

CD-770 DIGITAL

LEPO SUMERA
Symphony No. 5

Music for Chamber Orchestra • In memoriam

Malmö Symphony Orchestra
Paavo Järvi, conductor

SUMERA, Lepo (b. 1950)

1	Symphony No. 5 (1995) <i>(Edition 49, Karlsruhe)</i>	33'33
Commissioned by and dedicated to the Malmö Symphony Orchestra		
2	Music for Chamber Orchestra (1977) <i>(Fazer)</i>	17'12
	(Muusika kammerorkestrile)	
2	I. <i>Energico</i>	2'30
3	II. <i>Cantabile</i>	14'37
Håvard Lysebo , flute		
4	In memoriam (1972) <i>(Edition 49, Karlsruhe)</i>	22'30
	<i>Moderato</i>	

Malmö Symphony Orchestra

(Malmö SymfoniOrkester)

Paavo Järvi, conductor

MALMÖ SYMFONIORKESTER

The sea and mythology, the wan light of the North and its legends have all characterised the music of **Lepo Sumera**. The scars of Estonia's turbulent history and the impressive self-assertion of a distinct cultural identity against years of foreign rule by various overlords have also left traces in his work. Sumera's various shimmering tonal landscapes, in which runic magic and the North Wind as well as compositional skill and individual style have a rôle to play, are simultaneously a musical portrait of a small Baltic state which has once more entered the geographical and political consciousness of Europe.

An important element in Sumera's unique profile is that he served as Estonia's minister of culture in the years 1988-1992 — the period during which his country was transformed from a forgotten Soviet satellite state into an independent republic. He was born in Tallinn, the Estonian capital, in 1950 and studied composition at the conservatory there, first with Heino Eller (a renowned advocate of Estonian music; Sumera was his last pupil) and later with Heino Jürisalu. For five years he worked as a recording producer for Estonian Radio. Sumera is now a professor at the Estonian Academy of Music, where he has been a member of the teaching staff since 1978; he is also chairman of the Estonian Composers' Association. In addition, he has taught at the summer courses for new music in Darmstadt and at the Karlsruhe Music College. His works have won numerous prizes. He took part in the festival 'Composer to Composer' in Telluride, Colorado (1988) and in 1993 he was special guest composer at both the Sydney Spring Festival of new music and the Norrtälje (Sweden) Chamber Music Festival.

Although the list of Sumera's works includes four cantatas, with two of them — *The Mushroom Cantata* (1979-83) and *The Song of the Island Maiden from the Sea* (1988) — among his most significant works, he is, first and foremost, an instrumental composer. He has written the ballets *Anselm's Story* (after E.T.A. Hoffmann, 1978) and *The Lizard* (after A. Volodin, 1987-93), five symphonies (1981, 1984, 1988, 1992 and 1995), a piano concerto (1989), other symphonic works, chamber music, piano pieces, electro-acoustic works and more than fifty film-music scores.

Sumera has shown variety in both his expression and his compositional technique. Having used free dodecaphony and collage in the early 1970s, he then came to modality — which has remained the starting-point for his music until today. He has aimed for a stylistic synthesis of historical and contemporary compositional

devices. The invariable characteristics of his style are to be found in the integrity of his works: in the economy of musical material and in his manner of developing the material profoundly and patiently.

The symphony is a particularly appropriate genre for a composer like Sumera, who is inclined to 'long-distance' thinking and has a sensitive ear for orchestral sound. The importance of the symphonic genre to the composer himself can be well illustrated by the fact that a number of thematic ideas in his symphonies have their origins in his other works, but not the other way round: the possibilities of musical material can only be completely exploited in a symphony.

Seen from a stylistic point of view, Lepo Sumera's first four symphonies can be divided into two pairs. The first pair, dating from the early 1980s, is characterised by the extensive use of natural diatonic scales. Nevertheless, the composer's aspirations and achievements go far beyond archaic sonorities, since diatony is combined with elaborate irregular rhythms and complicated textures including sections of aleatoric counterpoint. In the late 1980s the composer began to prefer synthetic chromatic modes and also paid greater attention to the variety of harmonic colouring; the *Third* and *Fourth Symphonies* were written in this period. The *Fifth Symphony* seems to mark the beginning of a new period in Sumera's musical style, characterized by long-lasting sound landscapes with internal micro-polyphonical life of different timbres and intonations, the individualized usage of determined aleatorics and the free combination of different methods of composition. The score includes apparently contradictory instructions, invented by Sumera especially for this symphony, such as *Poco a poco (non) insieme*, *poco a poco in tempo (individuale)* and *poco a poco détaché (legato)*. On this CD, the *Fifth Symphony* is coupled with music from the very beginning of his career as a composer: a quarter of a century separates *In memoriam* from the *Fifth Symphony*. This juxtaposition provides an opportunity to compare and contrast his early and more recent musical style.

Merike Vaitmaa / Ulrich Hartmann / Lepo Sumera

Symphony No. 5 (1995)

Lepo Sumera's *Symphony No. 5* draws its life-blood from sounds of the past and the future, which are continually transformed and fused together. These sounds could even come from nothingness. Sometimes a strange landscape is created: like a rocky massif awaiting an explosion, all the time ready to burst asunder, to crumble into dust. A significant contrast is created between contemplative, static elements and dramatic, dynamic ones.

The symphony opens with an open question, marked by a motif from the bells which is based on a twelve-tone row and becomes increasingly dense in rhythm. All through the work this question remains unanswered, although other features of the music are derived from it. The brass theme at the outset, with its harsh harmony (F-E-D-E-F-F), sounds like the utterance of a fatal, higher power. This is repeated, almost unchanged, and is only expanded and thickened rhythmically. This theme appears at all the nodal points of the symphony.

Compared with Sumera's earlier symphonies, the *Fifth* represents something completely new: precisely defined, large-scale aleatory music. It is set out exactly in the sheet music and requires a clear metrical pulse, for example in the fugato in the second section of the symphony. From the point of view of compositional technique, the symphony is very compact and sparingly written; its musical material is arranged in an extremely unified manner. Its well-thought-out system and its moving emotion are characteristic of Sumera's music.

Erkki-Sven Tüür

Music for Chamber Orchestra (1977)

Music for Chamber Orchestra, for flute, French horn, percussion and strings, was composed in 1977, and much of its material originates in a piece written while Sumera was a student. The first section, *Energico*, shows the playful side of the composer. *Homo ludens*: play as life, life as play. Where does one end and the other begin? Likewise, the endless melody in the second section, *Cantabile*, seems too simple and too beautiful to be true. Maybe life is easier than we think?

Distinctive features of the work include the almost uninterrupted string texture including flowing *pizzicato* notes and the so-called 'birdsong motif' with its various transformations; these features give the main melody a meditative dimension. Is the simplicity and beauty of this melody like an unobtainable reality for the

impatient man schooled in the Western way of thinking? Deep inner peace is hard to find in our nervous, over-organized world and, if it is found, may disappear all too easily. The growing intensity of the melody adds tension to the meditative atmosphere, and the reappearance of material from the first section of the work (now with a slightly grotesque shading) leaves us no choice. *Homo ludens* claims his rights: behind the clown's mask, however, we can find the knowledge of the unbelievable simplicity of life.

Saale Siitan

In memoriam (1972)

Sumera's first symphonic work, *In memoriam*, is an astonishingly complete work, avoiding all the usual errors made by a novice composer, although Sumera himself regards it as imperfect. In this piece Sumera succeeds in creating a small universe of his own — a multidimensional, antagonistic and yet well-balanced macrocosm filled with Shostakovich-like acrid world-weariness. The profundity of this quest for the essential heart of existence is imposing. *In memoriam* already contains all the important components of Sumera's symphonic writing: distinguished yet economical musical material, original and logical structural dramatization, and rich orchestration. Here the composer uses a free dodecaphony characteristic of his early (indeed not only his early) style. *In memoriam* is a tribute to Sumera's teacher, the great Estonian musical personality Heino Eller. In the 1970s, under such conductors as Neeme Järvi and Eri Klas, the work was one of the most frequently performed pieces of Estonian symphonic music in the Soviet Union and in other parts of the world.

Saale Siitan

In recent years the **Malmö Symphony Orchestra** has developed into one of Scandinavia's leading orchestras. Concerts and records by the orchestra have received wide acclaim from the critics. The orchestra has won international prizes for its records, and is renowned for its interpretations of the major works of the Romantic period which it performs with striking intensity. Several contemporary composers have specially requested that the orchestra should be chosen to record their works. But a major part of the orchestra's repertoire consists, naturally, of music from the classical period including the symphonies of Haydn, Mozart and Ludwig van Beethoven. The orchestra undertakes regular concert tours both in Sweden and internationally, and records regularly for BIS.

Paavo Järvi is principal guest conductor of both the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra (since the 1995/96 season) and of the City of Birmingham Symphony Orchestra (since 1996/97). He is also music director and artistic adviser of the Malmö Symphony Orchestra. He has championed the works of many Estonian composers including Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, Lepo Sumera and Eduard Tubin. He was born in Tallinn in 1962, where he studied at the Conservatory until his family emigrated to the USA in 1980. He continued his studies at the Juilliard School and the Curtis Institute, and was a pupil of Leonard Bernstein at the Los Angeles Philharmonic Institute. In 1982 he was a participant in the International Conducting Courses at the Salzburg Mozarteum. Paavo Järvi, whose interests include opera and ballet as well as symphonic music, is in great demand as a guest conductor all over the world, and has made numerous recordings for BIS.

Meer und Mythen, das fahle Licht des Nordens und dessen Legenden haben die Musik von **Lepo Sumera** mitgeprägt. Auch die Narben der wechselseitigen Geschichte Estlands und die beeindruckende Selbstbehauptung einer ausgeprägten kulturellen Identität gegenüber der jahrelangen Fremdherrschaft mehrerer Völker haben Spuren in seinem Schaffen hinterlassen. Sumeras vielfältig schimmernde Klanglandschaften, in denen Runenzauber und Nordwind ebenso eine Rolle spielen wie kompositorisches Können und individueller Stil, sind zugleich das tönende Porträt eines kleinen Landes an der Ostsee, das wieder ins geographisch-politische Bewußtsein Europas gerückt ist.

Ein wichtiges Element in Sumeras einzigartigem Profil ist, daß er in den Jahren 1988-92 estnischer Kulturminister war, also zu jener Zeit, in welcher sein Land den Wandel vom vergessenen sowjetischen Satellitenstaat zu einer unabhängigen Republik erlebte. Geboren 1950 zu Tallinn, der estnischen Hauptstadt, studierte er am dortigen Konservatorium Komposition, zunächst bei Heino Eller (dem namhaften Promotor der estnischen Musik, dessen letzter Schüler er war), dann bei Heino Jürisalu. Fünf Jahre lang arbeitete er als Aufnahmeleiter beim estnischen Rundfunk. Derzeit ist Sumera Professor an der Estnischen Musikakademie, dessen Lehrkörper er seit 1978 angehört; außerdem ist er Vorsitzender des Estnischen Komponistenverbandes. Er unterrichtete auch bei den Sommerkursen für neue Musik in Darmstadt, sowie an der Musikhochschule in Karlsruhe. Seine Werke wurden mehrfach ausgezeichnet. Er beteiligte sich am Festival „Composer to Composer“ in Telluride, Colorado 1988, und 1993 war er besonderer Gastkomponist beim Sydney Spring Festival für neue Musik, und beim Kammermusikfestival in Norrtälje (Schweden).

Obwohl Sumeras Werkliste vier Kantaten umfaßt — zwei davon, *Die Pilzkanzate* (1979-83) und *Gesang der Inseljungfrau aus dem Meer* (1988), gehören zu seinen wichtigsten Werken — ist er vor allem Instrumentalkomponist. Er schrieb die Ballette *Anselms Geschichte* (nach E.T.A. Hoffmann, 1978) und *Die Eidechse* (nach A. Wolodin, 1987-93), fünf Symphonien (1981, 1984, 1988, 1992 und 1995), ein Klavierkonzert (1989), andere symphonische Werke, Kammermusik, Klavierstücke, elektroakustische Werke und mehr als fünfzig Filmmusikpartituren.

Sumera weist Mannigfaltigkeit sowohl im Ausdruck als auch in der Kompositionstechnik auf. Nachdem er in den frühen 1970er Jahren freie Dodekaphonie und Collagetechnik verwendet hatte, kam er dann zur Modalität, die bis heute die

Grundlage seiner Arbeit ist. Sein Ziel war die stilistische Synthese historischer und zeitgenössischer Kompositionstechniken. Ein ständiges Charakteristikum seines Stils ist die Integrität seiner Werke: in der Ökonomie des musikalischen Materials und in seiner Art, das Material gründlich und geduldig zu entwickeln.

Die Gattung der Symphonie ist für einen Komponisten wie Sumera besonders geeignet, da er „auf lange Sicht“ denkt und ein feinfühliges Ohr für den Orchesterklang hat. Die Bedeutung der symphonischen Gattung für den Komponisten selbst kann durch den Umstand veranschaulicht werden, daß ein Teil der thematischen Ideen seiner Symphonien ihren Ursprung in anderen Werken haben — aber nicht umgekehrt: die Möglichkeiten des musikalischen Materials können nur in einer Symphonie zur Gänze ausgeschöpft werden.

Nach stilistischen Gesichtspunkten können die ersten vier Symphonien Sumeras in zwei Paare aufgeteilt werden. Das erste stammt aus den frühen 1980er Jahren und wird vom ausgiebigen Gebrauch diatonischer Naturskalen gekennzeichnet. Gleichwohl gehen die Bestrebungen und musikalischen Ergebnisse des Komponisten weit über archaische Klangbilder hinaus, denn die Diatonik ist mit komplizierten, unregelmäßigen Rhythmen und einer komplexen Textur kombiniert, die auch Abschnitte in aleatorischem Kontrapunkt enthält. In den späten 1980er Jahren begann der Komponist, synthetische Chromatik vorzuziehen, und außerdem wandte sich seine Aufmerksamkeit stärker der vielfältigen harmonischen Färbung zu; die *dritte* und *vierte Symphonie* stammen aus dieser Zeit. Die *fünfte Symphonie* scheint den Anfang einer neuen Periode in Sumeras musikalischem Stil zu markieren. Charakteristisch für sie sind Klanglandschaften von langer Dauer, mit einem inneren, mikropolyphonischen Leben verschiedener Klänge, mit differenzierterem Gebrauch von determinierter Aleatorik und dem freien Kombinieren verschiedenartiger Kompositionsmethoden. Die Partitur enthält Vortragsbezeichnungen widersprüchlicher Art, die Sumera eigens für diese Symphonie erfand, wie *Poco a poco (non) insieme*, *poco a poco in tempo (individuale)* und *poco a poco détaché (legato)*. Auf der vorliegenden CD steht die fünfte Symphonie neben einer Musik aus dem Anfang seiner Komponistenkarriere: ein Vierteljahrhundert trennt *In memoriam* von der *fünften Symphonie*. Durch diese Gegenüberstellung können wir seinen Frühstil mit jenem der späteren Zeit vergleichen und zueinander in Kontrast stellen.

Merike Vaitmaa / Ulrich Hartmann / Lepo Sumera

Symphonie Nr. 5 (1995)

Die *fünfte Symphonie* von Lepo Sumera lebt von ununterbrochen sich verändernden, miteinander verschmelzenden Klängen aus Vergangenheit und Zukunft. Sie könnten sogar aus dem Nichts kommen. Mithin entsteht eine sonderbare Landschaft. Sie wirkt wie ein Felsmassiv in Erwartung einer Explosion, in jedem Moment bereit, zu zerbersten, in Staub aufzugehen. Ein signifikanter Konflikt ergibt sich aus berausende Statik und dramatischer Dynamik.

Die Symphonie beginnt gleichsam mit einer offenen Frage, markiert von einem Motiv der Orchesterglocken, das auf einer Zwölftonreihe beruht und rhythmisch immer dichter wird. Während des ganzen Werkes gibt es keine Antwort auf diese Frage. Gleich das Thema der Blechbläser am Anfang mit seiner herben Harmonie (f-e-d-e-f-f) wirkt wie die Äußerung einer fatalen höheren Macht. Es wiederholt sich, kaum verändert, wird lediglich rhythmisch erweitert und verdichtet. Es erscheint an allen Knotenpunkten der Symphonie.

In Vergleich zu den vorangegangenen Symphonien Sumeras bringt die *fünfte* etwas völlig Neues: präzise definierte Aleatorik in großem Ausmaß. Sie ist genau in Noten festgehalten und erfordert ein klares Metrum wie im Fugato des zweiten Teils der Symphonie. Aus der Perspektive des Kompositionstechnik ist die Symphonie sehr kompakt und sparsam geschrieben, ihr Tonmaterial überaus einheitlich gegliedert. Charakteristisch für die Musik Sumeras ist ihr durchdachtes System und ihre ergrifffende Emotionalität.

Erkki-Sven Tüür

Musik für Kammerorchester (1977)

Die *Musik für Kammerorchester* für Flöte, Horn, Schlagzeug und Streicher wurde 1977 komponiert, und vieles vom Material röhrt von einem Stück her, das Sumera noch als Student geschrieben hatte. Der erste Teil, *Energico*, zeigt die spielerische Seite des Komponisten. *Homo ludens*: Spiel als Leben, Leben als Spiel. Wo endet das eine und beginnt das andere? Die unendliche Melodie im zweiten Teil, *Cantabile*, scheint zu schlicht und schön um wahr zu sein. Vielleicht ist doch das Leben einfacher als wir glauben?

Zu den auffallenden Merkmalen des Werkes gehört der fast ununterbrochene Streichersatz mit fließenden Pizzicatotönen, sowie das sogenannte „Vogelgesangsmotiv“ mit seinen verschiedenen Umwandlungen; durch diese Merkmale erhält die

Hauptmelodie eine meditative Dimension. Ist die Einfachheit und Schönheit dieser Melodie wie eine unerreichbare Wirklichkeit für den ungeduldigen, in abendländischer Denkart geschulten Menschen? In unserer nervösen, überorganisierten Welt ist es schwer, tiefen, inneren Frieden zu finden, und wenn man ihn findet, kann er nur allzu leicht verschwinden. Die wachsende Intensität der Melodie führt der meditativen Atmosphäre eine Spannung zu, und das Wiedererscheinen von Material aus dem ersten Teil des Werkes (jetzt mit einer leicht grotesken Färbung) lässt uns keine Wahl. Homo ludens macht seine Rechte geltend, aber hinter der Clownmaske können wir das Wissen um die unglaubliche Einfachheit des Lebens finden.

Saale Siitan

In memoriam (1972)

Sumeras erstes symphonisches Werk, *In memoriam*, ist ein erstaunlich vollkommenes Werk, wo Sumera sämtlichen Fehlern aus dem Weg geht, die sonst von Komponistenneulingen begangen werden; selbst betrachtet er aber das Stück als unvollkommen. Es gelingt ihm hier, ein eigenes kleines Universum zu schaffen – einen vieldimensionalen, antagonistischen, aber trotzdem gut ausgewogenen Makrokosmos mit einer an Schostakowitsch erinnernden, bitteren Lebensmüdigkeit. Die Tiefgründigkeit dieser Suche nach dem Herzen des Daseins ist beeindruckend. *In memoriam* enthält bereits alle wichtigen Elemente der symphonischen Schreibweise von Sumera: ein hervorragendes aber ökonomisches musikalisches Material, eine originelle und logische strukturelle Dramatik, und eine reiche Orchestration. Hier verwendet der Komponist eine freie Zwölftontechnik, die für seinen frühen Stil (und eigentlich nicht nur den frühen) typisch ist. *In memoriam* ist eine Huldigung an Sumeras Lehrer, die große estnische Musikpersönlichkeit Heino Eller. In den 1970er Jahren, mit Dirigenten wie Neeme Järvi und Eri Klas, war das Werk eines der am häufigsten aufgeführten Stücke der estnischen symphonischen Musik in der Sowjetunion und anderen Teilen der Welt.

Saale Siitan

In den letzten Jahren entwickelte sich das **Symphonieorchester Malmö** zu einem der führenden skandinavischen Orchester. Konzerte und Aufnahmen des Orchesters wurden von den Kritikern sehr positiv begrüßt. Mit seinen Schallplatten gewann das Orchester internationale Preise. Das Orchester wurde besonders wegen seiner Interpretationen der wichtigsten Werke der Romantik bekannt, die es mit auffallender Intensität spielt. Mehrere zeitgenössische Komponisten verlangten ausdrücklich, daß dieses Orchester bei Aufnahmen ihrer Werke spielen sollte. Ein Großteil des Repertoires besteht aber selbstverständlich aus Musik des klassischen Zeitalters, wie Symphonien von Haydn, Mozart und Ludwig van Beethoven. Das Orchester unternimmt regelmäßige Konzertreisen in Schweden und international, und macht regelmäßig Aufnahmen für BIS.

Paavo Järvi ist erster Gastdirigent sowohl des Kgl. Stockholmer Philharmonischen Orchesters (seit der Spielzeit 1995/96) als auch des City of Birmingham Symphony Orchestra (seit 1996/97). Er ist auch musikalischer Leiter und künstlerischer Berater des Symphonieorchesters Malmö. Er engagierte sich für die Werke vieler estnischer Komponisten, darunter Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, Lepo Sumera und Eduard Tubin. Er wurde 1962 in Tallinn (Reval) geboren, wo er am Konservatorium studierte, bis seine Familie 1980 in die USA emigrierte. Er setzte dort seine Studien an der Juilliard School und am Curtis Institute fort, und war Schüler Leonard Bernsteins am Los Angeles Philharmonic Institute. 1982 war er Teilnehmer der Internationalen Dirigentenkurse am Salzburger Mozarteum. Paavo Järvi, der sich für Oper und Ballett ebenso interessiert wie für symphonische Musik, ist in aller Welt als Gastdirigent sehr gefragt. Er machte zahlreiche Aufnahmen für BIS.

La mer et la mythologie, la lumière blafarde du Nord et ses légendes ont exercé leur influence sur la musique de **Lepo Sumera**. Les cicatrices de l'histoire mouvementée de l'Estonie et l'impressionnant autoritarisme d'une identité culturelle distincte contre des années de dominations étrangères variées ont aussi laissé des traces dans son œuvre. Les différents paysages tonals scintillants de Sumera, dans lesquels la magie runique et le vent du Nord ainsi que l'habileté compositionnelle et le style individuel remplissent un rôle, sont à la fois un portrait musical d'un petit état balte qui est remonté encore une fois à la surface de la conscience géographique et politique de l'Europe.

Un élément important du profil unique de Sumera est son mandat de ministre de la culture en Estonie de 1988 à 1992 — la période durant laquelle son pays passa d'état satellite soviétique oublié à celui de république indépendante. Né en 1950 à Tallinn, la capitale estonienne, Sumera y étudia la composition au conservatoire, d'abord avec Heino Eller (un célèbre défenseur de la musique estonienne; Sumera fut son dernier élève), puis avec Heino Jürisalu. Il travailla pendant cinq ans pour la Radio estonienne comme réalisateur d'enregistrements. Sumera est maintenant professeur à l'Académie estonienne de musique où il enseigne depuis 1978; il est aussi président de l'Association des compositeurs estoniens. De plus, il a donné des cours d'été de musique nouvelle aux collèges de musique de Darmstadt et de Karlsruhe. Il a gagné de nombreux prix pour ses œuvres. Il a participé au festival "Composer to Composer" à Telluride, Colorado (1988) et, en 1993, il était un compositeur invité spécial au festival du printemps de Sydney pour la musique nouvelle et au festival de musique de chambre de Norrtälje (Suède).

Sumera compose d'abord et avant tout pour orchestre mais son catalogue d'œuvres renferme quatre cantates dont deux — *The Mushroom Cantata* (1979-83) et *The Song of the Island Maiden from the Sea* (1988) — comptent parmi ses œuvres les plus importantes. Il a écrit les ballets *Anselm's Story* (L'Histoire d'Anselme) (d'après E.T.A. Hoffmann, 1978) et *The Lizard* (Le Lézard) (d'après A. Volodine, 1987-93), 5 symphonies (1981, 1984, 1988, 1992 et 1995), un concerto pour piano (1989), d'autres œuvres symphoniques, de la musique de chambre, des pièces pour piano, des œuvres électro-acoustiques et plus de 50 partitions pour film.

Sumera est varié dans son expression et sa technique compositionnelle. Après avoir utilisé le dodécaphonisme libre et le collage au début des années 1970, il

adopta ensuite la modalité — qui est d'ailleurs la pierre angulaire de sa musique encore aujourd'hui. Il vise à obtenir une synthèse stylistique de techniques compositionnelles historiques et contemporaines. Les caractéristiques invariables de son style se trouvent dans l'intégrité de ses œuvres: dans l'économie du matériau musical et dans sa manière de développer en profondeur et patiemment ce matériau.

La symphonie est un genre particulièrement approprié à Sumera qui est porté à une pensée de "longue distance" et dont l'oreille est sensible à la sonorité orchestrale. L'importance du genre symphonique pour le compositeur lui-même est bien illustré par le fait que plusieurs thèmes dans ses symphonies proviennent d'autres de ses œuvres, mais pas le contraire: les possibilités du matériau musical ne peuvent être exploitées entièrement que dans une symphonie.

Considérées du point de vue du style, les quatre premières symphonies de Lepo Sumera peuvent être divisées en deux paires. La première paire date du début des années 1980 et se caractérise par l'emploi fréquent de gammes diatoniques naturelles. Quoi qu'il en soit, les aspirations et les réalisations du compositeur vont bien plus loin que des sonorités archaïques puisque l'élément diatonique est associé à des rythmes irréguliers recherchés et à des structures compliquées incluant des sections de contrepoint aléatoire. A la fin des années 1980, le compositeur se mit à préférer des modes chromatiques synthétiques et il s'intéressa davantage à varier la couleur harmonique; les 3e et 4e *symphonies* furent écrites dans cette période. La 5e *symphonie* semble marquer le début d'une nouvelle période dans le style musical de Sumera, période caractérisée par des paysages sonores durables animés d'une vie micro-polyphonique d'intonations et de timbres différents, par l'usage individualisé d'aléas déterminés et par la combinaison à volonté des différentes méthodes de composition. La partition renferme des instructions en apparence contradictoires, inventées par Sumera spécialement pour cette symphonie, comme par exemple *Poco a poco (non) insieme, poco a poco in tempo (individual)* et *poco a poco détaché (legato)*. Sur ce CD, la 5e *symphonie* est accouplée à de la musique datant du tout début de sa carrière de compositeur: un quart de siècle sépare *In memoriam* de la 5e *symphonie*. Cette juxtaposition donne l'occasion de comparer et d'opposer son style musical premier à son plus récent.

Merike Vaitmaa / Ulrich Hartmann / Lepo Sumera

Symphonie no 5 (1995)

La *Symphonie no 5* de Lepo Sumera tire son élément vital des sonorités du passé et du futur qui sont continuellement transformées et fusionnées. Ces sonorités peuvent même provenir du néant. Parfois, un étrange paysage émerge: on dirait un massif rocheux attendant une explosion, toujours prêt à voler en éclats, à s'écrouler en poussière. Un contraste important est créé entre des éléments statiques contemplatifs et des dynamiques dramatiques.

La symphonie s'ouvre sur une question posée par un motif aux cloches reposant sur une série de douze tons; le rythme de ce motif devient de plus en plus dense. Cette question reste sans réponse tout au long de l'œuvre quoique d'autres traits de la musique en soient dérivés. Avec son harmonie sévère (fa-mi-ré-mi-fa-fa), le thème des cuivres du début sonne comme l'expression d'un pouvoir supérieur fatal. Il est répété, presque sans changement, et seul son rythme est développé et enrichi. Ce thème apparaît à tous les points nodaux de la symphonie.

Comparée aux symphonies antécédentes de Sumera, la *cinquième* représente quelque chose de tout nouveau: de la grande musique aléatoire définie avec précision. Elle est écrite exactement sur la feuille de musique et requiert une pulsation métrique claire, par exemple dans le fugato dans la seconde section de la symphonie. Du point de vue de la technique de composition, la symphonie est très compacte et écrite avec économie; son matériel musical est arrangé d'une manière extrêmement unifiée. Son système bien calculé et son émotion touchante sont des caractéristiques de la musique de Sumera.

Erkki-Sven Tüür

Musique pour orchestre de chambre (1977)

Musique pour orchestre de chambre pour flûte, cor, percussion et cordes, fut composée en 1977 et une grande partie de son matériel provient d'une pièce écrite quand Sumera était étudiant. La première section, *Energico*, montre le côté enjoué du compositeur. *Homo ludens*: jouer comme la vie, la vie comme un jeu. Quand est-ce que quelque chose prend fin et que l'autre commence? De même, l'interminable mélodie dans la seconde section, *Cantabile*, semble trop simple et trop belle pour être vraie. La vie est peut-être plus simple qu'on ne le pense?

Parmi les traits distinctifs de l'œuvre se trouvent le tissu des cordes presque interrompu incluant des notes *pizzicato* coulantes et le dit "motif de chant d'oiseau"

avec ses transformations variées; ces traits donnent à la mélodie principale une dimension méditative. La simplicité et la beauté de cette mélodie sont-elles comme une réalité inaccessible pour l'homme impatient éduqué à l'école de la pensée occidentale? La paix intérieure profonde est difficile à trouver dans notre monde nerveux surorganisé et, si elle est trouvée, elle ne peut disparaître que trop aisément. L'intensité croissante de la mélodie ajoute de la tension à l'atmosphère méditative et la réapparition du matériau de la première section de l'œuvre (maintenant avec un accent légèrement grotesque) ne nous laisse pas de choix. L'homo ludens réclame ses droits: sous le masque de clown, nous pouvons trouver la connaissance de l'incroyable simplicité de la vie.

Saale Siitan

In memoriam (1972)

La première œuvre symphonique de Sumera, *In memoriam*, est une œuvre étonnamment complète dénuée de toutes les erreurs communes à un compositeur novice quoique Sumera lui-même la considère comme imparfaite. Dans cette pièce, Sumera réussit à créer un petit univers bien à lui — un macrocosmos multidimensionnel, antagoniste et pourtant bien équilibré rempli de l'acerbe fatigue du monde de Chostakovitch. La profondeur de cette recherche pour l'essentiel, le cœur de l'existence, est imposante. *In memoriam* renferme déjà tous les éléments importants de l'écriture symphonique de Sumera: du matériau musical distingué mais économique, une dramatisation structurelle originale et logique et une riche orchestration. Le compositeur utilise ici un dodécaphonisme libre caractéristique de son style premier (et pas seulement du premier). *In memoriam* est un hommage au professeur de Sumera, la grande personnalité musicale estonienne Heino Eller. Dans les années 1970, dirigée par des chefs tels que Neeme Järvi et Eri Klas, l'œuvre fut l'une des pièces de la musique symphonique estonienne les plus fréquemment jouées dans l'Union Soviétique et ailleurs dans le monde.

Saale Siitan

Ces dernières années, l'**Orchestre Symphonique de Malmö** est devenu l'un des orchestres majeurs de la Scandinavie. Les concerts et les enregistrements de cet ensemble furent salués unanimement par les critiques. L'orchestre a gagné des prix internationaux pour ses disques. Il est réputé pour ses interprétations des œuvres majeures de la période romantique qu'il exécute avec une intensité frappante. Plusieurs compositeurs contemporains ont spécifié que cette formation soit choisie pour enregistrer leurs œuvres. Une partie majeure du répertoire de l'ensemble est naturellement formée d'œuvres de la période classique comprenant les symphonies de Haydn, Mozart et Beethoven. L'orchestre entreprend régulièrement des tournées en Suède et partout au monde en plus d'enregistrer couramment sur étiquette BIS.

Paavo Järvi est principal chef invité de l'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm (depuis la saison 1995/96) et de l'Orchestre Symphonique de Birmingham (depuis 1996/97). Il est également directeur de la musique et conseiller artistique de l'Orchestre Symphonique de Malmö. Il a défendu les œuvres de plusieurs compositeurs estoniens dont Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, Lepo Sumera et Eduard Tubin. Il est né à Tallinn en 1962 où il a étudié au conservatoire jusqu'à ce que sa famille émigre aux Etats-Unis en 1980. Il poursuivit ses études à l'Ecole Juilliard et à l'Institut Curtis et il fut un élève de Leonard Bernstein à l'Institut Philharmonique de Los Angeles. En 1982, il participa aux Cours Internationaux de direction au Mozarteum de Salzbourg. Paavo Järvi, qui s'intéresse tant à l'opéra et au ballet qu'à la musique symphonique, est très demandé comme chef invité partout au monde et il a fait de nombreux enregistrements sur étiquette BIS.

In the same series:

BIS-CD-660

LEPO SUMERA

Symphonies No. 1, No. 2 and No. 3

Malmö Symphony Orchestra / Paavo Järvi

BIS-CD-690

LEPO SUMERA

Piano Concerto; Musica tenera; Symphony No. 4

Kalle Randalu, piano;

Malmö Symphony Orchestra / Paavo Järvi

Recording data: 1995-11-01/03 at the Malmö Concert Hall, Sweden

Balance engineer/Tonmeister: Hans Kipfer

Neumann microphones; Studer 961 mixer; Fostex D-10 DAT recorder; Stax headphones

Producer: Hans Kipfer

Technical assistant: Erik Björn Nielsen (*Music for Chamber Orchestra*)

Digital editing: Hans Kipfer

Cover text: Merike Vaitmaa, Ulrich Hartmann, Lepo Sumera, Erkki-Sven Tüür and Saale Siitan

German translation: Julius Wender

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover photograph: © Jüri Okas

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

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 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & ® 1995 & 1996, BIS Records AB

Further information on Lepo Sumera's music can be obtained via E-mail:
lepo@www.zzz.ee or Homepage <http://zzz.ee/edition49/>

Paavo Järvi and Lepo Sumera