

ONDINE

KAIJA SAARIAHO

ÉMILIE SUITE • QUATRE INSTANTS • TERRA MEMORIA

KAREN VOURCH, SOPRANO
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG
MARKO LETONJA

MARKO LETONJA

KAIJA SAARIAHO (b. 1952)

QUATRE INSTANTS (2002)

(20:09)

- 1 I Attente - *Longing*
- 2 II Douleur - *Torment*
- 3 III Parfum de l'instant - *Perfume of the instant*
- 4 IV Résonances - *Echoes*

5 TERRA MEMORIA (2009) for String Orchestra

(17:47)

ÉMILIE SUITE (2011)

(32:46)

- 6 I Pressentiments – *Forebodings*
- 7 II Interlude I
- 8 III Principia – *Principia*
- 9 IV Interlude II
- 10 V Contre l'oubli – *Against Oblivion*

KAREN VOURC'H, soprano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

MARKO LETONJA, conductor

KAREN VOURC'H

KAIJA SAARIAHO: ÉMILIE SUITE; QUATRE INSTANTS; TERRA MEMORIA

Kaija Saariaho is not the type of composer to hide her music behind a shield of abstraction; instead, she freely draws on extra-musical impulses such as natural phenomena or other branches of the arts. Indeed, Saariaho's works are sometimes so visual and so poetic that they seem to transcend the boundaries of absolute music and encroach on the territory of other art forms.

In view of this, it is only natural that Saariaho enjoys collaborating with artists in other fields. She enjoys a particularly significant and profound working relationship with author Amin Maalouf, which in no way suffers from the fact that these two creators now both living in Paris come from such different backgrounds: one from Lebanon in the Mediterranean cultural sphere and the other from Finland in the far north. Maalouf is a prolific writer who has published both novels set in various historical eras and essays on a wide range of topics. He has proved an exceptionally flexible librettist with the ability to write texts for very different works.

When Saariaho began to outline a monodrama, i.e. an opera for one soloist, for the brilliant soprano Karita Mattila, she naturally turned to Maalouf for the libretto. The concept first emerged in the early 2000s, soon after Saariaho had completed her first opera *L'amour de loin* (2000), also with a libretto by Maalouf, but it took years just to find the right subject so that Saariaho could get started with writing the music. In the meantime, she wrote another opera, *Adriana Mater* (2006) and an extensive oratorio, *La passion de Simone* (2006). The opera for Mattila, *Émilie*, was finally completed in 2008–2009 and premiered at the Lyon Opera in March 2010.

Saariaho's first two operas have a very concise *dramatis personae*, and *Émilie* took this economy to its extreme, having just one soloist. The concept presented a special challenge for both librettist and composer; but the historical figure depicted was also special. Marquise Émilie du Châtelet (1706–1749) was one of the earliest woman scientists, a mathematician and physician who thanks to her high social standing was able to pursue a career in whichever field she chose. Her merits include discoveries such as predicting the existence of infrared radiation and detailing the laws of energy. She also published a translation and commentary of the impenetrable principal work of Isaac Newton, *Principia mathematica*. Her translation remains the standard French version of the text to this day. In addition to her passion for science, she enjoyed a variety of sensual pleasures; she was also Voltaire's close friend and mistress.

The action in Saariaho's opera *Émilie* is set at the Château de Lunéville in France and takes place during a single night. More important than the external events, however, are the thoughts

and feelings that Émilie reveals. She is in the final stages of pregnancy and desperate to finish her translation of *Principia mathematica*: she is 42 years old and fears that childbirth will kill her (which it actually did; she died only six days after the child was born). During the night, she writes a letter to her last lover and the father of her child, the poet Marquis Jean François de Saint-Lambert, reminiscing about her life, her scientific career and Voltaire. She is at once a scientist, a hedonist, a lover, a wife and a mother.

Émilie is scored for a restricted orchestra, mainly with single winds. A harpsichord lends an 18th-century flavour; the multi-talented Marquise is known to have played a keyboard instrument herself. There is also an electronics part in the score. The orchestra reflects Émilie's mental landscape, anguished and colourful in turn, illustrating her thoughts and fears in the spheres of science and love. In 2011, Saariaho adapted the 80-minute monodrama into a 25-minute suite for concert use to a commission from Carnegie Hall in New York, Cité de la Musique in Paris, the Lucerne Symphony Orchestra and the Strasbourg Philharmonic Orchestra. The original work, which is divided into nine titled sections, was distilled down to a five-movement suite with three songs and two orchestral interludes. The electronics part was omitted.

The opening song, *Pressentiments*, is based on the opening of the opera, where Émilie writes to Saint-Lambert about her love but is troubled by ominous premonitions. The other two songs are from material towards the end of the opera. *Principia* shows Émilie's passion for translating Newton's work but also presages her death, and in the concluding song *Contre l'oubli* death is already at hand and in her thoughts: themes of the transitory nature of life and the permanence of her work and knowledge intertwine, as if Émilie were melting into the universe.

At about the same time that Saariaho began to contemplate a monodrama for Karita Mattila, she wrote her a song cycle named *Quatre instants* (2002). She originally intended to set texts in Finnish but could not find poems that corresponded to her musical ideas. She turned to Amin Maalouf for help. He suggested a number of text fragments, of which she selected three. She also asked Maalouf to write a fourth, based on these three.

Quatre instants was originally written for soprano and piano, but later in 2002 Saariaho scored it for orchestra. She herself said that she wished to retain the clarity and brightness of texture and sound that was in the piano version. Accordingly, the scoring is rather sparse, being closer to a Classical orchestra than a large Romantic one, and there is a chamber-music feel to it. Instead of remaining in the background, the accompaniment entwines itself with the soprano voice: utterances in the orchestra, e.g. wind solos, engage in a sensitive dialogue with the singer.

The texts are all about love in its various dimensions. Saariaho was aiming for “a collection of contrasting images compressed into brief but intense moments”. The first song, *Attente*, is lingering but intensive, full of subdued longing. A more forceful outburst of emotion is found in *Doubleur*, which features the repeated phrase ‘Le remords me brûle’ (Remorse burns me) like a passionate refrain. The following *Parfum de l’instant* is again subdued, and the concluding song, *Résonances*, brings the cycle to a close: “The narrator returns to the expectant mood of the opening but with memories of what she has experienced.”

Quatre instants is one of several works by Saariaho that exist in two versions for different ensembles. Some of these are simple rearrangements, while others are more thorough re-explorations of the original material. *Terra Memoria* was originally a string quartet written for the Emerson Quartet (USA) to a commission from Carnegie Hall in New York. The Emerson Quartet premiered the work at Carnegie Hall in June 2007. In 2009, Saariaho adapted the work for string orchestra to a commission from the Clermont-Ferrand Theatre; this version was premiered by the Orchestre d’Auvergne in May 2010.

According to Saariaho, in the title of the work ‘earth’ refers to the musical material and ‘memory’ to how it is handled. The work is dedicated “for those departed”. Saariaho said that she had thought about people who had left us, whose lives had ended. Their lives are complete: nothing will be added to them. On the other hand, they live on in our memories, which can change years after their deaths. This insight affected how Saariaho handled the musical material: some elements are transformed multiple times, while others remain virtually unchanged and easily identifiable.

Terra Memoria forms a single, complex arc that begins on the threshold of silence – according to the performance instructions, the performers should imagine that the music has been sounding for some time without us being able to hear it – and sinks back into silence at the end. The music passes through a gamut of emotional states from misterioso and dolcissimo to tumultuous climaxes (con violenza, impetuoso; furioso). In typical Saariaho fashion, the texture incorporates rich and varied use of string instruments, with precise instructions and fine nuances of technique: solo string instruments in the orchestral texture, shifting between *sul tasto* and *sul ponticello*, notes played behind the bridge, harmonics, trills, tremolos, arpeggios, precise control of vibrato, increased bow pressure turning pitches into screeches, tiny glissandos enriching melodic lines, and so on. The kaleidoscope of string sound colours is multiplied many times over in the string orchestra version.

Kimmo Korhonen

Translation: Jaakko Mäntyjärvi

KAREN VOURC'H

Karen Vourc'h is an eclectic artist, particularly appreciated for her beauty of tone and for the sensitivity of her interpretations. Vourc'h has received the del Duca Grand Prix of the Académie des Beaux-Arts and the Victoire de la Musique Classique awards. Internationally she has also won numerous awards, including Toulouse, New Voices, Verviers and Montserrat Caballé.

After joining the Paris Conservatoire and the Opera Studio in Zurich, where she sang in *Die Zauberflöte für Kinder*, Feckluscha in *Katya Kabanova* under the direction of Christoph von Dohnányi and with Mirella Freni in *Fedora*, she quickly engaged in many theatres in France and abroad.

Karen Vourc'h is notably acclaimed for her interpretations of French operas: *Dialogues des Carmelites* with Michel Plasson and Robert Carsen received the E. Rostand Critics Award in 2011, and she sang the title role in *Pelléas et Mélisande* at the Opéra Comique in Paris, at the London Proms and at the NHK Tokyo.

Karen Vourc'h is appreciated in the repertoire of the 20th century composers, including Messiaen, Eötvös, Debussy, Honegger, Menotti and Poulenc. She is also a beloved interpret of Kaija Saariaho's music: Vourc'h has been singing *Émilie* in Amsterdam and in Porto as well as *Passion de Simone* at the Bratislava Festival, in Lublin and at the Festival de Saint Denis in Paris.

Vourc'h is a welcomed guest at numerous festivals in France and abroad, including Bouffes du Nord, Aix en Provence, Bangkok, Harstadt, Essaouira and the Messiaen festival. She regularly collaborates in chamber music with pianists Susan Manoff, Vanessa Wagner and Emmanuel Christien, with the Moragues Quintet, the Trio Wanderer and with the cellist Sonia Wieder-Atherton. Her discography includes Scandinavian and French melodies as well as a CD of Monteverdi's and Rossi's madrigals with Geoffrey Jourdain.

www.karenvourch.com

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

The Strasbourg Philharmonic Orchestra was founded in 1855. Over the years, its conductors have included such illustrious names as Hans Pfitzner, Otto Klemperer, George Szell, Hans Rosbaud, Ernest Bour, Alceo Galliera, Alain Lombard, Theodor Guschlbauer, Jan Latham-Koenig and Marc Albrecht. Marko Letonja has been conductor since September 2012.

The list of the orchestra's guest conductors is equally impressive including Felix Mottl, Edouard Colonne, Paul Paray, Hermann Scherchen, Ernest Ansermet, Charles Munch and Wilhelm Furtwängler. Furtwängler wrote his *Te Deum* in Strasbourg in 1911. Composers such as Berlioz, Brahms, Saint-Saëns, Mahler, Richard Strauss, Reger, d'Indy, Boulez, Lutosławski and Penderecki have conducted the orchestra in performances of their works.

Today, the Strasbourg Philharmonic Orchestra is a 110-member ensemble with a considerable international reputation acquired through tours, recordings and TV broadcasts. The orchestra has appeared in many European countries (Austria, the UK, Switzerland, Belgium, the Netherlands, Croatia, Slovakia, Slovenia, Spain, Italy, Greece, Poland), in Japan on several occasions, and in Brazil and Argentina.

The orchestra has also visited distinguished music festivals in Paris, Montreux, Ascona, London, Bratislava, Besançon, Orange, Aix-en-Provence, Montpellier, Saint-Denis, Athens, Grenada and Flanders and on the Canary Islands. The orchestra also performed in Lissabon and Luxembourg in the years when those cities were European Capitals of Culture. In its home city, the orchestra gives more than 30 concerts a year, appears at local music festivals and contributes to productions of the Strasbourg Opera.

The orchestra has released several award-winning recordings of music from the 18th to 20th centuries. The orchestra was awarded the European Symphony Orchestra Prize in 1996 and the Claude Rostand Prize for the production of the opera *Dialogues des Carmélites* in 1999. In 1994, it was granted the title of 'Orchestre national' by the French Ministry of Culture.

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

MARKO LETONJA

Since 2012, the Slovene Marko Letonja is Music Director of the Orchestre Philharmonique de Strasbourg as well as Artistic Director of the Tasmanian Symphony Orchestra. He studied piano and conducting with Professor Anton Nanut at the Academy of Music in Ljubljana. At the same time, he was a student of Professor Otmar Suitner at the Vienna Academy of Music, from which he graduated in 1989.

From 1991 to 2003, he was Musical Director of the Slovenian Philharmonic Orchestra. He has conducted orchestras including the Wiener Symphoniker, Münchner and Bremen Philharmoniker, Staatsorchester Stuttgart, the Hamburg Symphony Orchestra, the Melbourne and Monterey Symphony Orchestras, the Orchestra Sinfonica "Giuseppe Verdi" Milan on tour and the opera orchestras of Cagliari and Stockholm (with Nina Stemme). From 2003 to 2006, he was Music Director and Chief Conductor of both the Symphony Orchestra and the Opera in Basel, where he conducted new productions of Tannhäuser, La Traviata, Der Freischütz, Boris Godunov, Tristan und Isolde, Rigoletto and Don Giovanni, among others. In addition, he made multiple recordings with the Basel Symphony Orchestra.

He has led a.o. *Pique Dame* at the Grand Théâtre de Genève and at the Vienna State Opera, *Roméo et Juliette* at the Teatro dell'Opera of Rome, *The Makropulos Case* and *Les Contes d'Hoffmann* at La Scala Milan, *Madama Butterfly* at the Staatsoper Berlin and *Die Walküre* at Opéra du Rhin, *Carmen* in concert with the Munich Rundfunkorchester and *La Traviata* at Deutsche Oper Berlin. Further opera projects include *Pique Dame* at the Strasbourg Opera, *Pique Dame* and *Boris Godunov* at Vienna State Opera as well as *Medea* at the Geneva Opera.

On a major New Zealand/Australian tour in the summer 2007, he conducted concerts with the Auckland Philharmonia, the Orchestra Victoria and the Melbourne Symphony Orchestra. Beginning with season 2008/09 he was appointed Principal Guest Conductor of Orchestra Victoria Melbourne. Further concerts are scheduled with the Munich Rundfunkorchester, Bremen Philharmonic Orchestra and the orchestra of the Teatro Bellini in Catania.

KAIJA SAARIAHO : ÉMILIE SUITE, QUATRE INSTANTS, TERRA MEMORIA

Kaija Saariaho fait partie de ces compositeurs qui ne se cachent pas derrière l'abstraction musicale, mais nourrissent leurs œuvres de stimuli tirés du monde extérieur, qu'il s'agisse de phénomènes naturels ou d'autres expressions artistiques. De fait, les œuvres de Saariaho semblent souvent, par leur caractère pictural autant que poétique, déborder des frontières de la musique pure, pour s'approcher des moyens d'expression propres aux autres formes artistiques.

Du fait de ce tropisme, il est naturel que Saariaho ait volontiers recherché les collaborations avec des artistes d'autres disciplines. Parmi ces collaborations, l'une des plus remarquables et approfondies est celle qui s'est construite avec l'écrivain Amin Maalouf, et le travail en binôme de ces deux Parisiens d'adoption n'a pas souffert de ce que leurs origines soient si contrastées – la culture méditerranéenne du Liban pour l'un, la nordique Finlande pour l'autre. Maalouf est un auteur aux multiples facettes, qui a écrit aussi bien des romans prenant pour cadres différentes périodes historiques que des essais de grande ampleur. Saariaho a trouvé en lui un librettiste particulièrement flexible, qui a su lui fournir des textes pour des œuvres très variées.

Quand Saariaho a commencé à imaginer un monodrame (c'est-à-dire une œuvre pour un interprète soliste) à l'intention de la soprano-étoile Karita Mattila, Maalouf était un choix de librettiste presque évident. L'idée était née dès le début des années 2000, à la suite de la création du premier opéra de Saariaho, *L'Amour de loin* (2000), mais il leur a fallu plusieurs années pour décider d'un sujet et se mettre à l'ouvrage. Entretemps, Saariaho avait déjà composé sur des livrets de Maalouf, en plus de *L'Amour de loin*, son deuxième opéra *Adriana Mater* (2006) ainsi que le vaste oratorio *La Passion de Simone* (2006). L'œuvre composée pour Mattila, l'opéra *Émilie*, fut finalement achevée dans les années 2008-09, et eut sa première en mars 2010 à l'Opéra de Lyon.

Les précédents opéras de Saariaho faisaient déjà appel à des plateaux vocaux restreints, mais *Émilie*, qui se concentre sur un personnage unique, amène cette recherche de densité à son point culminant. Le défi était singulier pour le librettiste autant que pour la compositrice, à l'image du personnage en question, la marquise Émilie du Châtelet (1706-1749). Celle-ci fut l'une des premières femmes d'importance dans l'histoire des sciences, une mathématicienne et physicienne qui, de par son statut social privilégié, a pu se consacrer à ses activités scientifiques. Parmi ses faits de gloire, on retient généralement, en sus de ses propres recherches (telles que la prémonition de l'existence

du rayonnement infrarouge, ou la formulation des lois de conservation de l'énergie), sa traduction commentée des *Principia Mathematica*, l'œuvre maîtresse, réputée pour sa difficulté, d'Isaac Newton, traduction qui est encore aujourd'hui la version de référence en langue française. En plus de sa passion pour les sciences, Émilie s'est consacrée à différents loisirs, et fut notamment longtemps la maîtresse et l'amie de Voltaire.

L'action de l'opéra prend place en une nuit, dans le château français de Lunéville, mais les événements extérieurs ont ici moins d'importance que les pensées et émotions ressenties par Émilie. Celle-ci arrive au terme de sa grossesse, et emploie toutes ses forces à l'achèvement de sa traduction des *Principia Mathematica* – elle a quarante-deux ans déjà, et craint que la naissance prochaine de son enfant lui soit fatale, à elle (ce qui sera en effet le cas biographiquement, puisqu'elle décèdera six jours après l'accouchement). Cette nuit-là, elle écrit une lettre à son dernier amant, et père de l'enfant qu'elle porte, le marquis et poète Jean-François de Saint-Lambert, et se remémore sa vie, sa carrière scientifique, Voltaire. Elle se révèle successivement femme de science, hédoniste, amante, épouse et mère.

Émilie est composé pour un orchestre plus petit que d'accoutumée, où les vents sont pour la plupart seuls par pupitre. Le clavecin ajoute un timbre dix-huitiémiste, et se trouve être l'instrument dont jouait notre marquise aux nombreux talents. S'y ajoute une partie électronique. L'orchestre, traversé d'opulentes atmosphères tantôt angoissées, tantôt pleines de couleurs vives, reflète le paysage intérieur d'Émilie, ses pensées et ses craintes dans les sphères contrastées des sciences et des amours.

En 2011, Saariaho réalisa à partir de 25 minutes de musique, extraites des 80 que dure le monodrame, une suite destinée au concert, sur une commande du Carnegie Hall (New York), de la Cité de la musique (Paris), de l'Orchestre Symphonique de Lucerne ainsi que de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Des neuf parties de l'œuvre originale, elle tira un cycle en cinq parties, dont trois sont vocales et deux sont des intermèdes orchestraux. La partie électronique de l'original fut également supprimée.

La première partie, *Pressentiments*, reprend le matériau du début de l'opéra. Émilie y écrit à Saint-Lambert une lettre d'amour pleine de funestes prémonitions. Les deux autres parties chantées sont tirées de la fin de l'opéra. *Principia* rend compte de la passion avec laquelle Émilie traduit l'œuvre de Newton, mais aussi de la lucidité avec laquelle elle accueille sa propre fin. Dans la dernière partie,

Contre l'oubli, la mort est déjà proche, et occupe toutes ses pensées ; les thèmes de l'impermanence de la vie et de la pérennité de l'œuvre scientifique accompli se répondent mutuellement, et Émilie semble se dissoudre progressivement dans le cosmos.

À peu près au même moment où Saariaho commençait à réfléchir à cette œuvre dédiée à Karita Mattila qui plus tard deviendrait *Émilie*, elle lui écrivit un cycle de quatre mélodies, intitulé *Quatre instants* (2002). Sa première idée avait été de mettre en musique des poèmes en langue finnoise, mais elle ne trouva pas de textes qui puissent correspondre aux idées musicales qu'elle avait déjà développées. Elle fit alors appel aux services d'Amin Maalouf. Celui-ci lui proposa différents fragments textuels, parmi lesquels elle fit une sélection de trois poèmes, et demanda à Maalouf d'écrire un texte supplémentaire qui soit dans la continuité des trois premiers.

Quatre instants fut d'abord composé pour soprano et piano, mais Saariaho en fit, toujours en 2002, une version pour orchestre. Saariaho a déclaré avoir cherché à reproduire à l'orchestre la clarté et la précision de textures et de sonorités que permettait la version pour piano. L'orchestre en question est de taille moyenne, plus proche de l'instrumentation de la période classique que des grands orchestres romantiques, et l'œuvre conserve ainsi son caractère chambriste. L'orchestre n'est par ailleurs pas cantonné à un accompagnement de la soprano, mais tisse une trame étroite avec elle ; par moments, les répliques de l'orchestre – les solos de vents par exemple – entretiennent un dialogue sensible avec la chanteuse.

Les textes ont pour cœur le thème de l'amour et ses différentes facettes. Saariaho avait à l'esprit « une totalité faite d'images contrastées concentrées en petits instants d'une grande intensité ». Le première « instant », *Attente*, est à la fois languissant et intense, plein de désir sous-jacent. Les émotions bouillonnent avec plus de force dans la seconde mélodie, *Douleur*, au milieu des explosions de laquelle la phrase récurrente « Le remords me brûle » retentit comme antienne passionnée. La mélodie suivante, *Parfum de l'instant*, retrouve un climat plus modéré. La dernière, *Résonances*, conclut le cycle ; selon Saariaho, « la femme qui parle y revient à l'atmosphère d'attente du début, mais son esprit est désormais plein des souvenirs de ce qu'elle a vécu ».

Plusieurs œuvres de Saariaho existent, comme *Quatre instants*, dans des versions pour des effectifs de tailles différentes. Il s'agit parfois d'arrangements littéraux, mais on a aussi parfois affaire à de véritables réinterprétations du matériau original. *Terra Memoria* a d'abord été créé en 2007 sous la forme d'un quatuor à cordes, commandé par le Carnegie Hall (New York) pour le quatuor Emerson,

qui l'y présente en création mondiale en juin 2007. En 2009, une version pour orchestre à cordes fut composée sur une commande de la Comédie de Clermont-Ferrand, et fut créée en mai 2010 par l'Orchestre d'Auvergne.

Le titre de l'œuvre porte deux idées conflictuelles : celle de terre (*terra*) et celle de mémoire (*memoria*). Saariaho a déclaré que la « terre » renvoie pour elle au matériau même de l'œuvre, et la « mémoire » à la manière dont ce matériau est traité. La pièce est dédiée « à ceux qui nous ont quittés » (« for those departed »). Saariaho dit avoir pensé aux personnes retirées à notre compagnie par la mort. Leur vie a été parachevée, rien ne viendra plus s'y ajouter. Et pourtant, ils continuent de vivre avec nous dans nos souvenirs qui, eux, se transforment parfois énormément dans les années qui suivent leur décès. Cette pensée a selon Saariaho influencé sa manière de traiter le matériau musical de son œuvre : certains éléments subissent beaucoup de transformations successives, tandis que d'autres restent quasi inchangés et reconnaissables.

Terra Memoria prend la forme d'un grand arc aux multiples articulations qui, selon les instructions de la partition, débute aux frontières du silence – comme si elle commençait sa montée à une fréquence inaudible pour le public – et finit par y retourner. La musique traverse une grande variété d'atmosphères, des énigmatiques ambiances *misterioso* et *dolcissimo* aux explosions les plus violentes (*con violenza, impetuoso, furioso*). L'œuvre est colorisée par l'utilisation variée des possibilités des instruments à cordes, habituelle de l'écriture de Saariaho, caractérisée par des indications d'une grande précision et des nuances de modalités de jeu d'un raffinement extrême ; des exemples en sont une écriture solistique dans l'ensemble de l'orchestration, le passage du jeu *sul tasto* au jeu *sul ponticello*, les sons joués derrière le chevalet, différents sons flûtés, les trilles, les trémolos et les arpèges, le dosage minutieux du vibrato, l'augmentation de la pression de l'archet, qui permet de briser les notes en bruit, ainsi que les glissandi courts qui enrichissent la matière mélodique. Dans la version pour orchestre à cordes, cette palette sonore est tout particulièrement magnifiée.

Kimmo Korhonen
Traduction: Aleksis Barrière

KAREN VOURC'H

Karen Vourc'h est une artiste éclectique, particulièrement appréciée pour la beauté de son timbre et la sensibilité de ses interprétations. Vourc'h a reçu le Grand Prix del Duca de l'Académie des Beaux-Arts et la Victoire de la Musique de la Révélation Classique. Elle est lauréate de nombreux Prix Internationaux : Toulouse, Voix Nouvelles, Verviers, Caballé.

Après avoir intégré le CNSMDP, et l'Opéra Studio de Zürich où elle chante sur la scène de l'opéra *Die Zauberflöte für Kinder*, Feckluscha dans *Katia Kabanova* sous la direction de Christoph von Dohnányi, ou aux côtés de Mirella Freni dans *Fedora*, elle est rapidement engagée dans de nombreux théâtres en France et à l'étranger.

Karen Vourc'h est unanimement saluée pour son interprétation d'opéras français : ses *Dialogues des Carmélites* avec Michel Plasson et Robert Carsen ont reçu le Prix de la critique E. Rostand en 2011, et elle a chanté le rôle titre de *Pelléas et Mélisande* à l'Opéra-Comique à Paris, aux London Proms ainsi qu'au NHK de Tokyo.

Karen Vourc'h est également très appréciée dans le répertoire contemporain, notamment Messiaen, Eötvös, Debussy, Honegger, Menotti et Poulenc. Elle est notamment une interprète dévouée de la musique de Kaija Saariaho : elle a chanté *Émilie* à Amsterdam et à Porto ainsi que *La Passion de Simone* dans des festivals à Bratislava, à Lublin, ainsi qu'au Festival de Saint-Denis.

Vourc'h est régulièrement invitée dans divers festivals en France et à l'étranger, y compris aux Bouffes du Nord, à Aix-en-Provence, à Bangkok, à Harstadt, à Essaouira et au Festival Messiaen. Elle collabore régulièrement en musique de chambre avec les pianistes Susan Manoff, Vanessa Wagner et Emmanuel Christien, avec le Quintette Moraguès, le Trio Wanderer et la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton. Sa discographie comprend des mélodies scandinaves et françaises, ainsi qu'un disque de madrigaux de Monteverdi et Rossi avec Geoffrey Jourdain.

www.karenvourch.com

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

L'Orchestre philharmonique de Strasbourg - Orchestre national (Ops) existe depuis 1855 et doit sa grande renommée à des chefs comme Hans Pfitzner, Otto Klemperer, George Szell, Hans Rosbaud, Ernest Bour, Alceo Galliera, Alain Lombard, Theodor Guschlbauer, Jan Latham-Koenig, Marc Albrecht et en septembre 2012, Marko Letonja.

Des chefs invités de renommée internationale ont dirigé l'Ops, au nombre desquels figurent Felix Mottl, Edouard Colonne, Paul Paray, Hermann Scherchen, Ernest Ansermet, Charles Munch et Wilhelm Furtwängler, dont le *Te Deum* a été créé à Strasbourg en 1911. Berlioz, Brahms, Saint-Saëns, Mahler, Richard Strauss, Reger, d'Indy, Boulez, Lutoslawski et Penderecki ont dirigé leurs œuvres à la tête de l'Orchestre.

L'Orchestre philharmonique de Strasbourg (110 musiciens) a acquis une solide réputation internationale à travers ses nombreuses tournées à l'étranger, ses enregistrements et ses prestations télévisées. L'Ops a parcouru de nombreux pays européens (Autriche, Allemagne, Suisse, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Croatie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Italie, Grèce, Pologne) et s'est rendu plusieurs fois au Japon ou encore au Brésil et en Argentine.

L'Ops a également pris part à des festivals renommés comme ceux de Paris, Montreux, Ascona, Londres, Bratislava, Besançon, Orange, Aix-en-Provence, Montpellier, Saint-Denis, Athènes, Grenade, des Canaries, ou des Flandres. Il a aussi participé aux manifestations organisées à Lisbonne et Luxembourg quand ces villes avaient le titre de "Capitale européenne de la culture". Dans sa ville, l'Ops donne plus de trente concerts par an et assure conjointement une importante mission de décentralisation au plan régional. Il participe également à la saison lyrique de l'Opéra national du Rhin et à de nombreuses manifestations musicales strasbourgeoises, comme le Festival MUSICA ou le Festival de Musique de Strasbourg.

L'Orchestre philharmonique de Strasbourg a enregistré de nombreuses œuvres du répertoire, du XVIIIe au XXe siècle, enregistrements pour lesquels il a reçu plusieurs distinctions et récompenses. L'Orchestre philharmonique de Strasbourg a obtenu en novembre 1996 le Prix Européen d'Orchestre Symphonique et en juin 1999 le Prix Claude Rostand pour la production du *Dialogue des Carmélites*. En 1994, il s'est vu décerner le titre d'Orchestre national par le Ministère français de la Culture.

www.philharmonique-strasbourg.com

MARKO LETONJA

Depuis 2012, le Slovène Marko Letonja est le Directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg ainsi que le Directeur artistique de l'Orchestre Symphonique de Tasmanie. Il a étudié le piano et la direction d'orchestre avec le professeur Anton Nanut à l'Académie de Musique de Ljubljana. À la même époque, il était également l'élève du professeur Otmar Suitner à l'Académie de Musique de Vienne, dont il a reçu le diplôme en 1989.

De 1991 à 2003, il était le Directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Slovénie. Il a dirigé différents orchestres, dont les Wiener Symphoniker, les Münchner et Bremen Philharmoniker, le Staatsorchester Stuttgart, l'Orchestre Symphonique de Hambourg, les Orchestres Symphoniques de Melbourne et Monterey, l'Orchestre Symphonique « Giuseppe Verdi » de Milan en tournée, et les orchestres des Opéras de Cagliari et Stockholm (avec Nina Stemme). De 2003 à 2006, il était le Directeur musical et Chef principal de l'Orchestre Symphonique ainsi que de l'Opéra de Bâle, où il a dirigé de nouvelles productions de *Tannhäuser*, *La Traviata*, *Der Freischütz*, *Boris Godounov*, *Tristan und Isolde*, *Rigoletto* et *Don Giovanni*, entre autres. Par ailleurs, il a enregistré de nombreux disques avec l'Orchestre Symphonique de Bâle.

Il a dirigé notamment *La Dame de Pique* au Grand Théâtre de Genève et au Staatsoper de Vienne, *Roméo et Juliette* au Teatro dell'Opera de Rome, *L'Affaire Makropulos* et *Les Contes d'Hoffmann* à La Scala de Milan, *Madame Butterfly* au Staatsoper de Berlin, et *La Walkyrie* à l'Opéra du Rhin, *Carmen* en version de concert avec le Rundfunkorchester de Munich et *La Traviata* au Deutsche Oper de Berlin. Ses projets à venir dans le domaine de l'opéra comprennent *La Dame de Pique* à l'Opéra de Strasbourg, *La Dame de Pique* et *Boris Godounov* au Staatsoper de Vienne, ainsi que *Médée* à l'Opéra de Genève.

Au cours d'une grande tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie à l'été 2007, il a dirigé des concerts avec l'Auckland Philharmonia, l'Orchestra Victoria et l'Orchestre Symphonique de Melbourne. À partir de la saison 2008/09 il a été Principal chef invité à l'Orchestra Victoria de Melbourne. Des concerts ont été prévus dans la saison à venir avec le Rundfunkorchester de Munich, l'Orchestre Philharmonique de Brême, et l'orchestre du Teatro Bellini à Catane.

KAIJA SAARIAHO: ÉMILIE SUITE; QUATRE INSTANTS; TERRA MEMORIA

Kaija Saariaho lukeutuu säveltäjätyyppiin, joka ei vetäydy musiikin abstraktisuuden taakse vaan ammentaa teoksiinsa virikkeitä ulkopuolisesta todellisuudesta, esimerkiksi erilaisista luonnonilmiöistä tai muista taiteista. Usein tuntuukin kuin Saariahon teokset ylittäisivät maalauksellisuudessaan ja runollisuudessaan puhtaan musiikin rajat ja lähestyisivät toisten taidemuotojen ilmaisukeinoja.

Tätä taustaa vasten on luonteavaa, että Saariaho on kernaasti hakeutunut yhteistyöhön muiden alojen taiteilijoiden kanssa. Erityisen merkittävä ja syväle ulottuva yhteistyösuhde hänellä on syntynyt kirjailija Amin Maaloufin kanssa, eikä yhteistyön sujuvuutta ole vähentänyt se, että näiden kahden Pariisiin asettuneen taiteilijan juuret ovat niin erilaiset, toisella välimerellisessä kulttuurissa Libanonissa, toisella pohjoisessa Suomessa. Maalouf on monipuolinen kirjailija, joka on kirjoittanut sekä erilaisiin historiallisiin aikakausiin kytkeytyneitä romaaneja että laajamuotoista esseistiikkaa. Hänestä Saariaho on löytänyt itselleen poikkeuksellisen joustavan libretistin, joka on luonut tekstejä hyvinkin erilaisiin teoksiin.

Kun Saariaho ryhtyi suunnittelemaan monodraamaa eli yhden solistin oopperaa sopraanotähti Karita Mattilalle, oli Maalouf lähes itsestään selvä libretistivalinta. Ajatus syntyi jo 2000-luvun alkuvuosina, pian Saariahon esikoisoopperan *L'Amour de loin* (2000) jälkeen, mutta kesti vuosia, ennen kuin teoksen aihe valikoitui ja Saariaho ryhtyi toden teolla kirjoittamaan teosta. Tällä välin Saariaho oli ehtinyt säveltää Maaloufin librettoihin *L'Amour de loin*in lisäksi myös toisen oopperan *Adriana Mater* (2006) sekä laajan oratorion *La Passion de Simone* (2006). Mattilalle sävelletty teos ooppera Émilie valmistui vihdoin vuosina 2008-09, ja kantaesitys oli maaliskuussa 2010 Lyonin oopperassa.

Jo Saariahon aiemmissa oopperoissa henkilögalleria on tiivis ja keskitetty, mutta Émilie vie yhdelle solistille kirjoitettuna teoksena tämän pyrkimyksen äärimilleen. Näin se asetti sekä libretistille että säveltäjälle aivan erityislaatuisen haasteen, mutta erityislaatuinen on myös sen päähenkilö, vuosina 1706-1749 elänyt markiisitar Émilie du Châtelet. Hän oli yksi tieteenhistorian varhaisimmista merkittäivistä naisista, matemaatikko ja fyysikko, joka ylhäisen asemansa ansiosta saattoi luoda uran tieteen parissa. Hänen ansiolistaltaan muistetaan omien itsenäisten saavutusten, esimerkiksi infrapunasäteiden ennustamisen ja energialakien tarkemman määrittelyn lisäksi Isaac Newtonin vaikeaselkoisena pidetyn pääteoksen *Principia Mathematican* kommentoitu käännös, joka

on yhä teoksen ranskankielinen standardiversio. Tieteellisen intohimon lisäksi hän omistautui myös erilaisille nautinnoille ja oli mm. Voltairen pitkäaikainen rakastajatar ja ystävä.

Ooppera tapahtuu yhtenä yönä ranskalaisessa Lunévilin linnassa, mutta ulkoisia tapahtumia tärkeämpiä ovat Émilien sisäiset ajatukset ja tunteet. Émilie on viimeisillään raskaana ja yrittää kiihkeästi saada päätökseen *Principia Mathematican* käännöstä; hän on jo 42-vuotias ja pelkää, että edessä oleva synnytys koituu hänen kuolemakseen (niin kuin todellisuudessa kävikin hänen kuollessaan vain kuusi päivää lapsen syntymän jälkeen). Yön aikana hän kirjoittaa kirjettä viimeiselle rakastajalleen ja kantamansa lapsen isälle markiisi ja runoilija Jean François de Saint-Lambertille ja muistelee kirjoittamisen lomassa elämäänsä, tieteellistä uraansa, Voltairea. Hänessä elävät rinnakkain tiedenainen, nautiskelija, rakastaja, vaimo ja äiti.

Émilie on sävelletty normaalia pienemmälle orkesterille, jossa on pääosin yksinkertaiset puhalltimet. 1700-luvun ajankuvaa luo cembalo, jollaista monilahjakkaan markiisittaren tiedetään itekin soittaneen. Lisäksi mukana on elektroninen osuus. Orkesteri heijastaa rikkaine, vuoroin ahdistuneine, vuoroin värikylläisine sävyineen Émilien sielunmaisemaa, hänen ajatuksiaan ja pelkojaan erilaisissa tieteiden ja rakkauden sfäreissä.

Vuonna 2011 Saariaho muokkasi 80-minuuttisesta monodraamasta 25-minuuttisen sarjan konserttikäyttöön, tilaajina New Yorkin Carnegie Hall, Pariisin Cité de la Musique, Luzernin sinfoniaorkesteri sekä Strasbourgin filharmoninen orkesteri. Alkuteoksen yhdeksään otsikoituun jaksoon jakautuvasta kokonaisuudesta on valikoitunut viisiosainen sarja, jossa on kolme laulua ja kaksi orkesterin välisoittoa. Alkuperäiskokoonpanon elektroninen osuus on jäänyt pois.

Avauslaulu *Pressentiments* (Ennakkoaavistuksia) ammentaa musiikkiaan oopperan alusta. Siinä Émilie kirjoittaa Saint-Lambertille rakkaudestaan mutta saa samalla pahaenteisiä ennakkoaavistuksia. Kaksi muuta laulua ovat oopperan lopulta. *Principia* kuvastaa Émilien intohimoista suhdetta Newtonin teoksen kääntämiseen mutta muistuttaa myös kuolemanaavistuksista. Päätösaulussa *Contre l'oubli* (Unohdusta vastaan) kuolema on jo lähellä, tiiviisti läsnä ajatuksissa; elämän katoavaisuuden sekä tehdyn työn ja tiedon pysyvyyden teemat kietoutuvat toisiinsa, ja Émilie ikään kuin alkaa sulautua maailmankaikkeuteen.

Suunnilleen samoihin aikoihin, kun Saariaho alkoi pohdiskella Karita Mattilalle sittemmin Émilieksi muotoutunutta monodraamaa, hän kirjoitti tälle neliosaisen laulusarjan *Quatre Instants* (2002). Alkuperäisenä ajatuksena oli valita teokseen suomenkielisiä tekstejä, mutta Saariaho

ei löytänyt runoja, jotka olisivat vastanneet hänen musiikillisia ideoitaan. Hän kääntyi silloin Amin Maaloufin puoleen ja pyysi tältä apua. Maalouf tarjosi muutamia lyhyitä tekstikatkelmia, joista Saariaho valitsi kolme; lisäksi hän pyysi Maaloufia kirjoittamaan vielä yhden tekstin, joka perustuisi kolmen valitun tekstin pohjalle.

Quatre Instants valmistui alun perin versioksi sopraanolle ja pianolle, mutta vielä vuoden 2002 aikana Saariaho teki siitä orkesteriversion. Saariaho on kertonut halunneensa orkesteriversiossakin korostaa sellaista tekstuurin ja soinnin selkeyttä ja kirkkautta, jota pianoversio ilmentää. Käytetty orkesteri on kooltaan melko maltillinen, lähempänä klassismin soittajistoa kuin suuria romanttisia orkestereita, ja teoksen kamarimusiikillinen ulottuvuus säilyy. Orkesteriosuus ei jättäydy pelkäksi sopraanon säestäjäksi vaan kietoutuu tiiviisti sen ympärille; paikoin orkesterin repliikit, esimerkiksi puhallinsoolot, käyvät herkkää dialogia laulajan kanssa.

Tekstien ytimessä on rakkaus eri ulottuvuuksineen. Saariahon mielessä oli ”kokonaisuus vastakohtaisista kuvista puristettuina pieniksi vahvoiksi hetkiksi”. Ensimmäinen hetki *Attente* on tunnelmiltaan viipyilevä mutta intensiivinen, täynnä pinnanalaista kaipausta. Väkevimmin tunteet kuohahtelevat toisessa laulussa *Douleur*, jonka purkausten keskeltä usein kuuluva lause ”Le remords me brûle” (Katumus kärventää minua) erottuu eräänlaisen kiihkeän tunnuslauseen tavoin. Sitä seuraava *Parfum de l’instant* saa jälleen hillitymmän ilmeen. Viimeinen laulu *Résonances* sulkee sarjan; Saariahon sanoin siinä ”nainen palaa alun odotuksen tunnelmaan, mutta mieli täynnä muistoja koetusta”.

Samoin kuin *Quatre Instants* myös moni muu Saariahon teos on olemassa kahtena erilaisille esittäjistöille muokattuna versiona. Välillä kyse on suhteellisen suoraviivaisista sovituksista, välillä syvemmin alkuperäisteosta muokkaavasta materiaalin uudelleentulkinnasta. *Terra Memoria* valmistui alun perin vuonna 2007 jousikvartetoksi New Yorkin Carnegie Hallin tilauksesta amerikkalaista Emerson-kvartetista varten, joka soitti sen kantaesityksen Carnegie Hallissa kesäkuussa 2007. Vuonna 2009 teoksesta valmistui Clermont-Ferrand —teatterin tilauksesta versio jousiorkesterille, jonka Orchestre d’Auvergne kantaesitti toukokuussa 2010.

Teoksen nimi viittaa kahtaalle: maahan (*terra*) ja muistiin (*memoria*). Saariaho on kertonut, että hänellä ”maa” liittyy teoksen materiaaliin ja ”muisti” siihen tapaan, jolla tätä materiaalia käsitellään. Teos on omistettu ”lähteneille” (*for those departed*). Saariaho on kertonut ajatelleensa keskuudestamme poistuneita ihmisiä, joiden elämä on päättynyt. Heidän elämänsä on täydellinen,

siihen ei tule enää mitään lisää. Toisaalta he elävät yhä meidän kanssamme muistoissa, jotka voivat muuttua vielä vuosia heidän poismenonsa jälkeenkin. Tämä ajatus on Saariahon mukaan vaikuttanut hänen tapaansa käsitellä teoksen musiikillista materiaalia: jotkin elementit kokevat useita erilaisia transformaatioita, toiset taas pysyvät lähes muuttumattomina ja selkeästi tunnistettavina.

Terra Memoria muodostaa yhden laajan ja monipolvisen kaaroksen, joka alkaa hiljaisuuden rajoilta, esitysohjeen mukaan ikään kuin se olisi soinnut jo jonkin aikaa ennen kuin me pystymme kuulemaan sitä, ja laskeutuu lopussa takaisin hiljaisuuteen. Musiikki käy läpi laajan tunnetilojen kirjon salaperäisistä misterioso- ja dolcissimo -tunnelmista rajuihin kärjistyksiin ("con violenza, impetuoso", "furioso"). Teosta värittää Saariaholla tyypillinen jousisoitinten moniulotteinen käyttö tarkkoine esityserkintöineen ja hienonhienoine soittotapojen muunteluineen; näitä ovat esimerkiksi solististen jousten käyttö osana orkesteria, vaihtelu sul tastosta sul ponticelloon, tallan takaa soitettut äänet, erilaiset huiluäänet, trillit, tremolot ja arpeggiot, vibraton tarkka säätely, jousipaineen lisääminen, jolloin tarkat sävelet murtuvat hälyiksi, sekä melodiikkaa rikastavat pienet glissandot. Jousiorkesteriversiossa juuri soinnillisen sävykirjon rikkaus korostuu aivan erityisesti.

KAREN VOURC'H

Karen Vourc'h on kauniista äänestään ja herkistä tulkinnoistaan tunnettu monipuolinen taiteilija. Hänelle on myönnetty useita palkintoja, mm. Académie des Beaux-Arts'in Duca Grand Prix ja Victoire de la Musique Classique –palkinto, sekä Toulouse-, New Voices-, Verviers- ja Montserrat Caballé –palkinnot.

Hän opiskeli Pariisin konservatoriossa ja Zürichin oopperastudiossa, missä hän lauloi *Lasten Taikahuilu* –produktiossa, Feklushan roolin *Katja Kabanova* –oopperassa Christoph von Dohnányin johdolla ja Mirella Frenin kanssa *Fedora*-oopperassa. Hän on sittemmin saanut esiintymiskutsuja useisiin taloihin Ranskassa ja muissa maissa.

Karen Vourc'h on erityisen tunnettu ranskalaisten oopperoiden tulkinnoistaan: Dialogues des Carmélites Michel Plassonin ja Robert Carsenin kanssa sai E. Rostand –kriittikopalkinnon vuonna 2011. Hän on laulanut *Pelléas et Mélisande* –oopperan naispääosan Pariisin Opéra Comiquessa, Proms-konserteissa Lontoossa ja NHK-orkesterin kanssa Tokiossa.

Hän on erityisesti edukseen esittäessään 1900-luvun säveltäjien musiikkia (Messiaen, Eötvös, Debussy, Honegger, Menotti, Poulenc). Hän on myös kiitetty Kaija Saariahon teosten tulkki: hän on esittänyt Émilie-oopperaa Amsterdamissa ja Portossa ja esiintynyt *La Passion de Simone* –oratoriossa Bratislavan festivaalilla, Lublinissa ja Pariisin Saint Denis –festivaalilla.

Karen Vourc'h on mieluisa vieras useilla festivaaleilla Ranskassa ja ulkomailla (Bouffes du Nord, Aix-en-Provence, Bangkok, Harstadt, Essauira ja Messiaen-festivaali). Hän esittää säännöllisesti kamarimusiikkia pianistien kanssa (Susan Manoff, Vanessa Wagner ja Emmanuel Christien), Moragues-kvintetin kanssa, Trio Wandererin kanssa ja sellisti Sonia Wieder-Athertonin kanssa. Hän on levyttänyt pohjoismaisia ja ranskalaisia lauluja sekä Monteverdin ja Rossin madrigaaleja Geoffrey Jourdainin kanssa.

www.karenvourch.com

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

Strasbourgin filharmoninen kansallisorkesteri perustettiin vuonna 1855 ja orkesteria ovat vuosien varrella menestyksekkäästi johtaneet mm. Hans Pfitzner, Otto Klemperer, George Szell, Hans Rosbaud, Ernest Bour, Alceo Galliera, Alain Lombard, Theodor Guschlbauer, Jan Latham-Koenig, Marc Albrecht – sekä syyskuusta 2012 lähtien Marko Letonja.

Orkesteria johtaneisiin tunnettuihin vieraileviin kapellimestareihin ovat kuuluneet Felix Mottl, Edouard Colonne, Paul Paray, Hermann Scherchen, Ernest Ansermet, Charles Munch ja Wilhelm Furtwängler, joka myös kirjoitti *Te Deumina* Strasbourgissa vuonna 1911. Säveltäjistä Berlioz, Brahms, Saint-Saëns, Mahler, Richard Strauss, Reger, d'Indy, Boulez, Lutoslawski ja Penderecki ovat johtaneet omia teoksiaan orkesterin edessä.

Strasbourgin 110-henkinen orkesteri on hankkinut itselleen vankan kansainvälisen maineen kiertueidensa, äänitteidensä sekä televisiotaltiointien kautta. Orkesteri on esiintynyt lukuisissa Euroopan maissa (Itävalta, Englanti, Sveitsi, Iso-Britannia, Belgia, Alankomaat, Kroatia, Slovakia, Slovenia, Espanja, Italia, Kreikka, Puola), useita kertoja Japanissa sekä Brasiliassa ja Argentiinassa.

Orkesteri on ollut mukana tunnetuilla musiikkifestivaaleilla, kuten Pariisi, Montreux, Ascona, Lontoo, Bratislava, Besançon, Orange, Aix-en-Provence, Montpellier, Saint-Denis, Ateena, Grenada sekä Kanarian saarilla ja Flanderissa. Orkesteri myös esiintyi Lissabonissa ja Luxemburgissa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosina. Kotikaupungissaan orkesteri antaa yli 30 konserttia vuodessa, esiintyy paikallisilla musiikkifestivaaleilla sekä ottaa osaa Strasbourgin oopperan tuotantoihin.

Orkesteri on julkaissut lukuisia palkittuja äänityksiä 1700-1900 –luvun musiikista. Orkesterille myönnettiin 1996 eurooppalainen orkesteripalkinto sekä 1999 Claude Rostand –palkinto Dialogue des Carmélites –tuotannosta. Vuonna 1994 Ranskan kulttuuriministeriö myönsi orkesterille kansallisorkesterin nimen.

www.philharmonique-strasbourg.com

MARKO LETONJA

Marko Letonja on ollut Strasbourgin filharmonisen orkesterin musiikkinjohtaja ja Tasmanian sinfoniaorkesterin taiteellinen johtaja vuodesta 2012. Hän opiskeli pianoa ja orkesterinjohtoa prof. Anton Nanutin johdolla Ljubljanan musiikkikorkeakoulussa ja samanaikaisesti prof. Otmar Suitnerin johdolla Wienin musiikkikorkeakoulussa, mistä hän valmistui vuonna 1989.

Vuodesta 1991 vuoteen 2003 hän oli Slovenian filharmonisen orkesterin musiikkinjohtaja. Hän on vierailut johtamassa lukuisia orkestereita; näitä ovat Wienin sinfonikot, Münchenin ja Bremenin filharmonikot, Stuttgartin valtionorkesteri, Hampurin sinfoniaorkesteri, Melbournen sinfoniaorkesteri, Montereyn sinfoniaorkesteri, Orchestra Sinfonica "Giuseppe Verdi" Milanossa sekä oopperaorkesterit Cagliariassa ja Tukholmassa (Nina Stemmen kanssa). Vuosina 2003–2006 hän oli Baselin sinfoniaorkesterin ja oopperan taiteellinen johtaja ja ylikapellimestari. Baselissa hän johti uusina produktiona mm. oopperat *Tannhäuser*, *La traviata*, *Taika-ampuja*, *Boris Godunov*, *Tristan ja Isolde*, *Rigoletto* ja *Don Giovanni*. Hän teki myös useita levytyksiä Baselin sinfoniaorkesterin kanssa.

Letonjan johtamia oopperaproduktioita ovat myös olleet *Patarouva* Grand Théâtre de Genèveä ja Wienin valtionoopperassa, *Romeo ja Julia* Rooman Teatro dell'Operassa, *Tapaus Makropulos* ja *Hoffmannin tarinat* Milanon La Scalassa, *Madama Butterfly* Berliinin valtionoopperassa, *Valkyyria* Opéra du Rhinissä, *Carmenin* konserttiesitys Münchenin radio-orkesterin kanssa ja *La traviata* Berliinin Deutsche Operissa. Lisäksi mainittakoon *Patarouva* Strasburgin oopperassa, *Patarouva* ja *Boris Godunov* Wienin valtionoopperassa ja *Medea* Geneven oopperassa.

Kesällä 2007 hän johti laajalla Uuden Seelannin ja Australian kiertueella Auckland Philharmonia orkesteria, Orchestra Victoriaa ja Melbournen sinfoniaorkesteria. Hän on ollut Orchestra Victorian päävierailija 2008–2009 kaudesta alkaen. Hänen kalenterissaan on myös konsertteja Münchenin radio-orkesterin, Bremenin filharmonikkojen ja Catanian Teatro Bellinin orkesterin kanssa.

QUATRE INSTANTS (2002)

Text: Amin Maalouf (b. 1949)

English translation: John Kennedy,
Nigel Redden & Kaija Saariaho

1 I Attente

Je suis la barque qui dérive
Mon amant est sur l'autre rive
Et la mer est si vaste

Je suis la barque qui dérive
Mon amant est sur l'autre rive
Et le vent est tombé

J'ai déployé toutes les voiles
Pour que le vent me pousse

J'ai déployé toutes les voiles
Pour que l'amant me voie

2 II Douleur

Je ne voulais pas croiser son regard
Le remords me brûle
Mes yeux se sont tournés vers lui
Mes yeux ne m'ont pas obéi

Je ne voulais pas croiser son chemin
Le remords me brûle
Mes pas m'ont conduite vers lui
Mes pas ne m'ont pas obéi

I Longing

I am the boat adrift
My lover is beyond the rift
And the sea is so vast

I am the boat adrift
My lover is beyond the rift
And the wind has died down

I have spread all my sails
For the wind to drive me

I have spread all my sails
For my lover to see me

II Torment

I didn't want to face his eyes
— Remorse, remorse devours me! —
My own eyes turned towards him
My eyes did not obey me.

I didn't want to meet his steps
— Remorse, remorse devours me! —
My own steps carried me towards him
My steps did not obey me.

Cette nuit-là, je m'en souviens,
La lune était pleine
Ma porte s'est ouverte à lui
Puis, doucement, refermée

Je ne voulais pas que ses bras m'enlacent
Le remords me brûle
Mon corps a dérivé vers lui
Mon corps ne m'a pas obéi

J'aurais tellement voulu le garder
Le remords me brûle
Un jour de plus, une autre nuit
Il ne m'a pas obéi

Cette nuit-là, je m'en souviens,
La lune était pleine

That night, as I remember it
The moon was full
My door opened to let him in
And then, smoothly, it closed.

I didn't want him to embrace me,
— Remorse, remorse devours me! —
My own body drifted towards him
My body did not obey me.

I wanted so much to keep him
— Remorse, remorse devours me! —
Another day, another night,
But he did not obey me.

That night, as I remember it
The moon was full...

3 III Parfum de l'instant

Tu es auprès de moi
Mais je ferme les yeux
Pour t'imaginer

Nos lèvres se frôlent
Nos doigts s'emmêlent
Nos corps se découvrent
Mais je ferme les yeux
Pour rêver de toi

Tu es le parfum de l'instant
Tu es la peau du rêve
Et déjà la matière du souvenir

III Perfume of the instant

You're so close to me
But I close my eyes
To imagine you

Our lips are united
Our fingers, entwined
Our bodies, unveiled
But I close my eyes
To dream about you

You're the perfume of my instant
You're the skin of my dream
And already the essence of my memories.

4 IV Résonances

Ma porte s'est ouverte à lui
Puis, doucement, refermée

J'ai déployé toutes les voiles
Pour que l'amant me voie

J'aurais tellement voulu te garder
Nos doigts s'emmêlent
Nos corps se découvrent

Tu es le parfum de l'instant
Tu es la peau du rêve

J'aurais tellement voulu te garder
Nos corps se découvrent
Mais je ferme les yeux

J'aurais tellement voulu te garder
Le remords me brûle
Mais je ferme les yeux

Je suis la barque qui dérive
Mon amant est sur l'autre rive
Et le vent est tombé

IV Echoes

My door opened to let him in
And then, smoothly, it closed.

I have spread all my sails
For my lover to see me

I wanted so much to keep you
Our fingers, entwined
Our bodies, unveiled

You're the perfume of my instant
You're the skin of my dream

I wanted so much to keep you
Our bodies, unveiled
But I close my eyes

I wanted so much to keep you
— Remorse, remorse devours me! —
But I close my eyes

I am the boat adrift
My lover is beyond the rift
And the wind has died down.

ÉMILIE SUITE (2011)

Text: Amin Maalouf (b. 1949)

English Translation: Amin Maalouf © 2003

6 I Pressentiments

A Monsieur de Saint-Lambert,
Ce lundi soir, premier de septembre,
Mil sept cent quarante-neuf.
Je ne sais, mon ami, si je vous écrirai encore,
J'ai des pressentiments...
J'ai des pressentiments, mais ils peuvent mentir.
J'ai encore le cœur à vivre,
J'ai encore le goût d'écrire,
Et j'ai même le goût d'aimer,
De vous aimer avec fureur ;
Je n'ai jamais appris à aimer autrement.

Et vous, mon ami ?
Je vous écris de longues pages,

Vous répondez en quatre lignes.

Pourtant vous jurez que vous m'aimez encore,
Et je veux bien vous croire.
Que serait la réalité du monde
Sans la parure de l'illusion ?
Moi je garde jalousement mes illusions ;
Si l'on m'enchanter, je me laisse enchanter.

Un jour, je ne l'ignore point, nos amours finissent,
Mais nous serions cruels envers nous-mêmes

I Forebodings

To Monsieur de Saint-Lambert,
Monday evening, the first of September 1749.
I do not know, my friend, if I will write you again,
I have forebodings...
I have these forebodings, but they can be false
I still have the heart to live,
I still have the will to live,
I still have the will to write,
I still have the will to love,
To love you with ferocity;
I have never learned to love otherwise.

And you, my friend?
I write to you long pages,

You reply with four lines.

Nonetheless you swear you still love me,
And I am eager to believe you.
What would the reality of the world be without
the decoration of illusion?
I protect my illusions jealously:
If someone enchants me, I let myself be
enchanted.

One day, I don't ignore it, our loves will end,
But we would be cruel to ourselves

Si nous passions nos nuits d'amour
A guetter la fin de l'amour,
Ou notre propre fin.

Ce détestable pressentiment !

Je le chasse de mes pensées,
Il y revient, comme une mouche.

If we spent our nights of love waiting on
love's end,
Or our own end.

This horrible foreboding!

I chase it from my thoughts,
It returns, returns like a pesky fly.

8 III Principia

Ce n'est pas tant la mort que je redoute,
Ce qui m'angoisse, ce n'est pas non plus votre
tiédeur,
Saint-Lambert, mon ami, mon amant,
Bien que j'en souffre.
Mon angoisse, ma frayeur,
Et j'en rirais presque,
C'est de mourir sans achever
Ma traduction de Newton.
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Je ne songe plus à rien d'autre !
Je me lève à neuf heures, quelquefois à huit,
A trois heures, je m'interromps pour un café ;
Je reprends le travail à quatre heures.

La Lune gravite vers la Terre, et par la
force de la gravité elle est continuellement
retirée du mouvement rectiligne et retenue
dans son orbite.

III Principia

What gives me anguish,
It is not your indifference,
Saint-Lambert, my friend, my lover,
Although I do suffer from it.
My anguish, my terror,
- And I almost laugh at it - ,
Is to die without have finished my translation
of Newton.
"Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica"

I dream of nothing else!
I get up at 9:00, sometimes at 8:00
At 3:00, I stop for coffee;:
I start working again at 4:00.

The moon gravitates towards the
Earth, and by the force of gravity it
is continually pulled from rectilinear
movement and retained in its orbit.

Je m'arrête à dix heures, je dîne,
Voltaire assiste à mon souper,
Nous causons jusqu'à minuit.
Ensuite je me remets à l'ouvrage
Jusqu'à cinq heures du matin.

La force qui retient la Lune dans son
orbite est en raison réciproque du carré
de la distance des lieux de la Lune au
centre de la Terre.

C'est à cela que je m'acharne,
Et que j'épuise mes dernières forces.

Fluxum et refluxum Maris ab actionibus
Solis ac Lunae oriri debere.
Il y a deux espèces de marées, solaires
et lunaires, qui peuvent se former
indépendamment...

J'ai quasiment fini.
Je dois encore revoir mes épreuves,
Ajouter quelques commentaires,
Mais l'essentiel est fait ;
Si mes funestes pressentiments
S'avèrent mensongers,
Bientôt je porterai mon livre dans mes bras.

Principes Mathématiques de la
Philosophie naturelle

I stop at 10:00, I dine,
Voltaire joins me for supper,
We chat until mid-night.
Afterwards I get back to my work
Until 5:00 in the morning.

The force that keeps the moon in its
orbit is reasoned to be the inverse of the
square of the distance of the moon to the
center of the earth.

It is that which relentlessly drives me
And for which I spend my last energy.

Fluxum et refluxum Maris ab actionibus
Solis ac Lunae oriri debere.
There are two types of tides, solar and
lunar, that can form independently...

I have almost finished.
I still must review my drafts,
Add some commentary,
But it is essentially done;
If my dire forebodings
Prove to be false,
Soon I will carry my book in my arms.

Mathematical Principles Of Natural
Philosophy

10 V Contre l'oubli

Et si je ne me relevais pas,
Le livre paraîtra quand même

Principes Mathématiques...
Par feu la Marquise du Châtelet
Ouvrage posthume

Toujours la mort triomphe au dernier acte,
Mais qu'elle me laisse terminer mon livre,
Pour qu'on se souvienne de moi.
Jusqu'au dernier moment j'aurai une plume à
la main,
La tête haute,
Le coeur amoureux,
L'esprit dans les étoiles.

Monsieur Newton explique que le Soleil
est jaune parce que sa lumière abonde
en rayons de cette couleur. Il est possible
que dans d'autres systèmes il y ait des
soleils verts, ou bleus, ou violets, ou
rouges-sang ; et qu'il y ait même aux
confins de la Nature d'autres couleurs
que celles que nous connaissons dans
notre monde-ci.

Les couleurs me manquent déjà,
Les rêves me manquent,
La vie me manque,
Et je redoute de sombrer
Avec livre et enfant
Dans le vertige de l'inconscience,
Dans le puits de l'oubli.

V Against Oblivion

And if I do not survive,
It will appear in any event

Mathematical Principles...
By the late Marquise du Châtelet
A posthumous work.

Death always triumphs in the last act,
But may death let me finish my book,
So that I am remembered.
Up to the last moment I will have a pen in my
hand,
The head high,
The heart aflame,
My spirit in the stars.

Mr. Newton explains that the sun is
yellow because its light abounds in rays
of that color. It is possible that in other
systems there are some green suns, or
blue, or violet or blood red; and that even
within the confines of nature there are
other colors than those we know in our
world here.

I already miss the colors,
I miss the dreams,
I miss life,
And I am afraid of sinking
With book and child
Into the vertigo of unconsciousness,
Into the pit of oblivion.

Recording:

Émilie Suite & Quatre instants: 12-14 January 2014, Neugartheim-Ittlenheim Hall, France

Terra Memoria: 28-29 October 2013, Cité de la musique de Strasbourg, France

Recording Engineers: Arnaud Houpert, U-fly studio & Denis Fenninger, Lagoon

Artistic supervising, producing and editing: Anssi Karttunen

© & © 2014 Ondine Oy, Helsinki

Photos: Tanja Niemann (Marko Letonja), Cecile Hug (Karen Vourc'h), Priska Ketterer (Kaija Saariaho)

Booklet Editor: Joel Valkila

Design: Armand Alcazar

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE STRASBOURG

KAIJA SAARIAHO