *Epilogue*

“Pas de pensée, pas d’action, pas de mouvement, le calme total.” (Zen koan)

Epilogue est originalement une composition pour la piste sonore du film *Dubbel-8* de Daniel Fridell.

Johan Söderqvist

Mats Bergström est né en 1961 à Gävle en Suède et il a grandi à Stockholm. Il commença à jouer de la guitare à huit ans comme élève de Carl-Johan Westfelt. Il est diplômé du Conservatoire Royal de Musique à Stockholm et de l'Ecole Juilliard à New York où ses professeurs furent respectivement Rolf la Fleur et Sharon Isbin; il a également étudié avec Peder Riis et John Mills. Après avoir gagné un concours de guitare à Londres, Mats Bergström donna un récital de débuts au Wigmore Hall en 1983 et il poursuit maintenant une carrière internationale de soliste, accompagnateur et chambriste.

Son répertoire est vaste avec un certain accent sur la musique contemporaine et la musique du début du 19e siècle (qu'il aime bien jouer sur une copie d'une guitare de Panormo de 1830). Mats Bergström joue tous les concertos pour guitare du répertoire courant et il travaille régulièrement avec des ensembles aussi prestigieux que l'Ensemble Modern à Francfort ainsi qu'avec de nombreux ensembles de chambre. Un musicien exceptionnellement varié – il est un improvisateur remarqué sur les guitares électrique et acoustique – il travaille avec d'éminents artistes dans presque tous les genres de musique. Il a collaboré avec plusieurs des meilleurs chanteurs de la Suède dont Håkan Hagegård, Olle Persson et Mikael Samuelson. Mats Bergström a arrangé un grand nombre de chansons et d'œuvres instrumentales pour la guitare. Sa transcription de *Die schöne Müllerin* de Schubert, faite avec le baryton suisse Martin Bruns, a attiré une attention particulière.

Recording data: see pages 2/3

Producer: Mats Bergström

Cover text: © Mats Bergström 2002 and the composers

Translations: William Jewson (English); Anke Budweg (German); Arlette Lemieux-Chéné (French)

Front cover photograph: © Tony Sandin

Back cover photograph of Mats Bergström: © Tony Sandin

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

Colour origination: Jenson Studio Colour, Leeds, England

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

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

e-mail: info@bis.se • Website: <http://www.bis.se>

© 1996, 1997, 1999, 2000 & 2001; © 2002, BIS Records AB, Åkersberga.

Denna inspelning är utgiven med stöd av Statens Kulturråd.

