



ONDINE

SIBELIUS & SARASTE

The **7** Symphonies

JUKKA-PEKKA SARASTE
Helsinki Philharmonic Orchestra



JEAN SIBELIUS (1865–1957)

CD 1

Symphony No. 1 in E minor, Op. 39 (1899/1900) **37:13**

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | I. Andante, ma non troppo – Allegro energico | 10:52 |
| 2 | II. Andante (ma non troppo) | 8:49 |
| 3 | III. Scherzo. Allegro | 5:07 |
| 4 | IV. Finale (Quasi una Fantasia): Andante – Allegro molto | 12:25 |

Symphony No. 4 in A minor, Op. 63 (1911) **32:41**

- | | | |
|---|---------------------------------------|------|
| 5 | I. Tempo molto moderato, quasi adagio | 9:11 |
| 6 | II. Allegro molto vivace | 4:50 |
| 7 | III. Il tempo largo | 8:54 |
| 8 | IV. Allegro | 9:46 |

CD 2

Symphony No. 2 in D major, Op. 43 (1902/1903) **41:32**

- | | | |
|---|------------------------------|-------|
| 1 | I. Allegretto | 9:11 |
| 2 | II. Tempo andante, ma rubato | 13:13 |
| 3 | III. Vivacissimo | 5:45 |
| 4 | IV. Finale. Allegro moderato | 13:23 |

Symphony No. 5 in E flat major, Op. 82 (1915/1916/1919) **30:53**

- | | | |
|---|---|-------|
| 5 | I. Tempo molto moderato – Allegro moderato (ma poco a poco stretto) | 13:18 |
| 6 | II. Andante mosso, quasi allegretto | 8:20 |
| 7 | III. Allegro molto | 9:15 |

CD 3

Symphony No. 3 in C major, Op. 52 (1907)

27:09

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | I. Allegro moderato | 9:41 |
| 2 | II. Andantino con moto, quasi allegretto | 8:45 |
| 3 | III. Moderato – Allegro (ma non tanto) | 8:43 |

Symphony No. 6 in D minor, Op. 104 (1923)

28:54

- | | | |
|---|---------------------------|-------|
| 4 | I. Allegro molto moderato | 8:58 |
| 5 | II. Allegretto moderato | 6:04 |
| 6 | III. Poco vivace | 3:47 |
| 7 | IV. Allegro molto | 10:05 |

8 **Symphony No. 7 in C major, Op. 105** (1924)

19:58

HELSINKI PHILHARMONIC ORCHESTRA
JUKKA-PEKKA SARASTE, conductor

The symphonies of Jean Sibelius (1865–1957) have served as milestones in the conducting career of Jukka-Pekka Saraste. His Fourth Symphony was one of the works that led Saraste, a violin student at the time, to pursue a career as a conductor. He first conducted the Second Symphony at a music camp in Lapua. In 1981, he did brilliantly in the Nordic Conducting Competition with Sibelius, winning the first prize.

In 1984, Saraste conducted a legendary performance of Sibelius's Sixth Symphony with the Finnish Radio Symphony Orchestra on tour in Australia, and this led to him being engaged as the orchestra's Chief Conductor from 1987 until 2001. It was with the FRSO that Saraste recorded his first full cycle of Sibelius symphonies (for RCA/BMG/Sony at the turn of the 1990s). This was the second full cycle ever recorded by a Finnish conductor and orchestra. Somewhat later, all the symphonies were recorded in concert in St Petersburg. In 2022, Saraste was appointed Chief Conductor of the Helsinki Philharmonic Orchestra, and in 2025 their video recordings of Sibelius's symphonies were posted in the Stage+ platform.

"Finnish conductors and orchestras have a lot of lore about how to perform Sibelius's symphonies. Paavo Berglund, Leif Segerstam, Okko Kamu and myself have each been Chief Conductor of the Helsinki Philharmonic and the Finnish Radio Symphony Orchestra in turn, and a wealth of experience and tacit knowledge has been passed down in this way. Conductor Jussi Jalas [Sibelius's son-in-law] provided me with inside information on tempos and on the 'yellow notes,'" Saraste explains. The 'yellow notes' were instructions handed to conductors by Sibelius after rehearsals and performances, with comments such as "not too fast", "quieter, but more tensely", or "force of nature, not Romanticism".

For Saraste, Sibelius is a cosmopolitan artist who outgrew his Finnish origins. He recalls the awe-inspiring impact that Sibelius's Fourth Symphony had when he conducted it in Taipei on Taiwan in 1989 while the Tiananmen Square conflict was ongoing in mainland China. In the 2000s, Saraste has mainly created a career abroad, and this has reinforced his belief that Sibelius's music can touch people all over the world.

"My symphonies have a compulsive drive that makes them whole," Sibelius once said to Jalas. This is a core concept in Saraste's readings of Sibelius, and it involves not just tempo but the movement of motif material, from the micro level to the macro level, from germs of ideas to symphonic structures. In 1915, Sibelius's 50th birthday and his Fifth Symphony were celebrated with honours and floral wreaths. Saraste marvels that, after all the pomp and circumstance had faded, Sibelius withdrew the symphony and worked on it for four more years to bring it to its present state. Saraste

sees the results of this distillation in the first movement, which fuses together two previously separate movements into one large form. "The pulse has to be unwavering here, and you have to see all the way to the end from the very first note."

Sibelius's early works were characterised by a process of defining 'Finnish-ness', which he explored by delving into the Kalevala and listening to Karelian runo singers. In the First Symphony, Saraste can identify that search for a national identity in the clarinet lament of the introduction and in the main subject of the slow movement, which he describes as a "Kalevala lullaby". But he also sees the influence of Tchaikovsky, not just in the tragic, quiet conclusion (cf. the *Pathétique* Symphony) but also in comparison with the clarinet introduction and concluding heroic gestures of Tchaikovsky's Fifth Symphony.

Saraste considers the Second Symphony to have marked significant step forward. "Even his handwriting in the score is more free-flowing and confident," he says. This reflects the plasticity and fluidity of the music, written in Italy. In the Third Symphony, Sibelius abandoned National Romanticism, and any Finnish characteristics that can still be identified – such as the shaman rhythms in the opening movement – have been fused into his symphonic idiom. Saraste considers that the active texture reflects English culture, which Sibelius had encountered in 1907.

The Fifth Symphony is a work that Saraste has come to respect increasingly over the years, but the Fourth remains special for him. The Fourth reveals that Sibelius was receptive to modernist developments, but at the same time it is in a class of its own and difficult to pigeon-hole into any school or style. The Sixth Symphony is similarly elusive, being in the Dorian mode – rather than D minor or D major – and creating a flow of Palestrina-like lucidity that envelopes the motif development.

Saraste first came to terms with the Seventh Symphony with Paavo Berglund. Retaining the flow of the music in this single-movement work is even more important than in its predecessors. The sections have to flow into each other easily, yet they must trace a grand arc that culminates at the end. Saraste admires the instinct and tenacity with which Sibelius pruned and distilled his material to make it conform to his symphonic vision.

Jukka-Pekka Saraste has been conducting the symphonies of Sibelius all over the world throughout his conducting career. Now, 35 years after his first recording of the complete cycle, he is ready to make another one with the Helsinki Philharmonic – the orchestra with which Sibelius conducted the premieres of his symphonies back in the day.

Jean Sibelius did not have the best start in life for becoming an internationally celebrated composer. Born in the provincial town of Hämeenlinna, he lost his physician father at the age of three to typhoid fever, which was endemic in Finland during the famine years of the 1860s. The family soon went bankrupt but nevertheless held on to ideals of how to bring up and educate their children. Sibelius would continue to suffer financial hardship for nearly his entire active career as a composer.

Though born into a Swedish-speaking family, the young Sibelius was enrolled at the Finnish-language Lyceum in Hämeenlinna, a school that for political reasons had been relocated away from Helsinki: at the time, the emerging Finnish national culture was troubled by the often heated language dispute between the Finnish-speaking (Fennoman) and Swedish-speaking (Svekomman) factions of the intelligentsia.

In 1885, Sibelius began studying the violin at the Helsinki Music Institute, today's Sibelius Academy, founded in 1882 by Martin Wegelius (who was in the Swedish-speaking camp). Around this time, Sibelius became friends with conductor Robert Kajanus, an ardent Fennoman, who in 1882 had founded the Helsinki Orchestra Society, today's Helsinki Philharmonic Orchestra.

Because of the aforementioned language dispute, the Music Institute forbade its students from attending concerts of the Orchestra Society. Sibelius flouted the rule and thus gained his first contacts with orchestral music. The symphonies of Beethoven were front and centre in Kajanus's programming, and they thus served as Sibelius's introduction to the genre. The orchestra would subsequently premiere Sibelius's Symphonies Nos. 1 to 6, with the composer himself conducting.

Studying composition in Berlin (1889–1890) and with Karl Goldmark and Robert Fuchs in Vienna (1890–1891) brought Sibelius into direct contact with European trends in music. At this point, he sided with the 'Young German' school championing Wagner and Bruckner and engaged in actual fights against supporters of Brahms. Later, he distanced himself from language policy and musical factions alike, evolving into an independent artist.

Kullervo Op. 7 (1892), which Sibelius began writing in Vienna, grew out of mainstream European trends but was cast in a 'Finnish sound' that Sibelius had discovered inspired by the national epic, the Kalevala. His First Symphony Op. 39 (1899) was the result of rapid and intense development, quite a radical piece in some ways for a first symphony. Here, the motifs derived from the tradition of the Kalevala are immersed in the symphonic landscape. In the Scherzo, the main subject reminiscent of Bruckner is introduced, unusually, on the timpani. The finale fluctuates between Romantic faith and hopeless tragedy.

Sibelius's First and also his Second Symphony Op. 43 (1902), the latter ending with a triumphant finale, were interpreted in Finland as waving the flag to defend Finland's autonomy against the Imperial Russian overlords, but Sibelius himself was adamant that they were purely symphonic works. He recalled that the Second Symphony was largely conceived in Italy. He mentioned the legend of Don Juan and the Stone Guest as one of the inspirations for the slow movement. The shaping of the opening movement and the seamless transition from scherzo to finale reveal his aspirations towards renewing the symphonic idiom.

This renewal continued with the Third Symphony Op. 52 (1907). Prior to this, Sibelius had relocated from Helsinki to a villa built for him named Ainola in Järvenpää, where he would live for the rest of his life. This provided welcome distance from the artistic circles of the capital city and the liberal drinking that was part and parcel of the scene. The stylistic shift from a Romantic to a Classical outlook was drastic and has been ascribed to the 'Young Classicism' (Junge Klassizität) advocated by his friend Ferruccio Busoni.

In the Third Symphony, Sibelius simplified his thematic thinking. The rhythms of the first movement may even be considered to point forward to Stravinsky, who at that time was only just beginning his career. The slow movement is a set of variations in a remarkably introvert mood. The continuing evolution of Sibelius's approach to form is apparent in the final movement, whose chaotic beginning coalesces into a hymn-like theme that progresses to triumph in C major.

In the early years of the 20th century, Sibelius travelled extensively in Europe and became acquainted with current trends in music. The year 1907 marked his only meeting in person with fellow symphonic composer Gustav Mahler. Notes taken from their conversation include Mahler's now-famous quote that "a symphony must be like the world, it must contain all". Sibelius, for his part, noted that what he admired in a symphony was "the profound logic that creates an internal bond between all the motifs".

The proximal inspiration for the Fourth Symphony Op. 63 (1911) was an autumnal trip to the monumental landscape of Koli hill in eastern Finland in 1909, but Sibelius categorically denied that the music is in any sense a depiction of nature. The symphony demonstrates the impact of central European Expressionism, the purpose of which for Sibelius was to banish "all the circus", i.e. all external effects. His acute health issues lent a psychological and introspective tension to the music.

The outbreak of the First World War in 1914 cut Sibelius off from the rest of the world. He wrote his Fifth Symphony in 1915, but it was not until 1919 that he completed its third and final version.

Though written in isolation amidst a world war and the following Finnish Civil War, the Fifth Symphony is more objective and optimistic than the introverted Fourth. Here, the human aspect is sidelined as universal growth processes take centre stage.

Sibelius's final two symphonies were written in parallel but evolved in very different directions. Finland had become independent in 1917, and Sibelius was still very much a composer in tune with his times and his environment, but now his influences were fused inseparably into his own idiosyncratic style.

In the Sixth Symphony Op. 104, one can discover modern metamorphosis technique and a flowing voice leading harking back as far as Palestrina. The orchestration, pared to translucency, nods at the Neo-Classicism of the 1920s, but all inputs are fully sublimated into Sibelius's musical idiom.

The Seventh Symphony Op. 105 was not intended as its composer's symphonic testament, but it remained so; no one else ever saw his Eighth Symphony, which he had completed but then destroyed in a burst of self-criticism. The Seventh is cast in a single movement and represents the culmination of Sibelius's reorganisation of symphonic form. The telescoping of tempos and sections into one another is seamless, and the themes relate to one another through that profound logic that Sibelius regarded as his ideal.

The effortlessly ascending final scene comes across as a credo, and the concluding C major chord appears not so much as the end of an era as a manifestation of the power of the building blocks of tonal music and of the symphonic concept that transcends history.

Antti Häyrynen
Translation: Jaakko Mäntyjärvi

The **Helsinki Philharmonic Orchestra** (HPO) is one of the oldest continuously operating professional symphony orchestras in the Nordic countries. The orchestra was founded in 1882 and moved under administration of City of Helsinki in 1914. The orchestra reaches a total audience of ca 100.000 a year at the Helsinki Music Centre and abroad. The orchestra has evolved into an increasingly impressive operator on the international scene of classical music with a distinctive sound.

The orchestra has a three-member Artistic Leadership Team, which comprises Chief Conductor and Artistic Director Jukka-Pekka Saraste, Principal Guest Conductor and Artistic Co-director Pekka Kuusisto and Composer-in-Residence Anna Thorvaldsdottir (season 25/26).

The Helsinki Philharmonic Orchestra has premiered the majority of Jean Sibelius's orchestral compositions, and it has profiled itself as a high-class symphony orchestra that tours the most internationally renowned arenas, makes award-winning recordings and commissions and premieres works of leading international composers. The orchestra is recognized for its strong investment in reaching different audiences through, for example, the HPO Kids project and its own HKO Screen online concerts.

The orchestra regularly performs with renowned guest conductors and artists around the world. The orchestra has worked with e.g. violinist Joshua Bell and Leila Josefowicz, pianist Jean-Yves Thibaudet, violinist Inmo Yang and composers Joe Hisaishi and Lotta Wennäkoski. Conductors like Esa-Pekka Salonen, Nathalie Stutzmann, Kent Nagano, Dalia Stasevska as well as John Storgårds and Susanna Mälkki – both previous Chief Conductors of the orchestra – have taken the podium in Helsinki Music Centre with HPO.

During its over 140 years of operation, the orchestra has made more than 100 successful tours abroad. The first tour in year 1900 headed to Paris World Fair and since then Helsinki Philharmonic has toured in all continents. Most recently the orchestra has performed in prestigious concert halls in USA and Europe, e.g. Carnegie Hall in New York, Elbphilharmonie in Hamburg, Germany and Wiener Konzerthaus in Vienna, Austria.

The orchestra's recordings have received numerous awards and earned several Grammy nominations.

www.helsinkiphilharmonicorchestra.fi

Jukka-Pekka Saraste has established himself as one of the most outstanding conductors of his generation, renowned for his remarkable musical depth, integrity, and objective approach. Born in Heinola, Finland, Saraste began his musical career as a violinist before studying conducting with Jorma Panula at the Sibelius Academy in Helsinki. Over the years, he has developed a special affinity with the sound and style of late Romantic music, maintaining a particularly strong connection to the works of Beethoven, Bruckner, Shostakovich, Stravinsky, Mahler and Sibelius.

In September 2023, Jukka-Pekka Saraste commenced his tenure as Chief Conductor and Artistic Director of the Helsinki Philharmonic Orchestra. His artistic vision includes exploring the symphonic heritage of Sibelius, Mahler, and Bruckner, while also highlighting contemporary composers and music of our time.

With the SIBELIUS & SARASTE project, Jukka-Pekka Saraste and the Helsinki Philharmonic Orchestra are capturing all of the composer's symphonies audiovisually to mark the 160th birthday of Jean Sibelius and presenting them to an international audience worldwide on STAGE+ and Arte Concert.

From 2010 to 2019, he served as Chief Conductor of the WDR Symphony Orchestra in Cologne. Earlier, he was Music Director and Chief Conductor of the Oslo Philharmonic Orchestra, and he also held principal conductorships with the Scottish Chamber Orchestra, the Finnish Radio Symphony Orchestra and the Toronto Symphony Orchestra, alongside roles as Principal Guest Conductor of the BBC Symphony Orchestra and Artistic Advisor of the Lahti Symphony Orchestra.

Jukka-Pekka Saraste has led major orchestras across the globe, including the London Philharmonic Orchestra, Orchestre de Paris, Gewandhausorchester Leipzig, Staatskapelle Dresden, Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, NHK Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Boston Symphony, Chicago Symphony, Pittsburgh Symphony, Los Angeles Philharmonic, and New York Philharmonic.

In recent years, he has developed a strong operatic profile, with successful productions of Stravinsky's Oedipus Rex, Bartók's Bluebeard's Castle, Korngold's Die tote Stadt, and Reimann's Lear, among others. In early 2025, he conducted a new production of Strauss's Salome at the Grand Théâtre de Genève.

An extensive discography reflects his artistic range. His recordings include the complete symphonies of Sibelius and Nielsen with the Finnish Radio Symphony Orchestra, works by Bartók, Dutilleux, Mussorgsky, and Prokofiev with the Toronto Symphony Orchestra, and acclaimed recordings with the WDR Symphony Orchestra, including Brahms' complete symphonies, Mahler's 5th and 9th Symphonies, and Bruckner's Symphony No. 8. His Beethoven symphonic cycle with WDR is considered a legacy of his tenure in Cologne.

Jukka-Pekka Saraste is a founding member of the LEAD! Foundation, created in 2017 to support the emerging careers of young conductors, composers, and aspiring orchestra leaders. In 2020, Saraste founded the Fiskars Summer Festival, an international platform where Finnish and international artists share their knowledge with the next generation.

In recognition of his significant contributions to music, he has received the Pro Finlandia Medal, the Sibelius Medal, the Finnish State Prize for Music, and the insignia of Commander of the Order of the Lion of Finland. He holds honorary doctorates from York University in Toronto and the Sibelius Academy in Helsinki.

www.jukkapekkasaraste.com

Die Symphonien von Jean Sibelius (1865–1957) waren Meilensteine in der Laufbahn des Dirigenten Jukka-Pekka Saraste. Die vierte Sinfonie gehörte zu den Werken, die den Violinstudenten veranlassten, eine Karriere als Dirigent anzustreben. Die zweite Symphonie dirigierte er erstmals im Musikcamp von Lapua. Bei dem Nordischen Dirigentenwettbewerb von 1981 kam Saraste mit der fünften Symphonie auf den Ersten Platz.

Während einer Australien-Tournee mit dem Finnischen Rundfunk-Symphonieorchester (FRSO) dirigierte Saraste 1984 eine legendäre Aufführung der sechsten Symphonie – mit dem Resultat, dass man ihn von 1987 bis 2001 als Chefdirigent des Orchesters verpflichtete. Mit dem FRSO nahm Saraste dann um 1990 erstmals sämtliche Sibelius-Symphonien auf (RCA/BMG/Sony). Es war dies die zweite Gesamtaufnahme, die bis dahin von einem finnischen Dirigenten und Orchester eingespielt wurde. Etwas später wurden alle Symphonien in St. Petersburg live mitgeschnitten. 2022 wurde Saraste zum Chefdirigenten des Helsinki Philharmonic Orchestra ernannt, und 2025 erschienen die Videos der Sibelius-Symphonien bei STAGE+.

»Die finnischen Dirigenten und Orchester wissen eine Menge darüber, wie man die Symphonien von Sibelius aufführt. Paavo Berglund, Leif Segerstam, Okko Kamu und ich selbst waren nacheinander Chefdirigenten des Philharmonischen Orchesters Helsinki und des Finnischen Radio-Symphonieorchesters, und auf diese Weise wurde eine Fülle an Erfahrungen und stillschweigendem Wissen tradiert. Der Dirigent Jussi Jalas verhalf mir als Insider [er war der Schwiegersohn des Komponisten] zu Informationen über die Tempi und die »gelben Zettel«, erklärt Saraste. Diese »gelben Zettel« enthielten Anweisungen, die Sibelius den Dirigenten nach Proben und Aufführungen gab: »nicht zu schnell«, »leiser, aber mit mehr Spannung«, »Naturgewalt, keine Romantik« und so weiter.

Für Saraste ist Jean Sibelius ein kosmopolitischer Künstler, der aus finnischen Wurzeln hervorgegangen ist. Er erinnert sich an die überwältigende Wirkung, die er 1989 in Taipeh auf Taiwan mit der vierten Symphonie errang, während auf dem chinesischen Festland das Tian'anmen-Massaker tobte. Im neuen Jahrtausend konzentrierte sich Sarastes Dirigiertätigkeit auf internationale Aktivitäten, wobei seine Überzeugung, dass Sibelius Menschen auf der ganzen Welt berühren kann, nur noch stärker wurde.

»In meinen Symphonien gibt es einen Vorwärtsdrang, der sie zu einem Ganzen macht«, sagte Sibelius einmal zu Jalas. Das ist die zentrale Vorstellung in Sarastes Interpretation des Komponisten, und diese betrifft nicht allein das Tempo, sondern auch die Bewegung des motivischen Materials von

Mikro- zur Makro-Ebene, von den Keimen der Gedanken bis zu den symphonischen Konstruktionen. 1915 feierte man den 50. Geburtstag des Komponisten und seine fünfte Symphonie mit Ehrungen und Blumenkränzen. Saraste bewundert, dass Sibelius das Werk nach all dieser Pracht und Herrlichkeit zurückzog und noch weitere vier Jahre daran arbeitete, um es in seine heutige Gestalt zu bringen. Saraste sieht das Ergebnis dieser Verdichtung im Kopfsatz, der jetzt zwei zuvor separate Teile in einer großen Form zusammenfasst: »Der Puls muss hier unerschütterlich sein, und man muss vom ersten Ton bis zum Schluss alles vor sich sehen können.«

Die frühen Werke, die Sibelius geschrieben hat, waren von einem Prozess bestimmt, der das »Finnische« definieren sollte, wobei sich der Komponist auf das Kalevala und den Gesang der karelischen Barden stützte. Diese Suche nach der nationalen Identität findet Saraste in dem klagenden Klarinettensolo zu Beginn der ersten Symphonie sowie im Hauptthema ihres langsamen Satzes, den er als ein »Kalevala-Wiegenlied« beschreibt. Er sieht aber auch den Einfluss von Peter Tschaikowskij – und diesen nicht allein in dem tragisch-ruhigen Schluss, bei dem man an die Pathétique denken könnte, sondern auch durch einen Vergleich mit der Klarinetteneinleitung und den heroischen Klängen des Finales, die wir aus der fünften Symphonie des Russen kennen.

Die zweite Symphonie ist für Saraste ein bedeutender Schritt vorwärts: »Sogar die Handschrift der Partitur ist freier und selbstbewusster«, sagt er. Darin spiegelt sich die Plastizität und der Fluss der in Italien entstandenen Musik. In der dritten Symphonie wandte sich Sibelius von der Nationalromantik ab, und alle noch erkennbaren Merkmale Finnlands – wie etwa die schamanischen Rhythmen des ersten Satzes – sind in seine symphonische Sprache integriert. Saraste ist der Ansicht, dass die lebendige Textur die englische Kultur widerspiegelt, die Sibelius 1907 kennengelernt hatte.

Sarastes Wertschätzung der fünften Symphonie hat über die Jahre hin zugenommen, doch die vierte Symphonie ist und bleibt für ihn etwas ganz Besonderes. Hier zeigt sich, dass Sibelius für moderne Entwicklungen empfänglich war, während das Werk völlig eigenständig ist und sich nur schwer mit bestimmten Schulen oder Stilrichtungen in Verbindung bringen lässt. Ähnlich schwer zu fassen ist die sechste Symphonie, die im dorischen Modus (und nicht etwa in d-moll oder D-dur) geschrieben ist und einen klaren, an Palestrina gemahnenden Strom erzeugt, der die motivische Entwicklung in sich birgt.

Die siebte Symphonie hat Saraste durch Paavo Berglund kennengelernt. In diesem einsätzigen Werk ist es noch wichtiger als in den älteren Geschwistern, den Fluss der Musik aufrecht zu erhalten. Die einzelnen Abschnitte müssen nahtlos ineinander übergehen und zugleich einen großen Bogen bilden, der am Ende seinen Höhepunkt findet. Saraste bewundert den Instinkt und

die Beharrlichkeit, mit der Sibelius sein Material so lange bearbeitete und verdichtete, bis es seiner symphonischen Vision entsprach.

Überall in der Welt hat Jukka-Pekka Saraste während seiner Dirigentenlaufbahn die Symphonien von Jean Sibelius dirigiert. Fünfunddreißig Jahre nach seiner ersten Gesamtaufnahme war er jetzt zu einer weiteren Einspielung mit dem Philharmonischen Orchester Helsinki bereit – mit dem gleichen Klangkörper also, mit dem Sibelius selbst seine Symphonien uraufgeführt hat.

Jean Sibelius hatte nicht gerade den besten Start ins Leben, um ein weltberühmter Komponist zu werden. Er wurde in der Provinzstadt Hämeenlinna geboren und war erst drei Jahre alt, als sein Vater, ein Arzt, am Typhus starb, der Finnland während der Hungersnot der 1860-er Jahre heimsuchte. Die Familie stand bald vor dem Nichts, hielt aber an ihren Idealen der Kindererziehung und -ausbildung fest. Jean Sibelius selbst hatte während seiner gesamten kompositorischen Laufbahn mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Obwohl er das Kind einer schwedischsprachigen Familie war, besuchte er das finnischsprachige Lyzeum seiner Heimatstadt – eine Schule, die aus politischen Gründen von Helsinki nach Hämeenlinna verlegt worden war: Damals wurde die aufkommende Nationalkultur Finnlands durch den oftmals hitzig geführten Sprachenstreit zwischen *Fennomannen* und *Suekomannen*, sprich den finnisch- und schwedischsprachigen Fraktionen der Intelligenzija erschüttert.

Im Jahre 1885 begann Jean Sibelius sein Violinstudium am Musikinstitut von Helsinki (der heutigen Sibelius-Akademie), die der den Svekomannen angehörende Martin Wegelius 1882 gegründet hatte. Sibelius schloss damals Freundschaft mit dem Dirigenten Robert Kajanus, einem glühenden Fennomannen, der just im selben Jahr 1882 die Orchestervereinigung Helsinki, das heutige Philharmonische Orchester Helsinki, ins Leben gerufen hatte.

Wegen des erwähnten Sprachenstreits war es den Studenten des Musikinstituts untersagt, die Konzerte der Orchestervereinigung zu besuchen. Sibelius missachtete diese Vorschrift und kam so erstmals mit Orchesterwerken in Kontakt. Für Kajanus bildeten die Beethoven'schen Symphonien den Mittelpunkt des Repertoires, und sie waren es auch, die Sibelius als Vorbild der Gattung dienten. Er selbst hat später mit demselben Orchester seine ersten sechs Symphonien aus der Taufe gehoben.

Durch sein Kompositionsstudium in Berlin (1889–1890) sowie bei Karl Goldmark und Robert Fuchs in Wien (1890–1891) kam Sibelius in direkten Kontakt mit den europäischen Musikrichtungen. Er schloss sich der neudeutschen Schule an, die sich für Richard Wagner und Anton Bruckner einsetzte, und lieferte sich regelrechte Kämpfe mit den Anhängern von Johannes Brahms. Später distanzierte er sich sowohl von den sprachlichen als auch von den musikalischen Streitigkeiten und ging seinen eigenen Weg als Künstler.

Mit *Kullervo* op. 7 (1892) hatte Sibelius bereits in Wien begonnen. Das Werk entstand zwar aus dem europäischen Mainstream, wurde aber von jenem »finnischen Ton« inspiriert, den der Komponist durch das Nationalepos *Kalevala* entdeckt hatte. Seine erste Symphonie op. 39 (1889) war das

Ergebnis einer ebenso raschen wie intensiven Entwicklung und ist in mancher Hinsicht für einen symphonischen Erstling ein recht radikales Stück. Hier erscheinen die aus der Tradition des *Kalevala* abgeleiteten Motive in die Landschaft einer Symphonie eingebettet. Das an Bruckner erinnernde Hauptthema des Scherzos wird ungewöhnlicherweise von den Pauken exponiert. Das Finale schwankt zwischen romantischem Glauben und hoffnungsloser Tragik.

Sowohl die erste als auch die mit einem triumphalen Finale schließende zweite Symphonie op. 43 (1902) wurden in Finnland aus der Perspektive des Kampfes für Selbstbestimmung gegen die Zarenherrschaft interpretiert. Demgegenüber betonte Sibelius selbst den rein symphonischen Charakter der Werke. Er erinnerte daran, dass die zweite Symphonie zu größten Teilen in Italien entstanden war. Als Inspirationsquell des langsamen Satzes nannte er die Legende von Don Juan und dem steinernen Gast. Die Gestaltung des ersten Satzes und der nahtlose Übergang vom Scherzo zum Finale verraten das Streben nach einer Erneuerung der symphonischen Formsprache.

Diese Erneuerung setzte sich in der 1907 vollendeten dritten Symphonie op. 52 fort. Zuvor war Sibelius von Helsinki in das Landhaus *Ainola* in Järvenpää umgezogen, wo er den Rest seines Lebens verbringen sollte. Damit hatte er einen willkommenen Abstand zu den Künstlerkreisen der Hauptstadt und den dort üblichen Ausschweifungen. Der Stilwandel von einer romantischen zu einer klassischen Sichtweise war radikal und wird der *Jungen Klassizität* zugeschrieben, die sein Freund Ferruccio Busoni vertrat.

In seiner dritten Symphonie hat Sibelius sein thematisches Denken vereinfacht. Die Rhythmen des ersten Satzes können sogar als Vorwegnahme Strawinskis aufgefasst werden, der damals erst am Anfang seiner Komponistenkarriere stand. In den Variationen des langsamen Satzes fällt die verinnerlichte Stimmung auf. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des formalen Ansatzes zeigt sich im Finale, aus dessen chaotischem Beginn sich ein hymnisches Thema herauskristallisiert, das in einem triumphalen C-dur endet.

In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts unternahm Sibelius ausgiebige Reisen durch Europa, um sich mit den aktuellen musikalischen Trends vertraut zu machen. 1907 traf er ein einziges Mal den zweiten bedeutenden Symphoniker seiner Zeit – Gustav Mahler. Aus den Gesprächen ist Mahlers Ideal überliefert, wonach »eine Symphonie die ganze Welt enthalten muss«. Sibelius wiederum erklärte, er bewundere an einer Symphonie »die tiefe Logik, die eine innere Verbindung zwischen allen Motiven herstellt«.

Die unmittelbare Inspiration für die vierte Symphonie op. 63 (1911) war im Herbst 1909 eine Reise in die monumentale Landschaft um den ostfinnischen Berg Koli; dabei bestritt der Komponist kategorisch, dass es sich bei der Musik um eine wie auch immer geartete Naturbeschreibung handelte. Das Werk zeigt den Einfluss des mitteleuropäischen Expressionismus, mit dem Sibelius »den ganzen Zirkus«, mithin alle äußerlichen Effekte, verbannen wollte. Seine akuten gesundheitlichen Probleme verliehen der Musik eine seelisch-introspektive Spannung.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges schnitt Sibelius im Jahre 1914 vom Rest der Welt ab. 1915 schrieb er seine fünfte Symphonie, deren dritte und letzte Fassung er allerdings erst 1919 abschloss. Die Perspektive der fünften Symphonie, die in der Isolation, inmitten des Weltkriegs und des finnischen Bürgerkriegs entstand, ist objektiver und im Ergebnis optimistischer als die Haltung der Vierten. Jetzt verdrängen universelle Wachstumsprozesse den Menschen aus dem Mittelpunkt des Werks.

Die letzten beiden Symphonien entstanden gleichzeitig, entwickelten sich aber in sehr verschiedene Richtungen. Finnland war 1917 unabhängig geworden, und der Komponist Jean Sibelius war nach wie vor im Einklang mit seiner Zeit und seiner Umgebung; doch jetzt schmolzen die Einflüsse zu einem untrennbaren Teil seines persönlichen Ausdrucks zusammen.

In der sechsten Symphonie op. 104 kann man moderne Metamorphosetechniken und eine fließende Stimmführung entdecken, die bis zu Palestrina zurückreicht. Die leichte, durchsichtige Orchestrierung erinnert an den Neoklassizismus der zwanziger Jahre, doch all diese Impulse fließen gänzlich in Sibelius' musikalisches Idiom ein.

Die siebte Symphonie op. 105 war nicht als das symphonische Vermächtnis ihres Komponisten gedacht, doch sie wurde es: Niemand außer ihm selbst hat je die Achte gesehen, die er nach ihrer Fertigstellung in einem Anfall von Selbstkritik vernichtete. In der einsätzigen Siebten vollendet sich die Neugestaltung der symphonischen Form, nach der Sibelius gestrebt hatte. Der teleskopartige Übergang von einem Tempo und einer Wendung zur nächsten ist nahtlos, und die Themen sind durch jene tiefe Logik miteinander verbunden, die der Komponist als sein Ideal ansah.

Der zwanglos ansteigende Schluss hat etwas von einem Glaubensbekenntnis, wobei der letzte C-dur-Akkord nicht eigentlich das Ende einer Epoche markiert, sondern vielmehr wie eine Manifestation der über die Geschichte hinausreichenden Kraft erscheint, die den Bausteinen der tonalen Musik und der symphonischen Idee innewohnt.

Antti Häyrynen
Deutsche Fassung: Cris Posslac

Das **Philharmonische Orchester Helsinki** (HPO) ist einer der ältesten symphonischen Klangkörper Skandinaviens, deren Aktivitäten nie unterbrochen wurden. Das 1882 gegründet und seit 1914 unter der Verwaltung der Stadt Helsinki stehende Orchester erreicht im Helsinki Music Centre und im Ausland alljährlich rund 100.000 Zuhörer und hat mit seinem unverwechselbaren Klang in der internationalen Klassikszene immer tiefere Spuren hinterlassen.

Die künstlerische Leitung des HPO liegt in den Händen eines »Kleeblattes« aus Jukka-Pekka Saraste, dem Chefdirigenten und künstlerischen Direktor, Pekka Kuusisto, dem Ersten Gastdirigenten und künstlerischen Co-Direktor sowie dem »composer-in-residence«, zu dem in der Saison 2025/26 die Isländerin Anna Sigríður Þorvaldsdóttir berufen wurde.

Das Philharmonische Orchester Helsinki hat die meisten Orchesterwerke von Jean Sibelius uraufgeführt und sich nicht allein durch seine Auftritte in den renommiertesten Sälen der Welt und preisgekrönte Aufnahmen, sondern auch durch die Vergabe und Uraufführung internationaler Kompositionsaufträge als hochkarätiges Symphonieorchester einen Namen gemacht. Bekannt wurde das Orchester zudem durch sein Engagement für verschiedene Zielgruppen wie das HPO Kids-Projekt und seine HKO Screen-Onlinekonzerte.

Das Orchester musiziert regelmäßig mit renommierten Gastdirigenten und Künstlern aus aller Welt. Unter anderem hat das HPO mit den Geigern Joshua Bell, Immo Yang und Leila Josefowicz und dem Pianisten Jean-Yves Thibaudet sowie mit den Komponisten Joe Hisaishi und Lotta Wennäkoski zusammengearbeitet. Esa-Pekka Salonen, Nathalie Stutzmann, Kent Nagano und Dalia Stasevska sowie John Storgårds und Susanna Mälkki, zwei ehemalige Chefdirigenten des Orchesters, haben im Helsinki Music Centre am Pult des HPO gestanden.

In seiner über 140-jährigen Geschichte hat das Orchester mehr als einhundert erfolgreiche Auslandstourneen unternommen. Die erste Reise führte im Jahre 1900 zur Weltausstellung in Paris; seither ist das Philharmonische Orchester Helsinki auf allen Kontinenten aufgetreten – zuletzt unter anderem in der New Yorker Carnegie Hall, der Hamburger Elbphilharmonie und dem Wiener Konzerthaus.

Die Aufnahmen des Orchesters wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und mehrfach für den *Grammy* nominiert.

www.helsinkiphilharmonicorchestra.fi

Jukka-Pekka Saraste hat sich als einer der herausragendsten Dirigenten seiner Generation etabliert und zeichnet sich insbesondere durch seine außergewöhnliche musikalische Tiefe und Integrität aus. Im finnischen Heinola geboren, begann er seine Karriere als Geiger, bevor er an der Sibelius-Akademie Helsinki bei Jorma Panula Dirigieren studierte. Der überaus vielseitige Künstler hegt eine starke Leidenschaft für den Klang und Stil der Spätromantik, mit besonderer Affinität zu den Werken von Beethoven, Bruckner, Schostakowitsch, Strawinsky, Sibelius und Mahler.

Seit September 2023 ist Jukka-Pekka Saraste Chefdirigent und Künstlerischer Direktor des Helsinki Philharmonic Orchestra, mit dem er sich dem symphonischen Erbe von Sibelius, Mahler und Bruckner widmet sowie auch einen Fokus auf Komponist:innen und Musik unserer Zeit legt.

Besonders hervorzuheben ist das Projekt SIBELIUS & SARASTE, mit dem Jukka-Pekka Saraste und das Helsinki Philharmonic Orchestra anlässlich des 160. Geburtstags von Jean Sibelius alle Sinfonien des Komponisten audiovisuell einfangen und weltweit auf STAGE+ sowie Arte Concert einem internationalen Publikum präsentieren.

Von 2010 bis 2019 wirkte Jukka-Pekka Saraste als Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters Köln. Davor war er Music Director und Chefdirigent des Oslo Philharmonic Orchestra und wurde am Ende seiner Amtszeit zum Ehrendirigenten ernannt – ein Titel, der vom Orchester erstmals vergeben wurde.

Er bekleidete Chefpositionen beim Scottish Chamber Orchestra, beim Finnish Radio Symphony Orchestra (wo er ebenfalls Ehrendirigent ist) und beim Toronto Symphony Orchestra, außerdem war er Principal Guest Conductor des BBC Symphony Orchestra und Künstlerischer Berater des Lahti Symphony Orchestra.

Als Gastdirigent steht Jukka-Pekka Saraste regelmäßig am Pult der großen Orchester weltweit, darunter das London Philharmonic Orchestra, Orchestre de Paris, Gewandhausorchester Leipzig, Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, NHK Symphony Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Münchner Philharmoniker, Staatskapelle Berlin, Wiener Symphoniker und Staatskapelle Dresden. In Nordamerika dirigierte er unter anderem das Cleveland Orchestra, Boston Symphony, Chicago Symphony, Pittsburgh Symphony, Los Angeles Philharmonic und New York Philharmonic.

In den letzten Jahren hat er sich verstärkt der Oper zugewandt und dirigierte erfolgreiche Produktionen wie Strawinskys Oedipus Rex, Bartóks Herzog Blaubarts Burg, Mendelssohns

Oratorium Elias in der Regie von Calixto Bieito (Theater an der Wien) und Korngolds Die tote Stadt, sowie eine Neuproduktion von Aribert Reimanns Lear an der Bayerischen Staatsoper in München. Zu Beginn des Jahres 2025 dirigierte er die Premiere von Strauss' Salome am Grand Théâtre Genève.

Jukka-Pekka Sarastes Diskographie umfasst sämtliche Symphonien von Sibelius und Nielsen mit dem Finnish Radio Symphony Orchestra. Seine Aufnahmen mit dem Toronto Symphony Orchestra mit Werken von Bartók, Dutilleux, Mussorgsky und Prokofjew für Warner Finlandia fanden international große Anerkennung. Mit dem WDR Sinfonieorchester hat er zahlreiche Einspielungen bei Hänssler vorgelegt, darunter Schönbergs Pelleas und Melisande, Strawinskys Le Rossignol, die vier Symphonien von Brahms, Mahlers Symphonie Nr. 5 und Nr. 9 sowie Bruckners Symphonie Nr. 8. Der erfolgreiche Kölner Zyklus aller Beethoven-Symphonien wurde 2019 veröffentlicht.

Die Förderung und Unterstützung junger Künstler:innen am Anfang ihrer Karriere liegt Jukka-Pekka Saraste besonders am Herzen. 2017 gründete er die LEAD! Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die nächste Generation junger Dirigenten, Komponisten und Orchestermusiker in Führungspositionen zu unterstützen, 2020 das Fiskars Summer Festival.

Jukka-Pekka Saraste wurde mit dem Pro Finlandia-Preis, der Sibelius-Medaille, dem finnischen Staatspreis für Musik und dem Komturkreuz des Ordens des Löwen von Finnland ausgezeichnet. Außerdem verliehen ihm die York University Toronto und die Sibelius-Akademie Helsinki die Ehrendoktorwürde.

www.jukkapekkasaraste.com

Publishers: Breitkopf & Härtel (Symphonies Nos. 1, 2 & 4); Lienau (Symphony No. 3);
Wilhelm Hansen (Symphonies Nos. 5–7)

Recordings: Helsinki Music Centre, Finland, 13 January, 2026 (Symphony No. 1);
13–14; 18–19 December, 2025 (Symphonies Nos. 2 & 3 | Concert performance);
2–3 April, 2025 (Symphony No. 4 | Concert performance);
6–7 November, 2024 (Symphony No. 5 | Concert performance);
20–21 November, 2024 (Symphonies Nos. 6 & 7 | Concert performance)

Executive Producer: Joel Valkila

Recording Producers: Seppo Siirala (Symphony No. 1); Thore Brinkmann (Symphonies Nos. 2–5);
Bernhard Guettler (Symphonies Nos. 6 & 7)

Recording Engineer: Enno Mäemets

Recording Assistant: Ville Kuukka

© & © 2026 Ondine Oy, Helsinki

Cover & artist photos: Felix Broede

Photo of Sibelius: Atelier Nyblin, 1906 / Finnish Heritage Agency



JUKKA-PEKKA SARASTE