

A close-up, high-contrast portrait of a man with a shaved head and a goatee. He is looking directly at the camera with a serious expression. He has small hoop earrings in both ears and is wearing a dark jacket over a grey hoodie. The lighting is dramatic, with strong highlights on his face and deep shadows.

JANNE
OKSANEN

TOIVO KUULA:
COMPLETE PIANO WORKS

Kuula: The Piano Works

To this day Toivo Kuula (1883-1918) stands as one of the most significant Finnish composers. His music is poetic, epic and deep and it showcases a very sophisticated musical taste and tonal language. In his lifetime he was hailed as Finland's finest composer after Sibelius, who was his mentor and friend. Kuula's music has been said to entail rare power and raw energy, which exposes the listener for self-reflection. Despite his short life Kuula was a very prolific composer. He is best known for his lied, vocal and orchestral music but his piano works are a rare national gem. They span through a relatively long time frame of his composing life (1898-1916). As a whole these 20 pieces portray a versatile palette of different stages of Kuula the composer, from teenage sketches (*Air varié*) to impressionistic frames from Paris (*Satukuva nro 2*). In general, the music is mostly lyrical, with reoccurring themes such as nature, pathétique and mercilessness.

Kuula wrote the *Three piano pieces op. 3b* when he was studying in the Helsinki Music Institute (today Sibelius Academy). *Elegia* was written for a play Father and Daughter and its slow, inevitable pedal point movement creates an intense atmosphere. Slavic influences are present in the lamenting melody. Kuula's most famous piano piece is *Häämarssi (The Wedding March)*, which was written for the wedding of his friends, Emmi and Yrjö Putkinen. Even today many Finnish couples are wed to these notes, which are exceptionally melancholic in fashion. The way the walk is to be done is a bit surprising: The couple enters the church in the B minor section. This was said to remind of the seriousness of marriage. The arrival to the altar is most celestial when the B Major theme re-enters. The third piece *Pikku gavotti* is a nuanced introvert. Schubert's *Moment Musicaux no 3* may have inspired the work: the frailty, lyricism and the rhythm are similar in an interesting way, like distant relatives.

Two piano pieces op. 37 are Kuula's own arrangements of his choir works *Virta venhettä vie* and *Venelaulu*. The former is one of his most famous choir works and works as a well-structured intermezzo on the piano. *Barcarolle* is a brief gust of wind that proceeds from beginning to end as if in one breath.

The melody of *Air varié* is probably from a Finnish folk song and the composition is an example of young Kuula's skills: he wrote it when he was only 15. The Air is heard once in its entirety and a glimmering variation in the upper register follows. The piece ends abruptly on the dominant chord. *Invention* is from the study years in Helsinki and is an homage to Bach's polyphonic style. *Vanha syyslaulu* is a transcription of a lied of the same title, meaning Old autumn song. Intense harmonies and inner turmoil create a strong emotion. *Schottis* is a joyful fiddler dance. Unexpectedly the middle part begins as a fugato which grows into virtuosic octaves.

Juhlamarssi - The Festive March op. 13b is Kuula's own arrangement of an orchestral piece he wrote for a concert of Suomen Laulu. The festive atmosphere begins with a horn call and grows into full scope taking advantage of the entire keyboard. The mood is simultaneously uplifting and nostalgic.

Six piano pieces op. 26 is the longest suite and stylistically most versatile. *Piirileikki* is directly copied from the middle part of The Festive March framed by added runs and serves a short opening for the suite. *Pastorale* is an idyllic countryside picture where influences of Beethoven's Pastorale Symphony may be heard. They share the common key of F and a warm and tender feeling of peace. *Tanssi-improvisationi* is loaded with Ostrobothnian stubbornness with its strong rhythms and slightly dissonant harmonies. It is like a calm wild beast – you never know when it's going to attack. *Nocturne, (Christmas Night)* is one of Kuula's finest and largest piano pieces. The main nocturne in b minor is placed in the middle of the piece, framed by dark impressionistic chorale-like chords. The freezing winter wind and the starry sky can be heard in these crystal clear harmonies. The colour of the piece is dark and somber, like a winter night. It's followed by *Adagio*, one of the most interesting ones harmonically. The Tristan chord in the beginning takes the listener to foreign lands and the Finnish folk melody is granted with the most ethereal coloring. The piece ends in emptiness, reaching weakly into the heights, to different planets. The last piece of the suite *Funeral March* was composed to Gustaf Durchman, the father of one of Kuula's childhood friends. The piece stands proudly besides the likes of Beethoven and Chopin showing complete development of

the Finnish composer's musical language. The middle part in A Major is heavenly, full of warm memories. The next moment is like kneeling before God, the acceptance of death. In spite of the loss of a close friend, one must continue and live on.

Among the Wedding March, *Lampaanpolska* is one of Kuula's most well known pieces. It begins with the famous European "La Folia" theme, this time given an eerie harmonisation, and is followed with 4 variations. The intensity grows within each variation and in the end crushing chords prevail. The piece ends like Thor's Hammer's last strike.

Kuula didn't compose a piano sonata, but the *Satukuvia-suite (Fairytale Pictures)* could be seen as his grandest piano work. The three movements are like different countries. The first one is like the familiar Northern Star, the moonlit nature picture with its Sibelian harmonies. The second movement is a French impressionistic turmoil, the beast of the night. The suite's concluding movement is a Ballade in A flat minor. Here again the melody is very much influenced from Slavic music. The piece is like a person tired of life and the feeling of resentment and hopelessness is strong. Kuula predicted his untimely death many times and his pessimism has perhaps subconsciously affected the piece. Its repetitive accompanying figure creates a hypnotic feeling. In the middle part the protagonist is swarmed by a forceful turmoil and he cries for help. The main theme returns, yet this time even more tired, daunted, until vanishing into the darkness, humbly surrendering.

Janne Oksanen

Kuula: Pianoteokset

Toivo Kuula (1883-1918) oli ja on yhä yksi merkittävimpiä ja persoonallisimpia suomalaissäveltäjiä, jonka musiikki sisältää poikkeuksellista runollisuutta, epiikkaa, syvyyttä ja tyyliä. Sen alkuvoima on jotain, joka tuo mieleen jopa Beethovenin kaltaisen mestarin väijäämättömyyden ja sisäisen kamppailun sävellysprosessissa. Elinaikanaan Kuulaa pidettiin Suomen taitavimpana säveltäjänä, jonka vain 20 vuotta vanhempi Sibelius saattoi ylittää. Toivo Kuulan musiikin on sanottu sisältävän harvinaista voimaa, joka altistaa ihmisen itsetutkiskelulle.

Lyhyeksi jääneestä elämästään huolimatta, Kuula oli myös hyvin tuottelias säveltäjä. Hänet tunnetaan parhaiten lied-, kuoro- ja orkesteriteoksistaan, mutta hänen pianotuotantonsa on harvinainen kansallisaarre. Tämä kokonaisuus myös sijoittuu suhteellisen pitkälle aikavälille (1898-1916) hänen säveltäjäurastaan. Yhteensä nämä 20 kappaletta esittelevät monipuolisen paletin Kuulan säveltäjäidentiteetin eri vaiheista, nuoruuden luonnoksista (*Air varié*) Pariisin impressionismin täydentämiin kehyksiin (*Satukuva nro 2*). Teoksissa toistuvia piirteitä ovat mm. lyryisyys, luonto, alkuvoima, panteettisuus ja armottomuus.

Kolme pianokappaletta op. 3b sijoittuu ajalle, jolloin Kuula opiskeli Helsingin musiikkiopistossa (nyk. Sibelius-Akatemia). *Elegia* sävellettiin näytelmään Isä ja tytär ja sen hidas, mutta väijäämätön liike eteenpäin urkupisteen avulla luo väkevän tunteen. Valittavassa melodiassa on havaittavissa slaavilaisvaikutteita. Kuulan tunnetuin ja luultavasti soitetuin pianokappale on *Elegiaa* seuraava *Häämarssi*, jonka hän sävelsi Alman siskon Emmen ja hänen miehensä Yrjö Putkisen häihin. Vielä tänäkin päivänä useat parit astelevat alttarille tämän poikkeuksellisesti hyvin melankolisen häämarssin rytmissä. Häissä käytettäessä askellusohjeisiin kuului yllättävä huomio: pari aloittaa kävelyn vasta mollitaitteessa. Saapuessaan alttarille, H-duuri-teeman sulosävelet luovat mitä nostattavimman tunteen. Kolmas kappale *Pikku gavotti* on vivahteikas introvertti. Schubertin *Moment Musicaux nro 3* on saattanut olla teoksen inspiraationa: haikeus, lyryisyys ja poljento ovat mielenkiintoisella tavalla etäisesti toisiaan muistuttavia, kuin

kaukaiset sukulaiset.

Kaksi pianokappaletta op. 37 ovat säveltäjän sovituksia kuoroteoksista *Virta venettä vie* ja *Venelaulu*. Ensiksi mainittu on yksi Kuulan suosituimpia kuoroteoksia ja pianolla hienosti toimiva intermezzo. Venelaulu on tiivis tuulenpuuskaus ja etenee alusta loppuun kuin yhdellä hengityksellä.

Air varié lainaa melodiansa ilmeisesti suomalaisesta kansanlaulusta ja on vaikuttava näyttö nuoren säveltäjän taidoista: Kuula oli sen säveltäessään vain 15-vuotias. Air-melodia kuullaan kerran kokonaisuudessaan, jonka jälkeen pianon ylärekisteri pääsee kimaltamaan, kunnes teos päättyy yllättäen dominantti-soinnulle. *Invention* on todennäköisesti opiskeluvuosien harjoitussävellys. Se on hyvin jäsennelty, Bachia kunnioittava pieni polyfoninen teos. *Vanhan syyslaulun* pianoversio on vain yhden sivun luonnos samannimisestä liedistä. Sen väkevät harmoniat ovat täynnä kitkaa ja sisällä kiehuvaa paatosta. *Schottis* on hauska pelimannitanssi. Yllättävänä välilajiksona on leikkisä fugato, joka kasvaa näyttäviin oktaavipyörteisiin.

Juhlararssi op. 13b on Kuulan oma sovitus orkesteriteoksestaan, jonka hän sävelsi Suomen Laulun konserttiin. Juhlava tunnelma alkaa käyrätorvikutsulla ja kasvaa täysiin mittoihin hyödyntäen pianosovituksessa koko klaviatuuria. Tunnelma on samaan aikaan mieltä kohottava ja nostalginen.

Kuusi pianokappaletta op. 26 on pianoteoksista suurin kokonaisuus ja tyyllillisesti monimuotoisin. *Piirileikki* on alku- ja loppujuoksutuksia lukuun ottamatta suora lainaus Juhlararssin välisosasta ja toimii lyhyenä avauskappaleena opukselle. *Paimentunnelma* on idyllinen maaseutukuvaelma, jossa voi kuulla vaikutteita Beethovenin Pastoraali-sinfoniasta. Molempien teoksien sävellaji F-duuri luo lämpimän ja hellän rauhan tunteen. *Tanssi-improvisationi* on täynnä pohjalaista tarmoa, pontevine rytmeineen ja lievästi dissonoivine harmonioineen. Se on kuin rauhallinen villipeto – ei koskaan tiedä milloin se hyökkää. *Nocturne*, lisänimeltään ’Jouluyö’ on yksi Kuulan hienoimmista ja laajimmista pianoteoksista. H-mollissa kulkeva nokturno asettuu kappaleen keskelle sitä ympäröivien tummien impressionististen koraalisointumattojen väliin. Kristallinkirkaissa soinnuissa voi kuulla hyytävän pakkasen ja tähtitaivaan. Väriiltään ja tunnel-

maltaan teos on tumma, harras ja pimeä, aivan kuten ulkona vietetty jouluyö. Sitä seuraava teos, *Rauha*, on harmonisesti yksi Kuulan mielenkiintoisimmista. Alussa esiteltä Tristan-sointu vie kuulijan tuntemattomille vesille, ja suomalainen kansansävelmä saa mitä eteerisimmän värityksen. Teos päättyy tyhjyyteen, hapuillen heikosti korkeuksiin, toisille planeetoille. Sarjan päättää *Surumarssi*, jonka Kuula sävelsi lapsuudenystävän isän Gustaf Durchmanin muistolle. Teos seisoo Beethovenin ja Chopinin surumarssien rinnalla vahvana näyttönä suomalaisen säveltäjän täysin kehittyneestä sävelkielestä. A-duuri-väliosa on taivaallisen kaunis, lämpimiä muistoja täynnä. Sitä seuraava hetki on kuin antautuminen Jumalan edessä, kuoleman hyväksyminen. Läheisen menetyksestä huolimatta tulee toisen jatkaa eteenpäin ja elää.

Lampaanpolska on Häämarssin ohella Kuulan tunnetuimpia. Se alkaa eurooppalaisen La Folia-teeman aavemaisella harmoniaväryyksellä, jota seuraa neljä variaatiota. Teoksen intensiteetti kasvaa jokaisessa variaatiossa ja lopussa murskaavat soinnut tekevät La Foliasta selvää. Teos päättyy Thorin vasaran lyödessä naulan arkkkuun.

Kuula ei säveltänyt pianosonaattia, mutta *Satukuvia*-sarjan voi halutessaan nähdä hänen kokonaisimpana kolmiosaisena pianoteoksena. Sarjan kolme osaa ovat kuin kolme eri maata. Ensimmäinen on kuin kotimaan Pohjantähti, luontokuvaelma kuun loisteessa sibeliaanisten harmonioiden sävyttämänä. Toinen osa on ranskalaisimpressionistinen pyörre, yön peto. Sarjan päättää as-molli balladi, jonka melodia on hyvin slaavilaisvaikutteinen. Kappale on kuin elämään väsynyt henkilö ja luovuttamisen ja katumuksen tunne on läsnä. Kuula ennusti useasti ennenaikaisen kuolemansa ja hänen pessimistisyytensä on kenties alitajuisesti imeytynyt teokseen. Sen toistuva säestyskuvio luo hypnoottisen tunnelman. Väliosassa henkilön mielen valtaa voimakas pyörre ja hän huutaa koko maailmalta apua. Pääjakso palaa, entistä väsyneempänä, uupuneena, kunnes vajoaa pimeyden uumeniin, nöyrästi antautuneena.

Janne Oksanen

Photo: Museovirasto - Musketti

I was positively surprised when the young and talented pianist Janne Oksanen contacted me and told about his plans to perform the Complete Piano Works of Kuula. His recital in Music Centre's Camerata-hall was a great experience.

My mother Sinikka was only 1 year old when his father Toivo Kuula was murdered in Viaborg. The choice of occupation was set early on: Alma Kuula raised her only child to perform works by her composer-father, which she played as a concert pianist all the way until 1968, when she suffered a cerebral infarction. She also made a couple of recordings. She played works by many other composers with her father's Hellas-piano especially when preparing for concerts. My grandpa's compositions and especially the piano works are like breast milk for me. Our home was filled with these notes, which I found very passionate and atmospheric. Particularly the last Satukuva touches me deeply, because it's based on a fairytale Toivo wrote for Alma, which describes the love of an arctic starflower and a lily.

Janne's concert brought me back to my childhood, for once again the lovely, familiar pieces were played and in addition many works that I had never heard before. He played them wonderfully. There may not be a greater gift to the friends of Finnish music than to have these performances on a recording now as well.

Markku Marttinen
Secretary of the Toivo Kuula Society

Olin todella iloisesti yllättynyt, kun nuori ja lahjakas pianisti Janne Oksanen otti minun yhteyttä ja kertoi aikeistaan esittää Kuulan koko pianotuotannon. Jannen konsertti Musiikkitalon Camerata-salissa oli minulle suuri elämys.

Äitini Sinikka oli 1-vuotias, kun hänen isänsä Toivo Kuula murhattiin Viipurissa. Ammatinvalinta oli viitoitettu pienestä pitäen: Alma Kuula kasvatti ainoan lapsensa esittämään säveltäjäisänsä teoksia, joita hän soitti pianotaiteilijana aina v. 1968 tapahtuneeseen aivoinfarktiin saakka. Hän teki myös muutaman levytyksen. Isänsä Hellas-flyygelillä äiti soitti monien muidenkin säveltäjien pianoteoksia ja -säestyksiä varsinkin valmistautuessaan konsertteihin. Vaarini sävellykset ja erityisesti hänen pianoteoksensa ovat minulle kuin äidinmaitoa. Kotimme täyttyi näistä sävelistä, joihin eläydyin intohimoisesti ja tunnelmoiden. Erityisesti viimeinen satukuvista koskettaa minua syvästi, koska se perustuu Toivon Almalle kirjoittamaan satuun metsätähden ja kielon rakkaudesta.

Jannen konsertin myötä palasin takaisin lapsuuteen, sillä jälleen soivat ihanat tutut sävellykset ja lisäksi useat kappaleet, joita en ollut kuullut koskaan aikaisemmin. Janne esitti teokset upeasti. Ei voi olla hienompaa lahjaa suomalaisille musiikin ystäville, kuin saada nämä esitykset nyt myös levyille.

Markku Marttinen
Toivo Kuula -seuran sihteeri

Janne Oksanen (b. 1994) played his first recital at the age of 15 and since then he has performed as a soloist and chamber musician widely in Finland as well as in Europe and USA. In February 2018 he performed the complete works of Toivo Kuula in Sibafest, Helsinki Music Centre, with national Yle Radio 1 broadcasting. Due to the great success of the concert, the recording was made one year later. His debut album *Kuula: The Piano Works* was released in September 2019, followed by a 30-date concert tour.

Oksanen has been successful in various national and international competitions such as Helmi Vesa 2019, Nordic Piano Competition 2017 in Sweden, Madetoja Piano Competition 2012 and Citta di Ghioggia in Italy 2009. He has performed as soloist with Academy Winds, Vantaa Youth Symphony and Tapiola Youth Symphony Orchestra.

Oksanen is a pursuing pedagogue as well. *The Taubman Approach*, an ergonomic approach to piano playing healed his long-term playing injuries in 2017 and he has been studying and teaching the approach ever since. He gave a lecture and a masterclass in Lapland Music Institute in 2018.

In Spring 2016 he received the Bachelor's degree in Piano Performance. He is currently studying in the Master's Program in Sibelius Academy with Risto-Matti Marin. In 2014-2015 he studied in Conservatoire de Paris with Denis Pascal. His previous teachers include Teppo Koivisto and Rebekka Angervo. He has participated in masterclasses with Pascal Devoyon, Konstantin Bogino, Edna Golandsky, Malcolm Bilson, Alberto Nose, Liisa Pohjola ja Matti Raekallio. He has also studied conducting and composition.

Janne Oksanen (s. 1994) soitti ensimmäisen soolokonserttinsa 15-vuotiaana, jonka jälkeen hän on esiintynyt laajasti kotimaan lisäksi monissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa. Keväällä 2018 hän esitti Toivo Kuulan koko pianotuotannon loppuunmyydyssä Musiikkitalon Camerata-salissa Helsingissä. Yle Radio 1 äänitti konsertin. Konsertin suuren menestyksen ansiosta levytys toteutui vuotta myöhemmin. Syksyllä 2019 Oksanen julkaisi debyyttialbuminsa *Kuula: The Piano Works*, jota seurasi yli 30 kaupungin konserttikiertue.

Oksanen on palkittu useissa kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa, mm. Helmi Vesa 2019, Nordic Piano Competition 2017 (Paras Bach-tulkinta), Leevi Madetoja 2012 ja Citta di Ghioggia 2009. Hän on esiintynyt Academy Winds -orkesterin, Vantaan Nuorten Sinfoniaorkesterin ja Tapiolan Nuorten Sinfonikkojen solistina.

Oksanen on myös monipuolinen pedagogi. Yhdysvalloissa tunnettu ergonominen pianonsoiton lähestymistapa *Taubman Approach* paransi hänen pitkäaikaiset rasitusvammansa alkuvuodesta 2017 ja hän on sittemmin syventynyt tämän lähestymistavan opiskeluun ja opettamiseen. Hän kirjoitti aiheesta kirjallisen maisterityönsä *Taubman Approach – pianistin parantava voima*, joka huomioitiin mm. Rondo-lehdessä. Touko-kuussa 2018 hän vieraili Lapin musiikkiopistossa mestarikurssiopettajana ja luennoitsijana.

Oksanen valmistui musiikin kandidaatiksi 2016 ja viimeistelee parhaillaan Sibelius-Akatemian maisteriopintojaan Risto-Matti Marinin johdolla. Pianonsoiton lisäksi hän on opiskellut myös orkesterinjohtoa ja sävellystä. Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Paulon Säätiö, Sibelius-Akatemian tukisäätiö ja Kansan Siivestysrahasto ovat tukeneet Oksasen taiteellista toimintaa.

Thank you:

Risto-Matti Marin, Markku "Make" Veijonsuo, Matti Kyllönen, Järvenpää-talo, Alba Records & Erkki Nisonen and Markku Marttinen for your contribution to this record; Edna Golandsky and Deborah Cleaver for all your help, late Dorothy Taubman for your life's work; Mom & Dad for your endless support, Panu, Karoliina, Eeva-mummi, Jaja-mummi & late Isoisä: I love you. Denis, Teppo, Rebekka, Paavali; Ida, Philip, Ronnie, Alex, Son, Eero, Johannes, Sarah, Eero & co.; Toivo Kuula for your divine music; C. W., T. R., J. B. P. for finding my way; All friends and family and the fans around the world. Kiitos!

I wish to express my special gratitude to
Heidi Andersson for making this album possible.

www.janneoksanen.com
facebook.com/JanneOksanenMusic

Recorded at
the Järvenpää Hall, Järvenpää, Finland
on 22 – 23 January 2019

Recording, editing and mastering by
Markku Veijonsuo, Varistoteles Studiot

Producer
Risto-Matti Marin

Instrument
Steinway D

Piano technician
Matti Kyllönen

Cover photo
Natalia Kholodova

Graphic design
Erkki Nisonen

Executive producer
Erkki Nisonen

Kuula: The Piano Works

Toivo Kuula (1883-1918) Complete Piano Works

1. ELEGIA - Elegy <i>op. 3b no. 1</i>	3:27
2. HÄÄMARSSI - Wedding March <i>op. 3b no. 2</i>	5:03
3. PIKKU GAVOTTI - Little Gavotte <i>op. 3b no. 3</i>	3:23
4. VIRTÄ VENHETTÄ VIE - The Current Carries The Boat <i>op. 37 no. 1</i>	4:06
5. BARCAROLLE - Barcarolle <i>op. 37 no. 2</i>	1:46
6. AIR VARIÉ - Air varié	2:39
7. INVENTION - Invention	1:00
8. VANHA SYSSLÄULU - Old Autumn Song <i>op. 24 no. 3</i>	1:30
9. SCHOTTIS - Schottis	3:14
10. JUHLAMARSSI - Festive March <i>op. 13b</i>	8:29
11. PIIRILEIKKI - Round Dance <i>op. 26 no. 1</i>	1:23
12. PAIMENTUNNELMA - Pastoral <i>op. 26 no. 2</i>	3:48
13. TANSSSI-IMPROVISATIONI - Dance Improvisation <i>op. 26 no. 3</i>	2:31
14. NOCTURNE - Nocturne <i>op. 26 no. 4</i>	6:30
15. RAUHA - Adagio <i>op. 26 no. 5</i>	3:51
16. SURUMARSSI - Funeral March <i>op. 26 no. 6</i>	6:23
17. LAMPAANPOLSKA - La Folia	4:44
18. SATUKUVA - Fairytale Picture <i>op. 19 no. 1</i>	5:46
19. SATUKUVA - Fairytale Picture <i>op. 19 no. 2</i>	5:15
20. SATUKUVA - Fairytale Picture <i>op. 19 no. 3</i>	5:14

Total 80:03

Janne Oksanen, piano