

Jean Sibelius

Music for
Cello and Piano

Torleif Thedéen • Folke Gräsbeck

SIBELIUS, JOHAN (JEAN) CHRISTIAN JULIUS (1865–1957)

Music for Cello and Piano

1	ANDANTE MOLTO IN F MINOR*, JS 36 (1887)	(Fennica Gehrman Oy Ab)	5'21
2	TEMPO DI VALSE ('LULU WALTZ') IN F SHARP MINOR*
JS 194 (1889)	(Fennica Gehrman Oy Ab)	0'54
3	ANDANTINO IN C MAJOR*, JS 40 (c. 1884)	(Fennica Gehrman Oy Ab)	2'46
4	[THEME AND VARIATIONS] IN D MINOR*, JS 196 (c. 1887)
for cello solo	(Fennica Gehrman Oy Ab)	11'26
	TWO PIECES ('SERIOUS MELODIES'), Op. 77	(Wilhelm Hansen)	8'48
5	I. Cantique ('Laetare anima mea') (1914)		5'02
6	II. Devotion ('Ab imo pectore')** (1915)		3'40
	FOUR PIECES, Op. 78	(Wilhelm Hansen)	11'57
7	I. Impromptu (1915)		1'47
8	II. Romance in F major (1915)		3'04
9	III. Religioso (1917)		4'54
10	IV. Rigaudon (1915)		1'56
11	MALINCONIA, Op. 20 (1900)	(Breitkopf & Härtel)	12'18

TT: 55'21

TORLEIF THEDÉEN *cello* · FOLKE GRÄSBECK *piano*

* = World Première Recordings; ** = First Recording with Authentic Cello Part

In March 1869, Maria Sibelius gave birth to her third child – a son, named Christian after his father who had died of typhus the previous autumn. The 27-year-old widow had faced a mountain of unpaid bills when her husband died, and in due course the estate had been declared bankrupt. By the time of Christian's birth, Maria had moved back in shame to her mother's home, where she had devoted herself to bringing up her other children – Linda (b. 1863) and Johan (b. 1865).

All three children played musical instruments, and in due course the Sibelius children formed a piano trio in their home town of Hämeenlinna (Tavastehus); Linda played the piano, Johan the violin and Christian the cello. Together, they experimented with not only the Classical but also the Romantic repertory. Christian Sibelius, like his father, was to pursue a career in medicine, but he was evidently a cellist of considerable prowess and his elder brother – 'Janne' to his family and friends, 'Jean' to posterity – duly composed numerous works for him. Jean Sibelius was to gain an international reputation as a composer of symphonic music, and it is only in recent years that his chamber and instrumental works, choral pieces and songs have begun to attract more widespread attention.

Sibelius's original cello music consists of youthful works from the 1880s (not all of which have been preserved in their entirety), pieces from the period of the First World War and, in between, the cello fantasy *Malinconia* from 1900. In addition, arrangers such as Georg Schnéevoigt and Otto Taubmann have made cello transcriptions of several orchestral works.

During the early 1990s, the Syrian-born cellist and conductor Munir Bakieh undertook a thorough study of Sibelius's cello manuscripts, resolving a series of notational questions in the unpublished works and comparing the later pieces with the published editions. In the course of his research, numerous small errors in the printed parts have been found (these have been corrected for this recording).

Early Cello Works

Sibelius's earliest cello pieces date from his youth and student years. He composed chamber music prolifically in the late 1880s, in part under the guidance of Martin Wegelius at the Helsinki Music Institute, and in part independently, away from the context of his studies. These independent pieces – including the early cello works – were often composed for immediate performance by friends and family, and the cello music in particular was often intended for his younger brother Christian.

The *Andantino* in C major – provisionally dated by Sibelius's first biographer Erik Furuholm as 1884, but possibly composed slightly later – is probably the earliest of Sibelius's extant cello pieces. If Furuholm is correct, it predates the beginning of Sibelius's formal studies in Helsinki, which started in the autumn of 1885. This simple *Andantino* – which, like some of his other early chamber compositions, shows the influence of Grieg and, especially, Tchaikovsky – is nevertheless a fluent piece with a wistfully nostalgic melody of great charm. The spirit of Tchaikovsky also pervades the very brief F sharp minor *Tempo di valse*, known as the 'Lulu Waltz' (a 'souvenir' composed for the baby daughter of a friend). This piece was first played by Christian and Jean Sibelius during the summer of 1889 at the Spa Casino in Loviisa, the idyllic coastal town in which the young composer spent many happy summers as a child. Its melody anticipates the very popular song *Flickan kom ifrån sin älsklings möte* from 1900–01. The first modern performance of the 'Lulu Waltz' was given by Munir Bakieh and Mart Ernesaks at Sippola Church, Finland on 7th July 1996, as part of the Vonteenin Valssi Festival.

The F minor *Andante molto* (1887) is longer and bolder than either the *Andantino* or the *Tempo di valse*, and the piano part – which in those pieces had been purely accompanimental – is, at least in the outer sections, an equal partner of the cello part. This work too is dedicated to Christian Sibelius, and features a virtuoso cadenza-like middle section. Its first modern performance, by Munir Bakieh and Folke Gräs-

beck, took place at the Kuusamo Concert Hall, Finland, on 15th June 1996.

The most ambitious of the early cello works is the D minor Theme and Variations (c. 1887), which is believed to be the first Finnish composition for solo cello. A brief introduction, *Adagio*, leads to the theme, *Andantino* (a distant ancestor of the second group of the first movement of the Third Symphony). This has the character of a berceuse and subsequently passes through six variations which range from neo-baroque (Variation I) to bravura (Variation V) in character. In this very demanding piece Sibelius continually experiments with devices and techniques that were to become characteristic of his mature writing for solo string instruments – for instance semiquaver triplets (Variation II, bars 49 and 54) and rapid arpeggiated figurations (Variation V, bars 89, 94, 98 and 101). Munir Bakieh gave the first modern performance of this work on 12th August 1995 at Bromarf Church in Finland, and at the same concert he and Folke Gräsbeck also rescued the *Andantino* in C major from oblivion.

The Wartime Pieces

The Two Pieces or ‘Serious Melodies’, Op. 77, exist in violin and cello versions with the accompaniment of piano or orchestra. The dignified and solemn *Cantique*, originally called ‘Song of Praise’ or ‘Lauda Sion’ and later given the Latin subtitle ‘Laetare anima mea’ (‘Rejoice my soul’), was completed on 1st December 1914, by which time Sibelius had already begun preliminary sketches for his Sixth Symphony, a piece dominated by writing for the strings. At this embryonic stage in the symphony’s development, Sibelius toyed with the idea of turning it into a second violin concerto, and such thoughts help to explain his renewed interest in the violin and cello as solo instruments at this time. Like the Sixth Symphony, *Cantique* has a modal flavour. D minor seems to have been a key which Sibelius associated especially with string music: it is the key of the Violin Concerto, Sixth Symphony and,

indeed, of the Theme and Variations for cello solo. *Devotion*, a more dramatic piece, was completed in June 1915, and the composer later added the subtitle ‘Ab imo pectore’ (‘From my very heart’).

The first performances of *Cantique* and *Devotion* were given on 30th March 1916 by the cellist Ossian Fohström, to whom they are both dedicated, with the Helsinki Philharmonic Orchestra conducted by the composer. Sibelius then negotiated with various publishers before Wilhelm Hansen finally issued the works in print in 1922 – by which time, however, the original solo part for the cello version could not be found. A manuscript (possibly retained by Fohström after the première) found its way into the collection of the Russian philologist Andrei Rudnyev in St Petersburg, and this was returned to Finland in 1952. Whereas previous cello and piano performances of *Devotion* have relied upon various conjectural transcriptions of the published violin part, this CD presents the first recording of Sibelius’s original cello version, according to the Rudnyev manuscript.

The Four Pieces, Op. 78, are among the numerous miniatures that Sibelius composed during the First World War. Each of these small pieces was conceived separately, and their assembly into opus groups was decided at a later stage. Sibelius also moved pieces between opus groups: the *Romance in F major*, for example, was once scheduled to serve as a ‘worldly pendant’ to *Cantique* in Op. 77. In a hand-written opus list from 1915 Sibelius numbered the *Rigaudon* as Op. 79b, and in his diary he numbered it as Op. 77 No. 3. The war had virtually severed Sibelius’s lucrative links with his German publishers, and his financial worries were compounded by the artistic struggles he was experiencing with the Fifth Symphony. In view of this, some commentators have dismissed these pieces as unworthy salon music written purely to pay the household bills – a verdict which, however, ignores both the care with which Sibelius constructed them and the very appealing nature of the melodies themselves.

Sibelius's biographer Erik Tawaststjerna characterized these four pieces as 'fin de siècle-style character pieces'. The march theme above an ostinato bass in the first of them, *Impromptu*, has a Spanish flavour but also recalls the orientalism that Sibelius had explored nine years earlier in his incidental music for *Belshazzar's Feast* (cf. especially the suite's opening movement, *Oriental Procession*). The *Romance in F major*, with its lyrical melody reminiscent of Svendsen's *Romance* (Op. 26) and Elgar's *Salut d'amour*, has proved to be the most popular of the set. A diary entry from 10th January 1915 finds Sibelius wondering: 'Is it too traditional?', but he volunteered, if the publisher wished, to provide versions with orchestral accompaniment or with the viola as solo instrument. Having witnessed the enormous popularity of his *Valse triste*, which he had sold very cheaply, he was no doubt keen to cover himself in case the *Romance* achieved similar celebrity. *Religioso*, the third piece, was composed in the spring of 1917 and is dedicated to Christian Sibelius, who had recently visited the composer at his home, Ainola, while convalescing after an illness. It is a solemn, dignified piece with an almost Bach-like flavour. Although Christian was not to die until 1922, Sibelius – who had himself been seriously ill only a few years previously – seems to have been profoundly affected by thoughts that his brother's days were numbered. The last piece, *Rigaudon*, is a sturdy neo-classical dance dating from January 1915. The entire Op. 78 set is also available for violin and piano.

Malinconia

In February 1900 a typhus epidemic broke out in Kerava, near Helsinki. Sibelius's youngest daughter, Kirsti, contracted the disease and died. It was in the aftermath of her death that Sibelius composed his longest surviving piece for cello and piano: *Malinconia*, Op. 20 (the work was originally listed as Op. 25, but when Sibelius later revised his opus list he removed the designation 'Op. 20' from his opera *The*

Maiden in the Tower, allocating it instead to *Malinconia*). Allegedly composed in the space of just three hours, the piece has been the target of much invective, even from Sibelius's keenest advocates: Robert Layton has called it 'a very feeble piece' and Erik Tawaststjerna writes of 'the piano's endless, amateurish arpeggio passages, double octaves, and clumsily laid-out chordal progressions'. *Malinconia* contains highly virtuoso writing for both instruments; its mood is of fervent defiance rather than resignation. This intense, impassioned music betrays a stylistic affinity with the Second Symphony, with which it is roughly contemporary.

Malinconia was originally entitled 'Fantasia' and was dedicated to the Finnish conductor and cellist Georg Schnéevoigt (1872–1947), who gave its first performance in Helsinki on 12th March 1900 with his wife Sigrid Schnéevoigt at the piano.

© *Andrew Barnett 1996*

Torleif Thedéen is one of the most highly regarded musicians in Scandinavia. He gained international recognition in 1985 by winning three of the world's most prestigious cello competitions. Thedéen regularly plays not only with all the leading orchestras in Scandinavia, but also with some of the world's major orchestras – among them the London Philharmonic Orchestra, Vienna Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Berlin Symphony Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra and Israel Sinfonietta – under conductors such as Esa-Pekka Salonen, Paavo Berglund, Neeme Järvi, Franz Welser-Möst, Gennady Rozhdestvensky, Leif Segerstam and Eri Klas.

Torleif Thedéen is also active as a chamber musician, and as such appears in prestigious concert venues worldwide such as Wigmore Hall in London, the Carnegie Recital Hall in New York and the Concertgebouw in Amsterdam. He often participates at prestigious music festivals, among them the Verbier Festival, Prague Spring Festival and the festivals in Schleswig-Holstein, Bordeaux, Bath and Kuhmo. He has collaborated with soloists such as Julian Rachlin, Janine Jansen and Maxim Rysanov. Since 1986 Thedéen has recorded numerous CDs for BIS, featuring central repertoire works as well as contemporary music. His CD with the Shostakovich Cello Concertos won the Cannes Classical Award in 1995, and his recording of J. S. Bach's Solo Suites was warmly acclaimed when it was released in 2000 (Editor's Choice in *BBC Music Magazine*, November 2001). Torleif Thedéen was appointed professor at the Royal Conservatory of Music in Copenhagen in 1992. Since 1996 he has been a professor at the Edsberg Music Institute in Stockholm.

Folke Gräsbeck studied the piano at the Turku Conservatory from 1962 until 1974 as a pupil of Tarmo Huovinen, and won first prize in the Maj Lind Competition in 1973, at the age of seventeen. He has also made several study trips to London, where he was a private pupil of Maria Curcio-Diamand, who in her turn was a pupil of Arthur Schnabel. At the Sibelius Academy in Helsinki his teachers included Erik T. Tawaststjerna. Gräsbeck gained his M. Mus. degree from the Sibelius Academy in 1997, and his D. Mus. there in 2008 on the subject of ‘The Piano in Sibelius’s Youth Production’. Since 1985 Gräsbeck has worked as a permanent accompanist/lecturer at the Sibelius Academy. He has performed more than thirty piano concertos, and in 1971 he made his Helsinki début with the Finnish Radio Symphony Orchestra conducted by Okko Kamu. In May 2014 Gräsbeck performed Shostakovich’s Piano Concerto No. 2 with the Lebanese Philharmonic Orchestra. He has appeared as a recitalist, chamber musician and Lieder accompanist in countries including the USA, Egypt, Israel, United Arab Emirates, Botswana, Zimbabwe, Mexico and Japan.

Gräsbeck plays a major part in the complete Sibelius Edition project for BIS Records, participating on 24 discs including the complete solo piano music (10 CDs) and discs of songs, works with solo instruments and with choir. He also gave the first piano recital at the Sibelius Hall in Lahti in 2000, with a programme consisting exclusively of Sibelius piano music premières. His repertoire also includes Sibelius’s Piano Quintet, four piano quartets and five piano trios. Gräsbeck has performed 397 out of Sibelius’s total of approx. 600 works, plus fragments, and has given the first performances of 90 of them. Among his distinctions are the Order of the Lion of Finland (2009) and the Sibelius Medal of the Sibelius Society of Finland (2014). Since 2002 he has been artistic director of the Sibelius in Korpo festival.

TORLEIF THEDÉEN

Photo: © P.H. Lindberg

Im März 1869 gebar Maria Sibelius ihr drittes Kind, einen Sohn, der nach seinem im Herbst an Typhus gestorbenen Vater Christian genannt wurde. Die 27-jährige Witwe war nach dem Tode ihres Gatten vor einen Berg unbezahlter Rechnungen gestellt worden, und der Nachlass war bald für bankrott erklärt worden. Zur Zeit der Geburt von Christian war Maria bereits beschämt in das Haus ihrer Mutter zurückgezogen, wo sie sich der Erziehung ihrer anderen Kinder gewidmet hatte – Linda (geb. 1863) und Johan (geb. 1865).

Alle drei Kinder spielten Musikinstrumente, und mit der Zeit bildeten sie ein Klaviertrio in Hämeenlinna (Tavastehus), wo sie wohnten; Linda spielte Klavier, Johan Violine und Christian Cello. Zusammen experimentierten die Geschwister nicht nur mit dem klassischen, sondern auch mit dem romantischen Repertoire. Christian Sibelius machte später, wie sein Vater, Karriere auf dem Gebiete der Medizin, war aber offensichtlich ein Cellist von beachtlichem Können, und sein älterer Bruder – „Janne“ für die Familie und den Freundeskreis, „Jean“ für die Nachwelt – sollte für ihn zahlreiche Werke komponieren. Jean Sibelius gewann seinen internationalen Ruf als Komponist von symphonischer Musik, und erst in späteren Jahren begannen seine Kammermusikwerke, Instrumentalmusik, Chorstücke und Lieder Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Sibelius' Originalmusik für Cello besteht aus jugendlichen Werken aus den 1880er Jahren (von denen nicht alle vollständig erhalten sind), Stücken aus der Zeit des ersten Weltkrieges, und dazwischen der Cellofantasie *Malinconia* aus dem Jahre 1900. Außerdem machten Arrangeure wie Georg Schnéevoigt und Otto Taubmann Cellotranskriptionen mehrerer Orchesterwerke.

In den frühen 1990er Jahren nahm der in Syrien geborene Cellist und Dirigent Munir Bakieh eine genaue Untersuchung von Sibelius' Manuskripten für Cello vor. Dabei löste er eine Reihe Fragen von notationsmäßiger Art in den unveröffentlichten Werken und verglich die späteren Stücke mit den gedruckten Versionen. Im

Rahmen dieser Forschung fand er zahlreiche kleine Fehler in den gedruckten Stimmen (sie wurden für diese Aufnahme korrigiert).

Die frühen Cellowerke

Sibelius' früheste Cellostücke datieren von seiner Jugend- und Studienzeit. In den späten 1880er Jahren komponierte er ausgiebig Kammermusik, teilweise unter der Anleitung von Martin Wegelius am Helsinki Musikinstitut, teilweise unabhängig, von seinen Studien getrennt. Diese unabhängigen Stücke – darunter die frühen Cellowerke – wurden oft für sofortige Aufführung durch Freunde und Familie komponiert, was die Cellomusik betrifft häufig für seinen jüngeren Bruder Christian.

Das *Andantino* in C-Dur (um 1884) ist das früheste überlieferte Cellostück von Sibelius. Der Komponist begann erst im Herbst 1885 seine formellen Studien in Helsinki, aber dieses schlichte *Andantino* – das, wie einige andere seiner frühen Kammerwerke, Einflüsse von Grieg und besonders Tschajkowski aufweist – ist trotzdem ein gewandtes Stück mit einer schwermütig nostalgischen Melodie von großem Charme. Tschajkowskis Geist schwebt auch über dem *Tempo di valse* in fis-moll, als „Lulu-Walzer“ bekannt, das im Sommer 1889 von Christian und Jean Sibelius in Loviisa uraufgeführt wurde, der idyllischen Küstenstadt, in der der Komponist als Kind viele glückliche Sommer verbracht hatte. Die Melodie nimmt das sehr beliebte Lied *Flickan kom ifrån sin älsklings möte* (1900–01) vorweg.

Das *Andante molto* in f-moll (1887) ist länger und kühner als das *Andantino* und das *Tempo di valse*, und der Klavierpart – der in den anderen Stücken eine rein begleitende Funktion hatte – ist zumindest in den Eckteilen ein ebenbürtiger Partner der Cellostimme. Dieses Werk ist ebenfalls Christian Sibelius gewidmet und hat einen virtuosen, kadenzähnlichen Mittelteil.

Das anspruchsvollste der frühen Cellowerke ist das Thema und Variationen in d-moll (um 1887), von dem vermutet wird, es sei die erste finnische Komposition

für Solocello. Eine kurze Einleitung, *Adagio*, führt zum Thema, *Andantino* (einem entfernten Vorfahren des zweiten Themas des ersten Satzes der dritten Symphonie). Es hat den Charakter einer Berceuse und durchläuft dann sechs Variationen, deren Charakter eine Spanne von Neobarock (Variation I) bis Bravura (Variation V) hat. In diesem sehr anspruchsvollen Stück experimentiert Sibelius durchgehend mit Kunstgriffen und Techniken, die für die Schreibweise für Streicher seiner Reifezeit charakteristisch werden sollten – beispielsweise Sechzehnteltriolen (Variation II, Takte 49 und 54) und schnellen, arpeggierten Figurationen (Variation V, Takte 89, 94, 98 und 101).

Die Stücke aus den Kriegsjahren

Die Zwei Stücke oder „Ernsten Melodien“ op. 77 liegen in Violin- und Cellofassungen vor, mit Begleitung von Klavier oder Orchester. Die würdevolle und feierliche *Cantique*, ursprünglich „Loblied“ oder „Lauda Sion“ genannt, später mit dem lateinischen Untertitel „Laetare anima mea“ (Jauchze, meine Seele) versehen, wurde am 1. Dezember 1914 vollendet, zu welcher Zeit Sibelius bereits die ersten Skizzen zu seiner sechsten Symphonie entworfen hatte, einem Stück, bei dem der Streichersatz dominiert. In diesem embryonischen Stadium der Entwicklung der Symphonie spielte Sibelius mit dem Gedanken, daraus ein zweites Violinkonzert zu machen, und solche Gedanken können sein damals erneutes Interesse für Violine und Cello als Soloinstrumente erklären. Wie die sechste Symphonie ist die *Cantique* modal gefärbt. Offensichtlich war d-moll eine Tonart, die Sibelius besonders mit Streichermusik verband: es ist die Tonart des Violinkonzertes, der sechsten Symphonie, und auch des Themas und Variationen für Solocello. *Devotion*, ein dramatischeres Stück, wurde im Juni 1915 vollendet, und der Komponist fügte später den Untertitel „Ab imo pectore“ (Von ganzem Herzen) hinzu. Frühere Aufführungen mit Cello und Klavier basierten auf verschiedenen Transkriptionen des gedruckten Violinparts,

während diese CD die erste Aufnahme von Sibelius' eigener Fassung bringt.

Die Vier Stücke op. 78 gehören zu den zahlreichen Miniaturen, die Sibelius im Laufe des ersten Weltkrieges komponierte. Jedes dieser kleinen Stücke wurde separat entworfen, und die Aufteilung in Opusgruppen erfolgte später. Sibelius versetzte auch einzelne Stücke in andere Opusgruppen: die *Romanze in F-Dur* war beispielsweise einst als „weltliches Gegenstück“ der *Cantique* in op. 77 gedacht. In einem handgeschriebenen Opusverzeichnis des Jahres 1915 bezeichnete Sibelius die *Rigaudon* als op. 79b, in seinem Tagebuch aber als op. 77:3. Der Krieg hatte Sibelius' einträgliche Beziehungen zu deutschen Verlagen praktisch abgeschnitten, und seine finanziellen Probleme wurden durch die künstlerischen Kämpfe, die er mit seiner fünften Symphonie erlebte, kaum geringer. Aus diesem Grund wurden diese Stücke manchmal als unwürdige Salonmusik abgefertigt, die geschrieben wurde, nur um die Haushaltsrechnungen zu zahlen. Diese Beurteilung berücksichtigt aber nicht die Sorgfalt, mit welcher Sibelius sie schrieb, und auch nicht den sehr ansprechenden Charakter der Stücke selbst.

Sibelius' Biograph Erik Tawaststjerna charakterisierte diese vier Stücke als „Charakterstücke im Fin de siècle-Stil“. Im ersten Stück, *Impromptu*, hat das Marschthema über einem Ostinatobass eine spanische Note, erinnert aber auch an die Orientalismen, die Sibelius neun Jahre früher in seiner Theatermusik zu *Belsazars Gastmahl* eingesetzt hatte (vgl. besonders den ersten Satz der Suite, *Orientalische Prozession*). Das beliebteste der vier Stücke wurde die *Romanze in F-Dur*, die mit ihrer lyrischen Melodie an Svendsens Romanze (op. 26) erinnert, sowie an Elgars *Salut d'amour*. Ein Vermerk im Tagebuch vom 10. Januar 1915 zeigt Sibelius nachdenklich: „Ist sie zu traditionell?“, aber er erbot, falls es der Herausgeber so wünschen würde, Fassungen mit Orchesterbegleitung oder mit Bratsche als Soloinstrument bereitzustellen. Seitdem er die enorme Beliebtheit des von ihm sehr billig verkauften *Valse triste* beobachtet hatte, wollte er sich zweifelsohne absichern, für den Fall dass

die *Romanze* ein ähnlicher Erfolg werden würde. Das dritte Stück, *Religioso*, wurde im Frühling 1917 komponiert und Christian Sibelius gewidmet, der unlängst den Komponisten in seinem Haus Ainola während der Konvaleszenz nach einer Krankheit besucht hatte. Es ist ein feierliches, würdevolles Stück, dessen Stimmung fast an Bach erinnert. Obwohl Christian bis 1922 leben sollte, scheint Sibelius – der selbst vor wenigen Jahren ernsthaft krank gewesen war – vom Gedanken erschüttert gewesen zu sein, dass die Tage seines Bruders gezählt sein könnten. Das letzte Stück, *Rigaudon*, ist ein robuster, neoklassizistischer Tanz aus dem Januar 1915. Das ganze Opus 78 liegt auch in einer Fassung für Violine und Klavier vor.

Malinconia

Im Februar 1900 brach eine Typhusepidemie in Kerava, in der Nähe von Helsinki, aus. Sibelius' jüngste Tochter, Kirsti, wurde angesteckt und starb. Es war nach ihrem Tode, dass Sibelius sein längstes überliefertes Stück für Cello und Klavier komponierte: *Malinconia*, op. 20 (das Werk wurde ursprünglich als op. 25 bezeichnet, aber als Sibelius später sein Werkverzeichnis revidierte, entfernte er die Bezeichnung „op. 20“ von seiner Oper *Die Jungfrau im Turm* und ließ *Malinconia* die leere Stelle belegen). Das angeblich in nur drei Stunden komponierte Stück wurde die Zielscheibe vieler Schmähungen, selbst von Sibelius' eifrigsten Verfechtern: Robert Layton nannte es „ein sehr schwaches Stück“, und Erik Tawaststjerna schreibt von den „endlosen, laienhaften Arpeggiopassagen des Klavieres, den Doppeloktaven und den ungeschickten Akkordfolgen“. *Malinconia* enthält sehr virtuose Abschnitte für beide Instrumente, und die Stimmung zeugt eher von glühendem Trotz als von Resigniertheit. Diese intensive, leidenschaftliche Musik ist stilistisch mit der zweiten Symphonie verwandt, die etwa gleichzeitig entstand.

Malinconia wurde ursprünglich „Fantasia“ betitelt und dem finnischen Dirigenten und Cellisten Georg Schnéevoigt (1872–1947) gewidmet, der mit seiner

Frau Sigrid Schnéevoigt am Klavier die Uraufführung in Helsinki am 12. März 1900 spielte.

© *Andrew Barnett 1996*

Torleif Thedéen ist einer der renommiertesten Musiker Skandinaviens. Internationale Aufmerksamkeit erregte er, als er 1985 drei der weltweit angesehensten Cellowettbewerbe gewann. Seither gibt er Konzerte in der ganzen Welt. Thedéen tritt nicht nur regelmäßig mit den führenden Orchestern Skandinaviens auf, sondern auch mit einigen der bedeutendsten Orchester der Welt, u.a. dem London Philharmonic Orchestra, den Wiener Symphonikern, dem BBC Philharmonic Orchestra, dem Berliner Sinfonie-Orchester (heute: Konzerthausorchester Berlin), der Tschechischen Philharmonie, dem Rotterdam Philharmonic Orchestra und der Israel Sinfonietta unter Dirigenten wie Esa-Pekka Salonen, Paavo Berglund, Neeme Järvi, Franz Welser-Möst, Gennadi Roschdestwensky, Leif Segerstam und Eri Klas.

Daneben ist Torleif Thedéen ein reger Kammermusiker, der in bedeutenden Konzertsälen wie der Wigmore Hall in London, der Carnegie Recital Hall in New York und dem Concertgebouw in Amsterdam spielt. Außerdem ist er ein gern gesehener Gast bei renommierten Musikfestivals, wie etwa dem Verbier Festival, dem Prager Frühling, dem Schleswig-Holstein Musik Festival sowie den Festivals in Bordeaux, Oslo, Bath und Kuhmo. Zu seinen Kammermusikpartnern gehören Julian Rachlin, Janine Jansen und Maxim Rysanov.

Seit 1986 hat Thedéen für BIS zahlreiche CDs mit Standardrepertoire und zeitgenössischer Musik eingespielt. Seine Aufnahme der Cellokonzerte von Schostakowitsch erhielt den Cannes Classical Award 1995; seine Einspielung der Solosuiten für Cello von J. S. Bach wurde bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 2000 mit großem Lob bedacht (u.a. „Editor’s choice“ im *BBC Music Magazine*, November 2001). 1992

ernannte ihn das Königliche Konservatorium Kopenhagen zum Professor; seit 1996 ist er Professor am Edsberg Musikinstitut in Stockholm.

Folke Gräsbeck studierte von 1962 bis 1974 am Konservatorium Turku Klavier bei Tarmo Huovinen und gewann im Alter von 17 Jahren den 1. Preis beim Maj Lind-Wettbewerb 1973. Weitere Studien führten ihn nach London zu Maria Curcio-Diamand, einer Schülerin Arthur Schnabels, und zu Erik T. Tawaststjerna an die Sibelius-Akademie in Helsinki, wo er 1997 den Master erhielt und 2008 mit einer Arbeit über die Klaviersmusik in Sibelius Frühwerk promoviert wurde. Seit 1985 ist Gräsbeck als fester Begleitpianist und Dozent an der Sibelius-Akademie tätig. Er hat mehr als dreißig Klavierkonzerte aufgeführt; 1971 gab er sein Helsinki-Debüt mit dem Finnischen Radio-Symphonieorchester unter Okko Kamu. Im Mai 2014 führte Gräsbeck mit dem Libanese Philharmonic Orchestra Schostakowitschs 2. Klavierkonzert auf. Als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter ist er u. a. in den USA, Ägypten, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Botswana, Zimbabwe, Mexiko und Japan aufgetreten.

Gräsbeck spielt eine wichtige Rolle in der Sibelius Edition bei BIS, in deren Rahmen er an 24 CDs mitwirkte – die gesamte solistische Klaviersmusik (10 CDs), Lieder sowie Werke mit Soloinstrumenten und mit Chor. Außerdem gab er im Jahr 2000 den ersten Klavierabend überhaupt in der neu gebauten Sibelius-Halle in Lahti; auf dem Programm standen ausschließlich Uraufführungen Sibelius'scher Klavierwerke. Sein Repertoire umfasst ferner Sibelius' Klavierquintett, die vier Klavierquartette und fünf Klaviertrios. Von Sibelius' rund 600 Werken (plus Fragmente) hat Gräsbeck 397 aufgeführt; 90 davon waren Uraufführungen. 2009 wurde ihm der Orden des Löwen von Finnland verliehen; 2014 erhielt er die Sibelius-Medaille der finnischen Sibelius-Gesellschaft. Seit 2002 ist Folke Gräsbeck Künstlerischer Leiter des „Sibelius in Korpo“-Festivals.

FOLKE GRÄSBECK

En mars 1869, Maria Sibelius donna naissance à son troisième enfant – un fils nommé Christian d’après son père mort du typhus l’automne précédent. La veuve de 27 ans avait une pile de factures devant elle à la mort de son mari et, à la longue, leur propriété dut faire faillite. Couverte de honte, Maria retourna chez sa mère où elle se consacra à l’éducation de ses autres enfants – Linda (née en 1863) et Johan (né en 1865). Les trois enfants jouaient d’un instrument de musique et ils finirent par former un trio pour piano dans leur ville natale de Hämeenlinna (Tavastehus); Linda jouait du piano, Johan du violon et Christian du violoncelle. Ensemble, Linda, Johan et Christian firent l’expérience du répertoire tant classique que romantique. Comme son père, Christian Sibelius devait faire carrière en médecine mais il était de toute évidence un violoncelliste accompli et son frère aîné – «Janne» pour sa famille et amis, «Jean» pour la postérité – devait composer de nombreuses œuvres pour lui. Jean Sibelius acquit une réputation internationale de compositeur de musique symphonique et ce n’est que ces dernières années que ses œuvres instrumentales et de chambre, ses pièces pour chœur et ses chansons ont commencé à susciter une attention plus générale.

La musique originale pour violoncelle et piano se compose des œuvres de jeunesse des années 1880 (elles n’ont pas toutes été entièrement conservées), des pièces du temps de la première guerre mondiale et, entre deux, de la fantaisie pour violoncelle *Malinconia* de 1900. De plus, des arrangeurs tels Georg Schnéevoigt et Otto Taubmann ont fait des transcriptions pour violoncelle de plusieurs œuvres orchestrales.

Au début des années 1990, le violoncelliste et chef d’orchestre syrien Munir Bakieh entreprit une étude approfondie des manuscrits pour violoncelle de Sibelius, résolvant une série de questions de notation dans les œuvres inédites et comparant les pièces ultérieures avec les éditions publiées. Au cours de sa recherche, de nombreuses petites erreurs ont été trouvées dans les parties imprimées (elles ont été corrigées pour cet enregistrement).

Œuvres de jeunesse

Les premières pièces pour violoncelle de Sibelius datent de sa jeunesse et de ses années d'études. Il composa beaucoup de musique de chambre vers la fin des années 1880, en partie sous la tutelle de Martin Wegelius à l'Institut de Musique d'Helsinki, et en partie de façon autonome, loin du contexte de ses études. Ces pièces indépendantes – dont les premières œuvres pour violoncelle – furent souvent composées en vue d'une exécution immédiate par des amis ou des membres de la famille et la musique pour violoncelle en particulier fut souvent destinée à son jeune frère Christian.

L'*Andantino* en do majeur (env. 1884) est la plus ancienne des pièces existantes pour violoncelle de Sibelius. Le compositeur ne commença pas ses études formelles à Helsinki avant l'automne 1885 mais ce simple *Andantino* – qui, comme quelques autres de ses premières compositions de chambre, révèle l'influence de Grieg et, surtout, de Tchaïkovski – est néanmoins une pièce coulante à la mélodie nostalgique absolument charmante. L'esprit de Tchaïkovski transpire aussi de *Tempo di valse* en fa dièse mineur, connu sous le nom de « Valse Lulu », créé par Christian et Jean Sibelius au cours de l'été 1889 à Loviisa, la ville côtière idyllique où le jeune compositeur avait passé de nombreux étés joyeux dans son enfance. Sa mélodie annonce la chanson très populaire *Flickan kom ifrån sin älsklings möte* de 1900–01.

Andante molto en fa mineur (1887) est plus long et plus osé qu'*Andantino* et *Tempo di valse*, et la partie de piano – qui avait été purement accompagnatrice dans ces pièces – est, du moins dans les sections extérieures, un partenaire égal à la partie de violoncelle. L'œuvre est dédicacée elle aussi à Christian Sibelius et la section du milieu ressemble à une cadence virtuose.

La plus ambitieuse des premières œuvres pour violoncelle est Thème et variations en ré mineur (env. 1887) que l'on croit être la première composition finlandaise pour violoncelle solo. Une brève introduction, *Adagio*, mène au thème,

Andantino (un ancêtre éloigné du second groupe-thème du premier mouvement de la Symphonie no 3. Le thème présente le caractère d'une berceuse et traverse ensuite six variations passant de l'esprit néo-baroque (variation I) à la bravoure (variation V). Dans cette pièce très exigeante, Sibelius expérimente continuellement avec des tournures et des techniques qui devaient devenir des caractéristiques de son écriture de maturité pour instruments à cordes solos, par exemple des triolets de doubles croches (variation II, mesures 49 et 54) et de rapides traits arpégés (variation V, mesures 89, 98 et 101).

Les pièces de guerre

Les Deux Pièces ou «Mélodies sérieuses» op.77 existent dans des versions pour violon et violoncelle sur un accompagnement de piano ou d'orchestre. *Cantique*, digne et solennel, intitulé originellement Louange ou Lauda Sion et sous-titré ensuite en latin «Laetare anima mea» («Réjouis-toi mon âme») fut terminé le 1er décembre 1914; Sibelius avait alors déjà esquissé sa sixième symphonie, une pièce dominée par l'écriture pour les cordes. A ce stade embryonnaire du développement de la symphonie, Sibelius joua avec l'idée d'en faire un deuxième concerto pour violon et de telles pensées aident à expliquer son intérêt renouvelé à cette époque pour le violon et le violoncelle comme instruments solos. Comme la sixième symphonie, *Cantique* a des accents modaux. Ré mineur semble avoir été une tonalité que Sibelius associait particulièrement à la musique pour cordes : c'est la tonalité principale du Concerto pour violon, de la Symphonie no 6 et de Thème et variations pour violoncelle solo. *Dévotion*, une pièce plus dramatique, fut terminée en juin 1915 et le compositeur ajouta ensuite le sous-titre «Ab imo pectore» («Du fond de mon cœur»). Des exécutions antérieures de *Dévotion* se sont appuyées sur différentes transcriptions de la partie de violon publiée ; ce disque compact présente le premier enregistrement de la version propre de Sibelius.

Les Quatre Pièces op. 78 se rangent parmi les nombreuses miniatures que Sibelius composa au cours de la première guerre mondiale. Chacune de ces petites pièces fut conçue séparément et leur regroupement en numéros d'opus est le résultat d'une décision ultérieure. Sibelius déplaça donc les pièces entre deux groupes d'opus : la *Romance* en fa majeur par exemple dut à un certain moment servir de « pendant profane » à *Cantique* dans l'opus 77. Dans une liste d'opus manuscrite de 1915, Sibelius marqua le *Rigaudon* op. 79b et, dans son journal, il devint op. 77 no 3. La guerre avait sérieusement altéré les liens lucratifs de Sibelius avec les maisons allemandes Breitkopf & Härtel et Lienau, et ses soucis financiers ne furent pas allégés par les luttes artistiques qu'il vivait avec la Symphonie no 5. Etant donné cet état de choses, certains commentateurs ont rejeté ces pièces comme de la musique de salon indigne écrite seulement pour payer les factures – un verdict qui ignore cependant le soin avec lequel Sibelius les a construites et la nature très agréable des mélodies elles-mêmes.

Erik Tawaststjerna, le biographe de Sibelius, a caractérisé ces quatre pièces comme « des pièces de caractère dans le style de fin de siècle ». Le thème de marche sur une basse ostinato dans la première, *Impromptu*, dénote un goût espagnol mais rappelle aussi l'orientalisme exploré neuf ans plus tôt par Sibelius dans sa musique de scène du *Festin de Balthazar* (surtout dans Procession orientale, le premier mouvement de la suite). La *Romance* en fa majeur, dont la mélodie lyrique rappelle *Romance* (op. 26) de Svendsen et *Salut d'amour* d'Elgar, est devenue la plus populaire de la série. Dans une entrée du 10 janvier 1915 dans son journal, Sibelius se questionne : « Est-ce trop traditionnel ? » mais il acceptait, si l'éditeur le voulait, de fournir des versions avec accompagnement d'orchestre ou avec l'alto comme instrument solo. Devant l'énorme popularité de sa *Valse triste* qu'il avait vendue très bon marché, il était évidemment désireux de se protéger au cas où *Romance* parviendrait à une célébrité semblable. *Religioso*, la troisième pièce, fut composée

au printemps de 1917 et est dédiée à Christian Sibelius qui venait de rendre visite au compositeur chez lui, à Ainola, dans une période de convalescence. C'est une pièce digne et solennelle qui pourrait presque rappeler Bach. Quoique Christian avait encore cinq années de vie devant lui (il mourut en 1922), Sibelius – qui avait été lui-même sérieusement malade quelques années plus tôt seulement – semble avoir été profondément affecté par l'idée que les jours de son frère étaient comptés. La dernière pièce, *Rigaudon*, est une danse néo-classique robuste datant de janvier 1915. L'opus 78 en entier est également disponible en version pour violon et piano.

Malinconia

En février 1900, une épidémie de typhus se déclara à Kerava près de Helsinki. La fille cadette de Sibelius, Kirsti, contracta la maladie et en mourut. C'est sous le contre-coup de son décès que Sibelius composa la plus longue de ses pièces survivantes pour violoncelle et piano : *Malinconia* op.20. Composée paraît-il en l'espace de trois heures seulement, la pièce a été la cible de beaucoup d'invectives même de la part des défenseurs les mieux disposés envers Sibelius: Robert Layton a dit d'elle qu'elle était «une pièce très faible» et Erik Tawaststjerna parle des «passages d'amateur interminables du piano, des octaves redoublées et des progressions maladroites d'accords». *Malinconia* renferme une écriture hautement virtuose pour les deux instruments : son atmosphère est celle d'un défi extrême plutôt que de résignation. Cette musique intense et passionnée trahit une affiné stylistique avec la Symphonie no 2, les deux œuvres étant relativement contemporaines.

Malinconia fut originellement intitulée «Fantasia» et dédiée au chef d'orchestre et violoncelliste finlandais Georg Schnéevoigt (1872–1947) qui en donna la création à Helsinki le 12 mars 1900 avec sa femme Sigrid Schnéevoigt au piano.

© *Andrew Barnett* 1996

Torleif Thedéen est l'un des musiciens les plus réputés de Scandinavie. Il se fait connaître internationalement en 1985 en remportant trois des concours de violoncelle les plus importants au monde. Il donne depuis des concerts un peu partout à travers le monde. Thedéen joue régulièrement non seulement avec les meilleurs orchestres de Scandinavie mais également avec quelques-uns des plus grands orchestres au monde, notamment l'Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre Symphonique de Vienne, l'Orchestre Philharmonique de la BBC, l'Orchestre Symphonique de Berlin, l'Orchestre Philharmonique Tchèque, l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam et la Sinfonietta d'Israël sous la direction de chefs tels Esa-Pekka Salonen, Paavo Berglund, Neeme Järvi, Franz Welser-Möst, Guennadi Rozhdestvenski, Leif Segerstam et Eri Klas.

Torleif Thedéen est également actif en tant que chambriste et s'est produit en cette qualité dans des salles aussi prestigieuses que le Wigmore Hall à Londres, le Carnegie Recital Hall à New York et le Concertgebouw à Amsterdam. Il se produit également régulièrement dans le cadre de festivals comme ceux de Verbier, de Schleswig-Holstein, Bordeaux, Bath et Kuhmo ainsi que le Festival du Printemps de Prague. Il collabore notamment avec des solistes tels Julian Rachlin, Janine Jansen et Maxim Rysanov. Depuis 1986, Thedéen a réalisé de nombreux enregistrements chez BIS consacrés au répertoire traditionnel pour violoncelle ainsi qu'à la musique contemporaine. Son enregistrement consacré aux concertos de Chostakovitch a remporté le Cannes Classical Award en 1995 alors que celui consacré aux Suites pour violoncelle seul de Bach a été chaleureusement accueilli lors de sa parution en 2000 (Editor's Choice du *BBC Music Magazine* en novembre 2001).

Torleif Thedéen a été nommé professeur au Conservatoire royal de musique de Copenhague en 1992. Depuis 1996, il est également professeur à l'Institut de musique Edsberg à Stockholm.

Folke Gräsbeck a étudié le piano au conservatoire de Turku de 1962 à 1974 comme élève de Tarmo Huovinen ; il a gagné le premier prix du concours Maj Lind en 1973, soit à l'âge de 17 ans. Il a aussi fait plusieurs voyages d'études à Londres où il était un élève privé de Maria Curcio-Diamand qui, à son tour, a été l'élève d'Arthur Schnabel. Erik T. Tawaststjerna a aussi été l'un de ses professeurs à l'Académie Sibelius à Helsinki. Gräsbeck y obtint sa maîtrise en musique en 1997 et son doctorat en 2008, suite à sa recherche sur la musique pour piano dans la production de jeunesse de Sibelius. Gräsbeck travaille comme accompagnateur/conférencier permanent à l'Académie Sibelius depuis 1985. Il a interprété plus de 30 concertos pour piano et il a fait ses débuts en 1971 à Helsinki avec l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise dirigé par Okko Kamu. En mai 2014, Gräsbeck a interprété le Concerto pour piano no 2 de Chostakovitch avec l'Orchestre Philharmonique du Liban. Il s'est produit comme récitaliste, chambriste et accompagnateur de lieder dans les pays suivants entre autres : Etats-Unis, Egypte, Israël, Emirats Arabes Unis, Botswana, Zimbabwe, Mexique et Japon.

Gräsbeck joue un rôle important dans le projet d'édition complète de Sibelius pour BIS Records, participant à 24 disques dont l'intégrale de la musique solo pour piano (10 CDs) et à des disques de chansons, œuvres avec instruments solos et avec chœur. Il a aussi donné le premier récital de piano au Sibelius Hall à Lahti en l'an 2000 avec un programme consistant exclusivement en créations de musique pour piano de Sibelius. Son répertoire renferme également le quintette pour piano, quatre quatuors pour piano et cinq trios pour piano de Sibelius. Gräsbeck a joué 397 du total approximatif de 600 œuvres de Sibelius plus des fragments et il en a donné la création de 90. Parmi les distinctions qui lui ont été attribuées nommons l'Ordre du Lion de Finlande (2009) et la Médaille Sibelius de la Société Sibelius de Finlande (2014). Il est directeur artistique du festival Sibelius à Korpo depuis 2002.

INSTRUMENTARIUM

Torleif Thedéen Cello: David Tecchler, 1711 with Pirastro strings. Bow: Victor Fétique, Paris
Folke Gräsbeck Grand Piano: Steinway D

RECORDING DATA

Recording: September 1996 at Danderyd Grammar School (Danderyds Gymnasium), Sweden
 Producer: Robert von Bahr
 Sound engineer: Jens Braun
 Piano technician: Greger Hallin
Equipment: Neumann microphones; Studer 961 mixer; Fostex D-20 DAT recorder, Stax headphones
Post-production: Editing: Thore Brinkmann

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Andrew Barnett 1996
Translations: Julius Wender (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover painting: Matthew Harvey
Back cover photo: © Santeri Levas / Finnish Museum of Photography
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30
info@bis.se www.bis.se

BIS-817 © & © 1996, BIS Records AB, Åkersberga.

JEAN SIBELIUS

BIS-817