

JÜRI REINVERE
SHIP OF FOOLS

ESTONIAN FESTIVAL
ORCHESTRA
PAAVO JÄRVI

α



MENU

- › TRACKLIST
- › ENGLISH TEXT
- › TEXTE FRANÇAIS
- › DEUTSCH KOMMENTAR
- › ESTONIAN TEXT

JÜRI REINVERE (* 1971)

AND TIRED FROM HAPPINESS, THEY STARTED TO DANCE

- | | | |
|---|--------------------------|------|
| 1 | I. Shadows in the Mirror | 8'03 |
| 2 | II. Motion of Waiting | 5'47 |
| 3 | III. Lack and Desire | 8'42 |

CONCERTO FOR 2 FLUTES, STRINGS AND PERCUSSION

- | | | |
|---|--|-------|
| 4 | I. Civettando – Con languidezza – Molto leggiero – Con languidezza –
Allegramente – Sostenuto – Grandamente | 11'09 |
| 5 | II. Largo – Cadenza – Largo – Cadenza – Doppio – Largo | 13'34 |
| 6 | ON THE SHIP OF FOOLS for large orchestra | 20'41 |

TOTAL TIME: 67'57

ESTONIAN FESTIVAL ORCHESTRA PAAVO JÄRVI CONDUCTOR

MAARIKA JÄRVI & MONIKA MATTIESEN FLUTE SOLOISTS (4-5)
PHILIPPE AÏCHE CONCERTMASTER (1-3)
FLORIAN DONDERER CONCERTMASTER (6)

SHIP OF FOOLS

BY JAN BRACHMANN

Jüri Reinvere knows how to write music as intense as the scent of seaweed, the sultriness of a summer's night, but also with the sweat of fear in anticipation of death. He powerfully grips his listeners and does not let them go until they have experienced stories of passion and exhaustion, dreamlike beauty and nightmarish catastrophes, of longing, ecstasy and realisation. The composer, lyricist and essayist, born in Tallinn in 1971, is one of the great instrumental storytellers of our time. With Paavo Järvi and the Estonian Festival Orchestra, he has found a sympathetic voice.

The collaboration between Järvi and Reinvere began in 2016 in Pärnu, the birthplace of the EFO, which is now one of Europe's most brilliant festival ensembles. So far, three commissioned works have emerged from this partnership: the delicately playful Concerto for two flutes, strings and percussion, the powerful and exhilarating orchestral triptych *And Tired from Happiness, They Started to Dance*, and finally the haunting but also atmospherically tantalising Scherzo *On the Ship of Fools*.

Reinvere's sources of inspiration are as diverse as his compositions. Growing up in Soviet-occupied Estonia, he received early lessons from Lepo Sumera before moving first to Poland and then on to Finland to continue his studies. His time at the Sibelius Academy in Helsinki was a blessing, he says today. Whereas in Estonia the first questions were always about inspiration, metaphysics and spirituality, in Finland they talked about technique, craftsmanship and resources. Both are to be found in Reinvere's music: the big questions of human existence, but also an exact proportioning of temporal progressions, the calculation of modern harmony, orchestral finesse of sounds.

Alongside music, he was fascinated by theology (even studying the subject in Helsinki), drama and psychology. Through the Estonian-Swedish pianist and writer Käbi Laretei, his most important mentor, he met her then husband Ingmar Bergman. The Swedish film director encouraged Reinvere to study clinical psychiatry and worked with him on developing strong narrative frameworks.

Laretei and Bergman then persuaded Reinvere to write poems and essays. In the meantime, he has received important awards in Estonia for his essays in the weekly magazine *Sirp* and daily newspaper *Postimees* and also writes for the *Frankfurter Allgemeine Zeitung* in Germany, where he has lived since 2005.

The flute double concerto, premiered in Pärnu in 2016 by Maarika Järvi, Monika Mattiesen and the Järvi Chamber Academy under the direction of Arkady Leytush, draws on biographical experiences: Reinvere learnt the flute as a schoolboy so that when he was drafted into the Soviet army, he was able to join the military band instead of having to fight. As a result he understands the technical possibilities of this instrument very well. In the solos as well as the extended cadenzas, ample use is made of avant-garde playing techniques, including distinctive sound effects. The piece breathes freshness, lightness and a sense of playful awakening. It stages a competitive partnership between the soloists and surrounds them with delicate orchestral poetry.

And Tired from Happiness, They Started to Dance, is somewhat similar to Claude Debussy's *La mer* in its external form, but the character of the music is different. While working on his second opera, *Peer Gynt* (2014), Reinvere had already been reflecting on the late theories of the American philosopher and cultural critic George Steiner, according to whom Europe had grown tired of culture and was suffocating under the weight of its own history. With sensual opulence, Reinvere's work describes various stages of fatigue and a sense of emptiness in the midst of overabundance. The feverish pace of the opening contrasts with the decadent but seductive lethargy of the middle movement and the destructive ecstasy of the finale. Paavo Järvi, who conducted the world premiere in 2018, requested a piece that unleashes the dance's energy. Reinvere combines this rhythmic explosiveness with the volcanic power of the brass sections, reminiscent of Anton Bruckner, and the sparkling virtuosity of the strings and woodwinds, inspired by Maurice Ravel. This Franco-German bridge-building is also astonishing.

Finally, *On the Ship of Fools* is inspired by the novel *The Ship of Fools* by Sebastian Brant, written at the turn of the sixteenth century, shortly before Erasmus of Rotterdam's *In Praise of Folly*.

The central statement in the book is: “Mundus vult decipi, ergo decipiatur” – “The world wants to be deceived, so let us deceive it.” In times of fake news, conspiracy theories and contempt for science, this motto does not seem to have aged. “People deceive each other on Facebook and Instagram,” Reinvere commented, adding that politicians are primarily attempting to be likeable instead of solving urgent problems. In the interests of new ideologies, history is being rewritten everywhere to the point where we hardly know who we actually are. *On the Ship of Fools* is labelled a “scherzo”, but it is not a musical joke, rather an eerie vision. Reinvere succeeds in superimposing different temporal levels of musical expression. You often hear a superficial bustle – such as the solo violin – in a leaden calm or a cursory silence under which the percussion rumbles. Sleepwalkers stagger into danger or distract themselves from making important decisions. The world premiere with Paavo Järvi and the EFO in July 2023 was euphorically received in Pärnu. The orchestral narrative about seemingly old experiences struck a chord with our times.

THE ESTONIAN FESTIVAL ORCHESTRA

The Estonian Festival Orchestra was founded by Paavo Järvi in 2011 as the resident orchestra of the Pärnu Music Festival. The long dreamed of ambition by Järvi to create a hand picked orchestra, bringing together the best of Estonian talent and leading musicians from around the world, has since led to international acclaim: “Definitely one of the world’s great orchestras” (*The Arts Desk*, UK), “With a truly breathtaking energy and virtuosity” (*Diapason*, France) where “there are no egos, but truly passionate people in making and listening to the best music” (*El País*, Spain) and where “year after year you can see and hear the artists evolve, open up, listen to each other” (*die Welt*, Germany).

These reviews encapsulate Paavo Järvi’s goals in bringing colleagues and friends together to create an orchestra which could grow out of the festival spirit. “This spirit is what drives the orchestra” says Järvi “and it is a delight each summer to see how those relationships have grown naturally, creating a melting pot of national and international talent.”

In January 2018 the Estonian Festival Orchestra made its first European tour with concerts in Berlin, Brussels, Cologne, Luxemburg, Vienna and Zürich. In the same year it debuted at Hamburg Elbphilharmonie and London Royal Albert Hall, making history as the first Estonian ensemble to perform at the BBC Proms. Since then it have toured regularly throughout

Europe, Japan and Korea.

The Estonian Festival Orchestra has released four albums on Alpha Classics: Shostakovich Symphony No. 6 and *Sinfonietta* (2018), *Mythos*, dedicated to the music of Erkki-Sven Tüür in celebration of his 60th birthday (2019), *Estonian Premieres* (2022) highlighting the music of Tõnu Kõrvits, Ülo Krigul, Helena Tulve, Tauno Aints and Lepo Sumera, and *Kratt* (2023) featuring works by Eduard Tubin, Witold Lutosławski and Grażyna Bacewicz.



PAAVO JÄRVI

Estonian Grammy Award-winning conductor Paavo Järvi is widely recognised as one of today's most eminent conductors, enjoying close partnerships with the finest orchestras around the world. He currently serves as Chief Conductor of the Tonhalle Orchester-Zürich, Artistic Director of The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, and is both founder and Artistic Director of the Estonian Festival Orchestra.

In addition to his permanent positions, Järvi is much in demand as a guest conductor, regularly appearing with Berliner Philharmoniker, Concertgebouworkest, London Philharmonia Orchestra and New York Philharmonic. He also continues to enjoy close relationships with many of the orchestras of which he was previously Music Director, including Orchestre de Paris, Frankfurt Radio Symphony and NHK Symphony Orchestra.

In 2019 Paavo Järvi was named Conductor of the Year by Germany's *Opus Klassik* and received the 2019 Rheingau Music Prize for his artistic achievements with The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen in the German orchestral and cultural landscape. Other prizes and honours include a Grammy Award for his recording of Sibelius' Cantatas with Estonian National Symphony Orchestra, Artist of the Year by both *Gramophone* (UK) and *Diapason* (France) in 2015 and Commandeur de L'Ordre des Arts et des Lettres by the French Ministry of Culture for his contribution to music in France.

As a dedicated supporter of Estonian culture, Paavo Järvi was awarded the Order of the White Star by the President of Estonia in 2013 and in 2015 he was presented with the Sibelius Medal in recognition of his work in bringing the Finnish composer's music to a wider public.

Born in Tallinn, Estonia, Paavo Järvi studied percussion and conducting at the Tallinn School of Music. In 1980 he moved to the USA where he continued his studies at the Curtis Institute of Music and at the Los Angeles Philharmonic Institute with Leonard Bernstein.

SHIP OF FOOLS

PAR JAN BRACHMANN

FRANÇAIS

Jüri Reinvere sait écrire une musique aussi intense que la senteur des algues ou la sensualité d'une nuit d'été, mais avec également la sueur de la peur dans l'anticipation de la mort. Il empoigne puissamment ses auditeurs et ne les lâche pas avant qu'ils n'aient vécu des histoires de passion et d'épuisement, de beauté onirique et de catastrophes caudemardesques, de désir, d'extase et de réalisation. Le compositeur, parolier et essayiste, né à Tallinn en 1971, est l'un des grands conteurs instrumentaux de notre temps. En Paavo Järvi et l'Estonian Festival Orchestra, il a trouvé une voix sympathique.

La collaboration entre Järvi et Reinvere a débuté en 2016 à Pärnu, lieu de naissance de l'EFO, qui est maintenant l'un des ensembles de festival les plus brillants en Europe. Jusqu'à présent, trois œuvres de commande ont émergé de ce partenariat : le Concerto pour deux flûtes, cordes et percussion, délicatement enjoué, le puissant et exaltant triptyque orchestral *And Tired from Happiness, They Started to Dance*, et enfin le scherzo envoûtant, à l'atmosphère captivante, *On the Ship of Fools*.

Les sources d'inspiration de Reinvere sont aussi variées que ses compositions. Au cours de son enfance dans l'Estonie sous occupation soviétique, il reçoit ses premières leçons de Lepo Sumera, avant de gagner d'abord la Pologne et ensuite la Finlande pour poursuivre ses études. Son séjour à l'Académie Sibelius d'Helsinki est un grand bienfait, dit-il aujourd'hui. Alors qu'en Estonie les premières questions portaient toujours sur l'inspiration, la métaphysique et la spiritualité, en Finlande on parlait de technique, de métier et de ressources. On trouve tout cela dans la musique de Reinvere : les grandes questions de l'existence humaine, mais aussi de justes proportions dans les progressions temporelles, une pensée harmonique moderne, un raffinement des sonorités orchestrales.

Outre la musique, il est fasciné par la théologie (qu'il étudie même à Helsinki), le théâtre et la psychologie. Par l'intermédiaire de la pianiste et écrivaine suédo-estonienne Käbi Laretei, son mentor le plus important, il rencontre son mari d'alors, Ingmar Bergman. Le réalisateur suédois encourage Reinvere à étudier la psychiatrie clinique et travaille avec lui à développer de forts cadres narratifs. Laretei et Bergman persuadent alors Reinvere d'écrire des poèmes et des essais. Entre-temps, il reçoit de nombreux prix importants en Estonie pour ses essais dans l'hebdomadaire *Sirp* et le quotidien *Postimees*, et écrit également pour le *Frankfurter allgemeine Zeitung* en Allemagne, où il vit depuis 2005.

Le Concerto pour deux flûtes, créé à Pärnu en 2016 par Maarika Järvi, Monika Mattiesen et la Järvi Chamber Academy sous la direction d'Arkady Leytush, s'inspire d'expériences biographiques : Reinvere avait appris la flûte dans son enfance, si bien que, une fois incorporé dans l'armée soviétique, il a pu faire partie de la musique militaire au lieu de combattre. Il comprend donc très bien les possibilités techniques de l'instrument. Les solos ainsi que les longues cadences font grand usage des techniques de jeu d'avant-garde, avec des effets sonores caractéristiques. La pièce respire la fraîcheur, la légèreté et un sentiment de réveil enjoué. Elle met en scène une collaboration compétitive entre les solistes et les entoure d'une délicate poésie orchestrale.

And Tired from Happiness, They Started to Dance n'est pas sans ressembler à *La Mer* de Claude Debussy dans sa forme externe, mais le caractère de la musique est différent. En travaillant à son deuxième opéra, *Peer Gynt* (2014), Reinvere réfléchissait déjà aux dernières théories du philosophe et critique franco-américain George Steiner, selon qui l'Europe s'était lassée de la culture et suffoquait sous le poids de sa propre histoire. Avec une opulence sensuelle, l'œuvre de Reinvere décrit les divers stades de fatigue et le sentiment de vide au milieu de la surabondance. L'allure fébrile du début contraste avec la léthargie décadente mais séduisante du mouvement central et l'extase destructrice du finale. Paavo Järvi, qui dirigea la création mondiale en 2018, voulait une œuvre qui libère l'énergie de la danse. Reinvere combine cette explosivité rythmique à la puissance volcanique des pupitres de cuivres, rappelant Anton Bruckner, et à la virtuosité étincelante des cordes et des bois, inspirée par Maurice Ravel. Ces ponts franco-allemands qu'il bâtit sont également étonnants.

Enfin, *On the Ship of Fools* s'inspire de *La Nef des fous* de Sébastien Brant, écrit au tournant du XVI^e siècle, peu avant l'*Éloge de la folie* d'Érasme. La phrase centrale du livre est : « Mundus vult decipi, ergo decipiatur » – « Le monde veut être trompé, donc trompons-le ». À l'époque des *fake news*, des théories conspirationnistes et du mépris de la science, cette devise ne semble pas avoir vieilli. « Les gens se dupent les uns les autres sur Facebook et Instagram », dit Reinvere, ajoutant que les politiques essaient avant tout d'être aimés, au lieu de résoudre les problèmes urgents. Dans l'intérêt d'idéologies nouvelles, l'histoire est réécrite partout, au point qu'on sait à peine qui l'on est vraiment. *On the Ship of Fools* est qualifié de « scherzo », mais ce n'est pas une plaisanterie musicale, plutôt une vision étrange. Reinvere réussit à superposer différents niveaux temporels d'expression musicale. On entend souvent une agitation superficielle – du violon solo, en particulier – dans un calme de plomb, ou un silence rapide sous lequel gronde la percussion. Les somnambules marchent d'un pas chancelant vers le danger ou évitent de prendre des décisions importantes. La création mondiale avec Paavo Järvi et l'EFO en juillet 2023 a été accueillie dans l'euphorie à Pärnu. Le récit orchestral d'expériences apparemment anciennes a touché une corde sensible à notre époque.

L'ESTONIAN FESTIVAL ORCHESTRA

L'Estonian Festival Orchestra a été fondé par Paavo Järvi en 2011 en tant qu'orchestre résident du Festival de musique de Pärnu. L'idée dont Järvi rêvait depuis longtemps – créer un orchestre trié sur le volet réunissant les meilleurs talents estoniens et de grands musiciens du monde entier – a rencontré depuis lors un succès international : « Certainement l'un des plus grands orchestres au monde » (*The Arts Desk*, Royaume-Uni), avec « une énergie et une virtuosité proprement époustouflantes » (*Diapason*, France), où « il n'y a pas d'egos, mais des personnes qui cherchent passionnément à faire et à écouter la meilleure musique » (*El País*, Espagne), et où, « année après année, on peut voir et entendre les artistes évoluer, s'ouvrir, s'écouter l'un l'autre » (*Die Welt*, Allemagne).

Ces critiques résument l'objectif que se donnait Paavo Järvi en réunissant collègues et amis pour créer un orchestre qui puisse surgir de l'esprit du festival. « Cet esprit est ce qui anime l'orchestre, dit Järvi, et c'est un plaisir chaque été de voir comment ces relations se sont développées naturellement, formant un creuset de talents nationaux et internationaux. »

En janvier 2018 l'Estonian Festival Orchestra a fait sa première tournée en Europe avec des concerts à Berlin, Bruxelles, Cologne, Luxembourg, Vienne et Zurich. La même année, l'orchestre a fait ses débuts à l'Elbphilharmonie de Hambourg

et au Royal Albert Hall de Londres, où il était le premier ensemble estonien à se produire aux BBC Proms. Depuis lors des tournées l'ont ensuite régulièrement conduit à travers l'Europe et jusqu'au Japon et en Corée.

L'Estonian Festival Orchestra a fait paraître quatre albums chez Alpha Classics : la Sixième Symphonie et la *Sinfonietta* de Chostakovitch (2018), *Mythos*, consacré à la musique d'Erkki-Sven Tüür à l'occasion de son sixantième anniversaire (2019), *Estonian Premieres* (2022), avec des œuvres de Tõnu Kõrvits, Ülo Krigul, Helena Tulve, Tauno Aints et Lepo Sumera, et *Kratt* (2023), avec des œuvres d'Eduard Tubin, Witold Lutosławski et Grażyna Bacewicz.

PAAVO JÄRVI

Le chef d'orchestre estonien Paavo Järvi, lauréat d'un Grammy, est unanimement salué comme l'un des plus éminents chefs actuels. Il collabore étroitement avec les meilleurs orchestres du monde entier. Il est actuellement chef principal de l'Orchestre de la Tonhalle Zurich et directeur artistique de la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême, ainsi que fondateur et directeur artistique de l'Estonian Festival Orchestra.

Outre ses postes permanents, Järvi est très sollicité comme chef invité, et il se produit régulièrement avec le Philharmonique de Berlin, l'Orchestre du Concertgebouw, le Philharmonia Orchestra de Londres et le New York Philharmonic. Il continue d'entretenir des liens étroits avec les formations dont il a auparavant été directeur musical, notamment l'Orchestre de Paris, l'Orchestre de la Radio de Francfort et l'Orchestre symphonique de la NHK.

En 2019, Paavo Järvi a été nommé « Chef de l'année » par *Opus Klassik* en Allemagne et a reçu le prix musical du Rheingau cette même année pour ses réalisations artistiques dans le paysage orchestral et culturel allemand avec la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême. Il a également obtenu un Grammy Award pour son enregistrement des cantates de Sibelius avec l'Orchestre symphonique national estonien, été nommé « Artiste de l'année » à la fois par *Gramophone* (Royaume-Uni) et *Diapason* (France) en 2015,

et fait commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la Culture pour sa contribution à la musique en France. Ardent avocat de la culture estonienne, Paavo Järvi a été nommé à l'ordre de l'Étoile blanche par le président estonien en 2013, et en 2015 il a reçu la médaille Sibelius pour avoir aidé à faire connaître à un plus large public la musique du compositeur finlandais.

Né à Tallinn, en Estonie, Paavo Järvi a étudié la percussion et la direction au Conservatoire de sa ville natale. En 1980, il s'est établi aux États-Unis, où il a poursuivi ses études au Curtis Institute of Music et au Los Angeles Philharmonic Institute avec Leonard Bernstein.

SHIP OF FOOLS

VON JAN BRACHMANN

DEUTSCH

Musik, so intensiv wie der Duft von Seetang, die Schwüle einer Sommernacht, aber auch der Angstschweiß in Todeserwartung, weiß Jüri Reinvere zu schreiben. Er packt seine Hörer suggestiv und lässt sie nicht mehr los, bis sie Geschichten von Lust und Erschöpfung, traumhafter Schönheit und albtraumhaften Katastrophen, von Sehnsucht, Taumel und Erkenntnis zu Ende gehört haben. Der Komponist, Lyriker und Essayist, 1971 in Tallinn geboren, gehört zu den großen instrumentalen Erzählern unserer Zeit. Mit Paavo Järvi und dem Estonian Festival Orchestra hat er eine kongeniale Stimme gefunden.

In Pärnu, dem Geburtsort des EFO, das heute zu den brilliantesten Festivalorchestern Europas gehört, begann 2016 die Zusammenarbeit von Järvi und Reinvere. Drei Auftragswerke gingen bislang aus dieser Partnerschaft hervor: das zart-verspielte Konzert für zwei Flöten, Streicher und Schlagzeug, das kraftvoll-berauschende Orchester-Triptychon „Und müde vom Glück, fingen sie an zu tanzen“, schließlich das gespenstische, aber auch atmosphärisch verlockende Scherzo „Auf dem Narrenschiff“.

So verschieden wie die Stücke sind auch Reinveres Inspirationsquellen. Aufgewachsen im sowjetisch besetzten Estland, erhielt er früh Unterricht bei Lepo Sumera, bevor es ihn erst nach Polen, dann nach Finnland zum Studium zog. Die Zeit an der Sibelius-Akademie in Helsinki habe ihm gut getan, sagt er heute. Denn während man in Estland immer zuerst Fragen nach Inspiration, Metaphysik und Spiritualität stellte, habe man in Finnland über Technik, Handwerk und Material geredet. Beides findet sich in Reinveres Musik: die großen Fragen der menschlichen Existenz, aber auch eine exakte Proportionierung zeitlicher Verläufe, die Kalkulation moderner Harmonik, orchestrale Finesse des Klangs.

Neben der Musik beschäftigten ihn die Theologie (er studierte das Fach in Helsinki sogar), das Drama und die Psychologie. Durch die estnisch-schwedische Pianistin und Schriftstellerin Käbi Laretei, seine wichtigste Mentorin, lernte er deren zeitweiligen Ehemann Ingmar Bergman kennen. Der schwedische

Regisseur spornte Reinvere an, sich mit klinischer Psychiatrie zu beschäftigen und arbeitete mit ihm an guten Erzählstrukturen. Laretei und Bergman ermunterten Reinvere schließlich, auch Gedichte und Essays zu schreiben. Inzwischen bekam er in Estland wichtige Auszeichnungen für seine Essays in der Wochenzeitschrift „Sirp“ sowie der Tageszeitung „Postimees“ und schreibt auch in Deutschland, wo er seit 2005 lebt, für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Das Flöten-Doppelkonzert, 2016 von Maarika Järvi, Monika Mattiesen und der Järvi Chamber Academy unter der Leitung von Arkady Leytush in Pärnu uraufgeführt, knüpft an biographische Erfahrungen an: Reinvere lernte als Schüler Querflöte, um bei der Einberufung in die Sowjetische Armee die Möglichkeit zu haben, in die Militärmusik zu gehen, statt in den Krieg zu müssen. Deshalb kennt er die spieltechnischen Möglichkeiten dieses Instruments sehr gut. In den Soli wie in den ausgedehnten Kadenzen wird reichlich Gebrauch gemacht von avantgardistischen Spieltechniken, einschließlich markanter Geräusche. Das Stück atmet Frische, Leichtigkeit, spielerischen Aufbruch. Es inszeniert einen partnerschaftlichen Wettbewerb zwischen den Solisten und umgibt sie mit zarter orchestraler Poesie.

„Und müde vom Glück, fingen sie an zu tanzen“ ähnelt in der äußeren Form ein wenig „La mer“ von Claude Debussy, aber der Charakter der Musik ist ein anderer. Schon bei der Arbeit an seiner zweiten Oper, „Peer Gynt“ (2014), hatte sich Reinvere mit den späten Thesen des amerikanischen Philosophen und Kulturkritikers George Steiner beschäftigt, wonach Europa kulturmüde geworden sei und an der Last seiner eigenen Geschichte erstickte. Reinveres Stück beschreibt in sinnlicher Opulenz verschiedene Stadien der Ermüdung und der Sinnleere inmitten großer Überfülle. Die fiebrige Hast des Anfangs kontrastiert mit der dekadenten, aber verführerischen Lethargie des Mittelsatzes und der zerstörerischen Ekstase des Finales. Paavo Järvi, der 2018 die Uraufführung dirigierte, hatte sich ein Stück gewünscht, dass die Energie des Tanzes entfesselt. Reinvere verbindet diese rhythmische Explosivität mit der vulkanischen Kraft von Blechbläasersätzen, die an Anton Bruckner erinnern, und der funkelnden Virtuosität von Streichern wie Holzbläsern, die an Maurice Ravel geschult ist. Auch dieser deutsch-französische Brückenschlag erstaunt.

„Auf dem Narrenschiff“ schließlich ist inspiriert durch den Roman „Das Narrenschiff“ von Sebastian Brant, an der Wende zum sechzehnten Jahrhunderts entstanden, kurz vor dem „Lob der Torheit“ von Erasmus von Rotterdam. Der zentrale Satz des Buches lautet: „Mundus vult decipi, ergo decipiat“ – „Die Welt will getäuscht werden, also lasst sie uns täuschen.“ In Zeiten von Fake News, Verschwörungstheorien und Wissenschaftsverachtung scheint dieser Satz nicht gealtert zu sein. „Menschen betrügen sich gegenseitig auf Facebook und auf Instagram“, bemerkte Reinvere dazu, Politiker versuchen vor allem, sympathisch zu sein, statt dringende Probleme zu lösen. Im Interesse neuer Ideologien werde allorts Geschichte umgeschrieben, bis wir kaum noch wüssten, wer wir eigentlich seien. „Auf dem Narrenschiff“ ist als „Scherzo“ bezeichnet, doch es ist kein musikalischer Witz, sondern eine unheimliche Vision. Reinvere gelingt es, unterschiedliche Zeitebenen des musikalischen Erlebens zu überlagern. Man hört oft eine vordergründige Geschäftigkeit – etwa er Solovioline – in bleierner Ruhe oder aber eine oberflächliche Stille, unter der das Schlagzeug rumort. Schlafwandlerisch taumelt man in Gefahren oder lenkt sich von wichtigen Entscheidungen ab durch Zerstreuung. Die Uraufführung mit Paavo Järvi und dem EFO im Juli 2023 fand in Pärnu euphorische Aufnahme. Die orchestrale Erzählung über scheinbar alte Erfahrungen hatte den Nerv der Zeit getroffen.

DAS ESTNISCHES FESTIVALORCHESTER

Das Estonian Festival Orchestra wurde 2011 von Paavo Järvi als neues Stammorchester für das Pärnu Music Festival gegründet. Järvis lang gehegter Traum, ein handverlesenes Orchester zu gründen, das die besten estnischen Talente mit führenden Musikern aus der ganzen Welt zusammenbringt, hat seitdem zu internationaler Wertschätzung geführt: „Definitiv eines der großen Orchester der Welt“ *The Arts Desk*, UK). „Mit einer wahrhaft atemberaubenden Energie und Virtuosität“ (*Diapason*, Frankreich). „Hier gibt es keine Egos, sondern wirklich leidenschaftliche Menschen beim Spielen und Hören der besten Musik“ (*El País*, Spanien). „Man kann hier Jahr für Jahr sehen und hören, wie die Künstler sich weiterentwickeln, sich öffnen und einander zuhören“ (*Die Welt*, Deutschland).

Diese Kritiken bringen Paavo Järvis Ziele auf den Punkt, als er Kollegen und Freunde zusammenbrachte, um ein Orchester zu gründen, das aus dem Geist des Festivals erwachsen sollte. „Dieser Geist ist es, der das Orchester antreibt“, sagt Järvi, „und es ist jeden Sommer eine Freude zu sehen, wie diese Beziehungen auf natürliche Weise gewachsen sind und einen Schmelztiegel nationaler und internationaler Talente geschaffen haben.“

Im Januar 2018 unternahm das Estonian Festival Orchestra seine erste Europatournee mit Konzerten in Berlin, Brüssel, Köln, Luxemburg, Wien und Zürich. Im selben Jahr debütierte

es in der Hamburger Elbphilharmonie und in der Londoner Royal Albert Hall und schrieb Geschichte als erstes estnisches Ensemble, das bei den BBC Proms auftrat. Regelmäßig unternimmt es seitdem Tourneen durch Europa, Japan und Korea.

Das Estonian Festival Orchestra hat vier Alben bei Alpha Classics veröffentlicht: Ein erstes mit der *Sinfonie Nr. 6* und der *Sinfonietta* von Schostakowitsch (2018), *Mythos*, das der Musik von Erkki-Sven Tüür aus Anlass seines 60. Geburtstags gewidmet ist (2019), *Estnische Premieren* (2022) mit Kompositionen von Tõnu Kõrvits, Ülo Krigul, Helena Tulve, Tauno Aints und Lepo Sumera sowie *Kratt* (2023) mit Werken von Eduard Tubin, Witold Lutosławski und Grażyna Bacewicz.

PAAVO JÄRVI

Der estnische Grammy-Preisträger Paavo Järvi ist weithin anerkannt als einer der bedeutendsten heutigen Dirigenten und arbeitet eng mit den ersten Orchestern auf der ganzen Welt zusammen. Derzeit ist er Chefdirigent des Tonhalle-Orchesters Zürich, künstlerischer Leiter der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen sowie Gründer und künstlerischer Leiter des Estonian Festival Orchestra.

Zusätzlich zu seinen festen Anstellungen ist Järvi ein gefragter Gastdirigent, er tritt regelmäßig auf mit den Berliner Philharmonikern, dem Concertgebouworkest, dem London Philharmonia Orchestra und dem New York Philharmonic. Enge Beziehungen unterhält er weiterhin zu vielen Orchestern, deren musikalischer Leiter er früher war, darunter das Orchestre de Paris, das Radio-Sinfonieorchester Frankfurt und das NHK Symphony Orchestra in Japan.

2019 wurde Paavo Järvi von *Opus Klassik* zum Dirigenten des Jahres ernannt und erhielt 2019 den Rheingau Musik Preis für seine künstlerischen Leistungen mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen innerhalb der deutschen Orchester- und Kulturlandschaft. Zu weiteren Preisen und Ehrungen zählen ein Grammy Award für seine Einspielung der Kantaten von Sibelius mit dem Estnischen Nationalen Sinfonieorchester, die Auszeichnung „Artist of the Year“ sowohl von *Gramophone* (Großbritannien) als auch von

Diapason (Frankreich) im Jahr 2015 und die Ernennung zum Commandeur de L'Ordre des Arts et des Lettres durch das französische Kulturministerium für seinen Beitrag zur Musik in Frankreich. Als engagierter Förderer der estnischen Kultur wurde Paavo Järvi 2013 vom estnischen Präsidenten mit dem Orden des Weißen Sterns ausgezeichnet. 2015 erhielt er die Sibelius-Medaille in Anerkennung seiner Bemühungen, die Musik des finnischen Komponisten einem breiteren Publikum nahezubringen.

Paavo Järvi wurde in Tallinn in Estland geboren und studierte Schlagzeug und Dirigieren an der Tallinner Musikschole, der heutigen estnischen Akademie für Musik und Theater. Im Jahr 1980 ging er in die USA, wo er seine Studien am Curtis Institute of Music und am Los Angeles Philharmonic Institute bei Leonard Bernstein fortsetzte.

SHIP OF FOOLS

JAN BRACHMANN

Jüri Reinvere oskab kirjutada muusikat, mis on nii intensiivne kui vetikate lõhn, suveöö lämmi kuma, aga ka nagu külm higi hirmuootuses. Ta haarab oma kuulajaid sugestiivselt ega lase neid käest, enne kui nad on kuulnud lugusid ihast ja kurnatusest, ilust ja painajalikest katastroofidest, igatsusest, deliiriumist ja mõistmisest. 1971. aastal Tallinnas sündinud helilooja, ühiskonnavaatleja ja esseist on meie aja üks suuremaid instrumentaaljutustajaid. Koos Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestriga on ta leidnud ühise hääle.

Järvi ja Reinvere koostöö sai alguse 2016. aastal Pärnus, Eesti Festivaliorkestri sünnipaigas, mis on nüüdseks üks briljantseimaid festivaliorkestreid Euroopas. Sellest koostööst on praeguseks sündinud kolm tellimusteost: mänguline kontsert kahele flöödile, keelpillidele ja löökpillidele; võimas, joovastav orkestri triptühhon „...ja väsimus õnnest nad tantsule viis” ning lõpuks kummituslik, aga ka atmosfääriliselt kõitev *scherzo* „Narride laev”.

Reinvere inspiratsiooniallikad on sama mitmekesised kui ta teosed. Üles kasvades okupeeritud Eestis sai ta kooliajal heliloomingutunde Lepo Sumeralt, enne kui läks õppima Poolasse ja seejärel Soome. Täna ta hindab, et Helsingis Sibeliuse Akadeemias veedetud aeg oli talle hea. Kui Eestis hinnati alati esmalt inspiratsiooni, metafüüsikat ja vaimsust, siis Soomes õpetati tehnoloogiat, käsitööd ja materjalitundmist. Reinvere muusikas leidub mõlemat: inimeksistentsi suuri küsimusi, aga ka ajaliste kulgemiste täpset proportsiooni, moodsa harmoonia matemaatikat ja kõla orkestraalset peenust.

Lisaks muusikale huvitasid teda Helsingis teoloogia (ta õppis seda ainet mõnda aega ka Helsingi Ülikoolis), draama ja psühholoogia. Oma olulisima mentori, pianisti ja kirjaniku Käbi Laretei kaudu tutvus ta Stockholmis tema varasema abikaasa Ingmar Bergmaniga. Rootsi filmirežissör julgustas Reinveret kliinilisse psühhiaatriasse süvenema ja töötas temaga koos mõjuvate narratiivstruktuuride kallal. Laretei ja Bergman julgustasid Reinveret lõpuks ka

luuletusi ja esseesid kirjutama. Nüüdseks on ta pälvinud Eestis olulisi auhindu oma esseede eest päevalehes „Postimees”, saades a-l 2023 Postimehe aasta arvamusiidriks, kuid varem on tema esseed tunnustust saanud ka „Sirbis”, Enn Soosaare esseistika preemia, samuti kirjutab ta kultuuripoliitikast Saksamaal juhtivale ajalehele „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Reinvere elab Saksamaal alates 2005. aastast.

2016. aastal Pärnus Maarika Järvi, Monika Mattieseni ja Järvi Kammerakadeemias Arkady Leytushi juhatusel esiettekandele tulnud Kahe flöödi kontsert põhineb biograafilistel kogemustel: Reinvere õppis eraviisiliselt flööti Tallinnas selleks, et Nõukogude armeesse kutsumise puhul sattuda orkestrisse. Seetõttu tunneb ta selle instrumendi mänguvõtteid väga hästi. Kontserdi soolod ja pikendatud kadentsid kasutavad laialdaselt avangardseid mängutehnikaid. Teos hingab värskust, kergust, mängulisust. Teos tekitab solistide vahel teatava nn „koostöökonkursi” ja samas ümbritseb neid õrna orkestriluulega.

„...ja väsimus õnnest nad tantsima viis” sarnaneb väliselt Claude Debussy „La mer”-ga, kuid muusika iseloom on erinev. Oma teise ooperi „Peer Gynt” (2014) kallal töötades oli Reinvere juba tegelenud USA filosoofi ja kultuurikriitiku George Steineri hiliste teesidega, mille kohaselt on Euroopa kultuurist väsinud ja lämbumas omaenda ajaloo raskuse all. Sensuaalses külluses kirjeldab Reinvere orkestriteos väsimuse ja tühjuse erinevaid etappe keset suurt üleküllust. Avaosa palavikuline edasitunglemine vastandub keskosa dekadentliku, kuid võrgutava letargiaga – ja lõpuks finaali hävitava ekstaasiga. 2018. aastal esiettekannet juhatanud Paavo Järvi soovis Reinverelt teost, milles domineerib tantsuenergia. Reinvere ühendab selle rütmilise plahvatuslikkuse Anton Brucknerit meenutavate vaskpuhkpillide vulkaanilise jõuga ning Maurice Ravelis tuntud keelpillide ja puupuhkpillide sädeleva virtuoossusega. See saksa-prantsuse sild Reinveres on äärmiselt üllatav.

Kolmanda teosena „Narride laev” sai inspiratsiooni Sebastian Branti samanimelisest romaanist, mis on kirjutatud viieteistkümnendal sajandil, veidi enne Rotterdami Erasmuse „Narruse kiituseks” kirjutamist. Raamatu keskne lause on: „Mundus vult decipi, ergo decipiatur” – „Maailm

tahab petta saada, seega petkem neid.” Võltsuudiste, vandenõuteooriate ja teaduse põlguse ajajärgul ei tundu see lause vananenud. „Inimesed petavad üksteist Facebookis ja Instagramis,” märkis Reinvere teose esiettekande ajal. Poliitikud katsuvad probleemide lahendamise asemel olla valijatele meeldivad. Uute ideoloogiate huvides kirjutatakse ajalugu kõikjal ümber, kuni me peaaegu ei teagi, kes me tegelikult oleme. „Narride laev” on on teatavas mõttes *scherzo*, kuid see pole muusikaline nali, vaid õõvastav nägemus. Reinverel õnnestub teoses erinevate ajatasandite kasutamine. Pindmise kihi all, näiteks sooloviili säbru all, kõlab massiivne vaikuse fermaat, või pindmise vaikuse all kolisevad õõnsad trummid. Nagu uneskõndija, kõigud sa ohu kohal või sind tõmmatakse tähelepanu hajumise kaudu olulistest otsustest kõrvale. Esiettekanne Paavo Järvi ja EFO-ga juulis 2023 võeti Pärnus eufooriliselt vastu. Orkestri narratiiv näiliselt keskaegsetest jutustustest on tabanud täpselt meie aja närvi.

EESTI FESTIVALIORKESTER

Paavo Järvi asutas Eesti Festivaliorkestri 2011. aastal, et orkestrist kujuneks Pärnu Muusikafestivali peaesineja. Tema ammune unistus – luua hoolikalt kokkupandud orkester, mis ühendab parimaid Eesti talente ja juhtivaid muusikuid üle kogu maailma – on pälvinud palju kiitust rahvusvahelises ajakirjanduses. „See on kindlasti üks parimaid orkestreid maailmas“ (*The Arts Desk*, Suurbritannia), „Imetlusväärne energia ja virtuoossus“ (*Diapason*, Prantsusmaa), „Seal pole egosid, vaid tõeliselt pühendunud inimesed, kes kuulavad ja teevad parimat muusikat“ (*El País*, Hispaania), „Aasta-aastalt näeme ja kuuleme muusikuid, kes lähevad aina paremaks, nad avanevad ja kuulavad üksteist üha enam“ (*Die Welt*, Saksamaa).

Need arvustused kirjeldavad hästi Paavo Järvi soovi – tuua kokku muusikud ja sõbrad ühte orkestrisse, millest kujuneb kogu festivali hing. „Hingestatus on see, mis seda orkestrit edasi viib,“ ütleb Järvi, „ja igal suvel on suur rõõm näha, kuidas suhted arenevad ja meie endi ning maailma talendid on üha enam kokku kasvanud.“

2018. aasta jaanuaris tegi Eesti Festivaliorkester oma esimese suurema Euroopa turnee kontsertidega Berliinis, Brüsselis, Kölnis, Luksemburgis, Viinis ja Zürichis. Samal aastal debüteeriti Hamburgi Elbphilharmonie's ja Londoni Royal Albert Hallis, tehes ajalugu esimese Eesti orkestrina,

kes esines BBC Promsil. Järgnevad ringreisid on viinud neid nii Euroopasse, Jaapanisse kui Koreasse.

Eesti Festivaliorkester on seni salvestanud neli CD-d, mille on välja andnud Alpha Classics: Šostakovitši 6. sümfoonia ja Sinfonietta (2018), Erkki-Sven Tüüri muusikale pühendatud „Mythos“ tema 60. sünnipäeva puhul (2019), „Estonian Premieres“ (2022), millel kõlab Tõnu Kõrvitsa, Ülo Kriguli, Helena Tulve, Tauno Aintsi ja Lepo Sumera muusika ning „Kratt“ Eduard Tubina, Witold Lutosławski and Grażyna Bacewicz'i loominguga.

PAAVO JÄRVI

Grammy auhinnaga pärjatud eesti dirigent Paavo Järvi on laialdaselt tunnustatud kui üks tänapäeva silmapaistvamaid dirigente, kes teeb tihedat koostööd maailma parimate orkestritega. Ta on Zürichi Tonhalle-orkestri peadirigent, Bremeni Saksa Kammerfilharmoonikute kunstiline juht ning Eesti Festivaliorkestri asutaja ja kunstiline juht. Ta on ka Tōkyō NHK sümfooniaorkestri audirigent.

Lisaks alalistele ametikohtadele on Järvi väga nõutud külalisdirigent, esinedes regulaarselt koos Berliini Filharmoonikute, Concertgebouw-orkestri, Filharmooniaorkestri (London) ja New Yorgi Filharmoonikutega. Samuti on tal jätkuvalt tihedad suhted paljude orkestritega, mille muusikaline juht ta varem oli, sealhulgas Pariisi Orkester, Frankfurdi Raadio sümfooniaorkester ja Tōkyō NHK sümfooniaorkester.

2019. aastal omistati Paavo Järvile *Opus Klassiku* aasta dirigendi tiitel ning samal aastal pälvis ta Rheingau muusikaauhinna oma kunstilise panuse eest koos Bremeni Saksa Kammerfilharmoonikutega Saksamaa orkestri- ja kultuurimaastikule. Teiste tunnustuste hulka kuuluvad eelpool mainitud Grammy auhind Sibeliuse kantaatide salvestise eest koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga, aasta artisti tiitel ajakirjadelt *Gramophone* (Suurbritannia) ja *Diapason* (Prantsusmaa) 2015. aastal ning aunimetus Commandeur

de L'Ordre des Arts et des Lettres (Kunsti ja Kirjanduse Ordu komandör) Prantsuse kultuuriministeeriumilt panuse eest Prantsusmaa muusikaellu. 2013. aastal autasustas Eesti Vabariigi president Paavo Järvit kui Eesti kultuuri pühendunud toetajat Valgetähe III klassi teenetemärgiga ning 2015. aastal omistati talle Sibeliuse medal tunnustuseks helilooja muusika laiema avalikkuse ette toomise eest.

Tallinnas sündinud Paavo Järvi õppis Tallinna Muusikakoolis löökpille ja dirigeerimist. 1980. aastal kolis ta USA-sse, kus jätkas õpinguid Curtise Muusikainstituudis ja Los Angelese Filharmoonia Instituudis Leonard Bernstein juures.

Recorded in July 2023 (Concerto, *On the Ship of Fools*) & in August 2023 (*And tired from happiness, they started to dance*) at Pärnu Concert Hall

SIIM MÄESALU RECORDING PRODUCER (*AND TIRED FROM HAPPINESS, THEY STARTED TO DANCE*)

TAMMO SUMERA RECORDING PRODUCER (CONCERTO, *ON THE SHIP OF FOOLS*), EDITING & MASTERING

DENNIS COLLINS FRENCH TRANSLATION

VALÉRIE LAGARDE DESIGN & JULIEN YSEBAERT ARTWORK

KAUPO KIKKAS COVER & INSIDE PHOTOS

JÜRI REINVERE *AND TIRED FROM HAPPINESS, THEY STARTED TO DANCE, ON THE SHIP OF FOOLS*, CONCERTO
FOR 2 FLUTES, STRINGS AND PERCUSSION © INTERNATIONALE MUSIKVERLAGE HANS SIKORSKI

ALPHA CLASSICS

DIDIER MARTIN DIRECTOR

LOUISE BUREL PRODUCTION

AMÉLIE BOCCON-GIBOD EDITORIAL COORDINATOR

ALPHA 1056 © EFO 2024 © ALPHA CLASSICS / OUTHERE MUSIC FRANCE 2024 © ALPHA CLASSICS / OUTHERE MUSIC FRANCE 2024



Jüri Reinvere

Auf dem Narrenschiff
On the Ship of Fools

Für großes Orchester / for Large Orchestra

(2020)

Partitur / Score

Jüri Reinvere

SIKORSKI MUSIKVERLAGE • BERLIN

ALSO AVAILABLE



ALPHA 389



ALPHA 595



ALPHA 863



ALPHA 1006