

CD-56 STEREO

FINNISH CHAMBER MUSIC

TOIVO KUULA: Piano Trio in A major, Op.7

AARRE MERIKANTO: Preludio viululle ja pianolle

USKO MERILÄINEN: Opusculum per violino solo

LEIF SEGERSTAM: Poem for violin and piano

Liisa Pohjola, piano * Paavo Pohjola, violin
Ensti Pohjola, 'cello

BIS-CD-56 STEREO

Total playing time: 70'56

FINNISH CHAMBER MUSIC

KUULA, Toivo (1883-1918)

**Trio in A major for piano, violin and
violoncello, Op.7** (*Hansen*)

55'26

1	I. <i>Moderato assai</i>	19'40
2	II. <i>Scherzo. Allegro con brio</i>	6'42
3	III. <i>Andante elegiaco</i>	14'19
4	IV. <i>Finale. Allegro vivace</i>	14'15

MERIKANTO, Aarre (1893-1958)

5	Preludio viululle ja pianolle
(<i>Westerlund</i>) | 3'52 |
|---|---|-------------|

MERILÄINEN, Usko (b. 1930)

6	Opusculum per violino solo
(<i>Fazer</i>) | 5'58 |
|---|---|-------------|

SEGERSTAM, Leif (b. 1944)

7	Poem for violin and piano
(<i>Hans Busch Musikförlag</i>) | 4'44 |
|---|---|-------------|

LIISA POHJOLA, piano
PAAVO POHJOLA, violin
ENSTI POHJOLA, 'cello

INSTRUMENTARIUM

Violin: Lorenzo Storioni, Cremona 1780 (Kuula, Merikanto, Segerstam)

Magnus Hägg, Stockholm 1973 (Meriläinen)

Bow: Jules Fétique, Paris

Cello: Vincentius Postiglione, 1896

Bow: Risto Vainio, Helsinki

Piano: Steinway & Sons, Model B

Recording data: 1974-06-21/22 (Merikanto, Segerstam); 1974-12-15

(Meriläinen); 1976-03-26/28 (Kuula) at Castle Wik, Uppsala, Sweden

Recording engineer and tape editor: Robert von Bahr

ReVox A-77 tape recorder, 15 i.p.s., Sennheiser MKH105 microphones,

Scotch 206 tape, no Dolby

Producer: Robert von Bahr

CD transfer: Siegbert Ernst

Cover texts: Paavo Pohjola (Kuula); the composers

English translation: William Jewson

German translation: Per Skans

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover photograph: Tommie Lindström

Type setting: Andrew Barnett

Lay-out: Andrew Barnett

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

Toivo Kuula was born in Vaasa in 1883 and died in Viipuri in 1918. His tragically early death was mourned by the Finnish people who had seen in him a worthy heir to Sibelius. Could he have developed into Finland's second great symphonist?

Toivo Kuula planned to compose on a large scale. The first chamber works, the violin sonata in E major (1907) and the piano trio in A major (1908) show convincing proof of the composer's talent, of his ability and will to create and of his mastery of sonata form. Of his symphony only an introduction was completed and his most significant work for orchestra must be the tone poem "Metsässä sataa" (It is raining in the woods), Op.20. Kuula's vocal music assumes the foremost place in his oeuvre: song cycles with orchestral accompaniment like "Merenkylpyläneidot" (The Mermaids) Op.12, "Orjan poika" (The Slave-boy) Op.14, "Impi ja Pajerin poika" Op.18, Stabat mater Op.25, solo songs with piano accompaniment and choral works, among others the fugues for mixed choir "Siell'on kauan jo kukkineet omenapuut" and "Auringon noustessa" together with numerous songs for male-voice choir such as "Iltatunnelma" (Evening mood) and "Nuijamiesten marssi".

In the light of his works Toivo Kuula appears as primarily a Finnish impressionist, a creator of rich, full-flavoured melodies, and as a sensitive manipulator of harmony, often producing striking and captivating modulations. He was a colourful personality and a born creator. Kuula studied among other places in Paris and praised the French impressionists.

But would Kuula have been an original creative force, a renewer, a critic of his own works, a seeker of new paths, an explorer and developer of symphonic form? We are deprived of an answer by the bullet which struck him in the head during an argument. Toivo Kuula did not perhaps leave so very much for the music scholar but all the more to the listener. An excellent example is provided by the Trio in A major which unconditionally captures the attention and holds it for the extended duration of the piece (some 55 minutes, roughly that of Tchaikovsky's "Pathétique"), The work is exuberant, markedly youthful and unrestricted. The

composer appears quite naked, evidencing both his strengths and his weaknesses, as fresh and strong as young wine, a little raw but full of youth, of expectation and of faith in himself. The piano trio was first performed on 27th March 1908 at an evening devoted to the compositions of the 24-year-old Kuula and was a great success with both public and critics. It was performed by Viktor Nováček, violin, Carl Wasenius (son of the dreaded reviewer behind the signature BIS), cello and Sigrid Schnéevoigt, piano.

The main theme of the first movement immediately presents many of Kuula's typical melodic ideas: the changing rhythm with duplets and triplets, pointed rhythms and syncopation, the romantic, imaginative flow and the classically clear and solid structure, which so admirably suits the extensive form. To balance this we have a heavy-moving theme like a folk tune which, particularly in the middle part of the recapitulation, a duet for violin and cello, rather reminds one of the music at evening prayers in an old country mansion: The developments and links with their rich modulations glow with life and their strongly dynamic, almost orchestral climaxes give evidence of the composer's creative gifts.

The second movement is in the form of a lively and playful scherzo. The broad, slightly melancholic theme of the trio is relieved by the accompanying triplet figures.

The emotional climax of the work comes in the third movement. The driving syncopation of the piano succeeds the unison strings which play a melody inspired by folk music and giving the impression of a single hymn-singer's voice. In the continuation a new chromatic theme rises to an impassioned climax which is turned into a calm cradle song. The mood of the opening returns at the end of the movement.

The finale starts with a light, capricious theme which later develops with masculine decisiveness. The cheerful, calmer second theme returns unnoticed to the cheerfully playful main theme. After a reminiscence from the first movement the two themes unite to form an ecstatic, throbbing end.

Aarre Merikanto's "Preludio" was composed during the Second World War. With it the composer won a competition arranged by Westerlund's Musikförlag in 1943. The composition belongs to the composer's later, less well-known period and is representative of the limited number of his smaller works.

Usko Meriläinen's "Opusculum" ("a small work", diminutive of "opus") was composed in 1965 for the competition in conjunction with the international Sibelius Violin Competition. It was awarded the third prize. The piece is illustrative of some of the composer's characteristic ideas: a line is created in the first few bars which consists of different kinds of small shoots which later grow into more extended forms, into melodic lines, cadenza-like figures with dramatic accents or into dance-like rhythmic material. It is really not a question of thematic development but rather of a more improvisatory "release" of characteristics which are latent in these shoots, of a metamorphosis which supports itself on the changeability of the music and its characteristics and in this way tries to lure the interpreter into an imaginative interpretation.

The short "Poem" for violin and piano by **Leif Segerstam** from the year 1965 is just a song without words and its floating adagio espressivo rubato is maybe ballet-like in its expressions (it was once a short ballet-adagio in a divertissement) — the performer somehow always has time, immediately after he has taken a couple of steps in this language, to be able to listen to himself and the inner echo of those steps before he creates the following steps organically from what was said before. For me (the composer), the listening tempo feels almost as the notating tempo of the notating pen. I am glad that I once gave myself the time to write that short poem — straight out from the heart. Every interval was tested on and thought of before notating the next. How, for example, do you like the last five notes...?

Die Trauer des finnischen Volkes anlässlich des allzufrühen Hinscheidens **Toivo Kuulas** (1883-1918) wurde nicht zuletzt durch den Verlust eines würdigen Erben Sibelius' verursacht. Hätte etwa Kuula der zweite große finnische Sinfoniker werden können?

Kuula plante die Komposition von Werken großen Formates. Die ersten Kammermusikwerke, die Violinsonate E-Dur (1907) und das Klaviertrio A-Dur (1908) sind überzeugende Beweise der Begabung des Komponisten, seiner schöpferischen Kraft und seines Willens, sowie seiner Beherrschung der Sonatenform. Seine Sinfonie blieb allerdings nur als Einleitung und sein bedeutendstes Orchesterwerk dürfte die sinfonische Dichtung „Metsässä sataa“ (Es regnet im Walde) sein. Die Vokalwerke Kuulas stehen an erster Stelle in seiner Produktion.

In seinen Werken stellt sich Kuula in erster Linie als finnischer Impressionist vor, als Schöpfer reicher, gehaltvoller Melodien, und als feinfühligster Harmoniker, der häufig ergreifende und packende Modulationen findet. Er war eine temperamentvolle, flammende Naturbegabung. Kuula hatte in Paris studiert und lobte die französische Impressionisten.

Wäre aber Kuula auch in der sinfonischen Form ein Erneuerer, ein Pionier, ein kritischer Beobachter der eigenen Werke gewesen, der er neue Wege hätte suchen und erforschen wollen? Die Gewißheit darüber wurde uns durch eine Kugel geraubt, die seinen Kopf bei einer Auseinandersetzung traf. Den Musikwissenschaftlern hinterließ Toivo Kuula vielleicht nicht sehr viel, um so mehr aber den Hörern. Ein ausgezeichnetes Beispiel diesbezüglich ist sein Trio A-Dur, das bedingungslos die Aufmerksamkeit des Konzertbesuchers in Anspruch nimmt, und das ihn während der ganzen langen Spieldauer fesselt (55 Minuten, Format etwa wie Tschaikowskij's Pathétique). Die Komposition ist ein hemmungsloses, starkes Jugendwerk. Der Komponist erscheint hier ganz nackt, mit Verdiensten und Schwächen, frisch und kraftvoll wie junger Wein, nicht ganz edel aber voller Jugendlichkeit, Erwartung und Selbstvertrauen. Das Klaviertrio wurde am 27. März 1908 bei einem Kompositionsabend des 24-jährigen Kuula

uraufgeführt und wurde ein großer Publikums- und Kritikererfolg. Es spielten Viktor Nováček, Violine, Carl Wasenius (der Sohn des gefürchteten Kritikers **Bis**), Cello und Sigrid Schnéevoigt, Klavier.

Das Hauptthema des ersten Satzes bringt gleich viele für die Melodik Kuulas typische Züge: die wechselnde Rhythmik mit Duolen, Triolen, punktierten Rhythmen und Synkopen, den romantischen, phantasieerregenden Fluß und die klassische klare, feste Struktur, die sich der Großform ausgezeichnet angliedert. Als Gegengewicht erscheint ein volksliedhaftes, schwer schreitendes zweites Thema, das, besonders im Zwischenteil der Reprise, eher an einen feierlichen Musikgottesdienst auf einem alten Gute erinnert. Die Durchführungen und die Überleitungen mit den vielen Modulationen erbeben vor Leben und zeugen durch ihre äußerst dynamischen, gar orchestralen Steigerungen von der schöpferischen Kraft des Komponisten.

Der zweite Satz ist ein lebhaft spielerisches Scherzo. Das breite, singende aber etwas melancholische Thema des Trios wird durch begleitende Triolenfiguren erleichtert.

Der emotionale Höhepunkt des Werkes ist der dritte Satz. Die drückenden Synkopen des Klaviers werden von der unisonen, volksliedhaften Melodie der Streicher abgelöst, die der Stimme eines einsamen Psalmsängers ähnelt. In der Fortsetzung wird ein neues, chromatisches Thema in passionierter Weise gesteigert — zwischendurch wird es in stiller, wiegenliedhafter Weise verwandelt. Die Stimmungen vom Satzbeginn kehren in dessen Ende zurück.

Das Finale fängt mit einem leichten, kapriziösen Thema an, das sich dann in männlicher Entschlossenheit entwickelt. Das festliche, ruhigere zweite Thema kehrt unmerkbar zum spielerischen Hauptthema zurück. Nach einer Reminiszenz aus dem ersten Satze vereinen sich die Themen zum ekstatischen Finale.

Das Preludio von **Aarre Merikanto** entstand während des zweiten Weltkrieges. Mit diesem Werk siegte der Komponist in dem vom finnischen Westerlunds Musikförslag 1943 veranstalteten Kompositionswettbewerb. Das Werk gehört zur späteren, weniger bekannten Periode des Komponisten und vertritt sein spärliches Schaffen von Kompositionen im kleineren Format.

Usko Meriläinens Opusculum = kleines Werk (Diminutivform des Wortes Opus) wurde 1965 für den Kompositionswettbewerb im Zusammenhang mit dem internationalen Sibelius-Violinewettbewerb komponiert. Das Werk errang den dritten Preis.

Hier sind für den Komponisten charakteristische Denkweisen spürbar: in den ersten Takten entsteht eine aus kleinen, verschiedenartigen Keimen gebildete Linie, die in der Fortsetzung ausgedehntere Eigenschaften bekommt, melodische Linien entwickelt, kadenzhafte Figuren mit dramatischen Betonungen, oder gar tänzerisch rhythmisches Material. Eigentlich handelt es sich also nicht um eine thematische Entwicklung, sondern um ein eher improvisatorisches „Befreien“ jener Eigenschaften, die in den Keimen latent verborgen sind, um eine Metamorphose, die auf der Wechselhaftigkeit und den Charaktereigenschaften der Musik baut, dadurch den Interpreten zu einer phantasievollen Wiedergabe verlockend.

Leif Segerstams kurzes Poem für Violine und Klavier aus dem Jahre 1965 ist lediglich ein Lied ohne Worte. Das dahinfließende Adagio espressivo tempo rubato ist vielleicht im Ausdruck ballettmässig (es war einmal ein kurzes Ballettadagio in einem Divertissementprogramm) — irgendwie hat der Interpret stets Zeit um nach einigen Schritten in dieser Sprache sofort sich selbst und das innere Echo der Schritte anzuhören, bevor der nächste Schritt aus dem bereits Gesagten organisch geschaffen wird. Für mich, der ich dies schrieb, ist das Tempo beim anhören beinahe so langsam wie das Tempo der Niederschrift. Ich bin froh, dass ich mir einmal die Zeit gab, dieses kurze Poem zu notieren — direkt aus dem Herzen. Jedes Intervall wurde „gekostet“ und überlegt bevor das nächste ausgewählt und notiert wurde. Was meinen Sie z.B. zu den letzten fünf Tönen?...

Toivo Kuula est né à Vaasa en 1883 et est décédé à Viipuri en 1918. Sa mort tragique prématurée endeuilla le peuple finlandais qui avait vu en lui un digne héritier de Sibelius. Aurait-il pu devenir le second grand symphoniste de la Finlande?

Toivo Kuula pensait à la composition sur une grande échelle. Les premières œuvres de musique de chambre, la sonate pour violon en mi majeur (1907) et le trio pour piano en la majeur (1908) mettent en évidence le talent du musicien, son habileté et sa volonté de composer ainsi que sa maîtrise de la forme sonate. De sa symphonie, seule une introduction fut achevée et son œuvre pour orchestre la plus significative reste le poème symphonique “Metsässä sataa” (Il pleut dans les bois) op.20. La musique vocale occupe la place principale dans l’œuvre de Kuula: des cycles de chansons avec accompagnement orchestral comme “Merenkylpijäneidot” (Les Sirènes) op.12, “Orjan poika” (Le Jeune Esclave) op.14, “Impi ja Pajarin poika” op.18, Stabat Mater op.25, des chansons avec accompagnement de piano et des œuvres chorales dont les fugues pour chœur mixte “Siell’ on kauan jo kukkineet omenapuut” et “Auringon noustessa” ainsi que de nombreuses chansons pour chœur d’hommes comme “Iltatunnelma” (Humeur du soir) et “Nuijamiesten marssi”.

A la lumière de ses œuvres, Toivo Kuula apparaît d’abord comme un impressionniste finlandais, un créateur de mélodies riches et savoureuses et un sculpteur sensible d’harmonies produisant souvent des modulations frappantes et captivantes. C’était une personnalité colorée et un créateur-né. Kuula étudia à Paris entre autres et faisait l’éloge des impressionnistes français.

Mais Kuula aurait-il été une force créatrice originale, un rénovateur, un critique de ses propres œuvres, un chercheur de nouvelles voies, un explorateur qui aurait développé la forme symphonique? La balle qui s’enfonça dans sa tête lors d’une dispute nous a privés d’une réponse. Toivo Kuula n’a peut-être pas laissé tellement de quoi à l’étudiant en musique mais d’autant plus à l’auditeur. Le Trio en la majeur nous en fournit un excellent exemple; il captive inconditionnellement l’attention et la retient pendant toute la pièce (d’une longueur d’environ 55

minutes, soit à peu près la durée de la “Pathétique” de Tchaïkovsky). L’œuvre est exubérante, débordante de jeunesse et sans restriction. Le compositeur s’y met à nu, révélant ses points forts et ses points faibles, aussi frais et fort qu’un vin nouveau, un peu cru mais rempli de jeunesse, d’espérances et de confiance en soi. Le trio pour piano fut joué pour la première fois le 27 mars 1908 lors d’une soirée réservée aux compositions de Kuula alors âgé de 24 ans et il remporta un grand succès auprès du public comme des critiques. Les exécutants étaient Viktor Nováček au violon, Carl Wasenius (fils du redouté critique sous le pseudonyme **BIS**) au violoncelle et Sigrid Schnéevoigt au piano.

Le thème principal du premier mouvement présente immédiatement plusieurs des idées mélodiques de Kuula: le rythme changeant de duolets et de triolets, des rythmes pointés et des syncopes, le déroulement romantique plein d’imagination et la structure classiquement claire et solide convenant si bien à la forme de grande envergure. Pour équilibrer ceci, nous avons un thème à la démarche lourde, à la manière d’un air folklorique qui, surtout dans la section médiane de la récapitulation — un duo pour violon et violoncelle — fait plutôt penser à la musique de prières du soir dans un vieux manoir à la campagne. Les développements et les ponts aux riches modulations débordent de vie et leurs apogées fortement nuancées, presque orchestrales, témoignent des talents créateurs du compositeur.

Le second mouvement est un scherzo vif et enjoué. Le thème large, légèrement mélancolique du trio est allégé par les triolets accompagnateurs.

L’apogée émotionnelle de l’œuvre arrive dans le troisième mouvement. Les pressantes syncopes du piano succèdent à l’unisson des cordes jouant une mélodie inspirée de la musique folklorique donnant l’impression de la voix unique d’un chanteur d’hymne. Puis un nouveau thème chromatique s’élève jusqu’à une apogée exaltée devenant ensuite une douce berceuse. L’atmosphère du début du mouvement revient à la fin de celui-ci.

Le finale commence par un thème léger et capricieux développé plus tard avec une décision masculine. Le second thème, gai et plus calme, retourne sans qu’on

s'en rende compte au thème principal gaiement enjoué. Après un rappel du premier mouvement, les deux thèmes s'unissent pour former une fin extatique vibrante.

“Preludio” d'**Aarre Merikanto** fut composé durant la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à cette œuvre, le compositeur gagna une compétition organisée par les Editions Westerlund en 1943. La pièce appartient à la période tardive, moins connue de Merikanto et est un exemple du nombre limité de ses œuvres mineures.

“Opusculum” d'**Usko Meriläinen** (un petit ouvrage”) fut composé en 1965 pour la compétition conjointe à la Compétition internationale de violon Sibelius et gagna le troisième prix. La pièce illustre certaines des idées caractéristiques du compositeur: dans les toutes premières mesures, une ligne est créée qui consiste en différentes sortes de petites pousses atteignant plus tard des formes plus étendues, des lignes mélodiques, des motifs de cadence aux accents dramatiques ou du matériel rythmique dansant. Il n'est vraiment pas question de développement thématique mais plutôt d'une “libération” plus improvisatoire de caractéristiques latentes dans ces pousses, d'une métamorphose qui subvient à ses besoins grâce à la variabilité de la musique et à ses caractéristiques et essaie ainsi d'attirer l'exécutant dans une interprétation pleine d'imagination.

Le court “Poème” pour violon et piano de **Leif Segerstam** datant de 1965 est simplement une chanson sans paroles et son rubato adagio espressivo instable est peut-être semblable à un ballet dans ses expressions — l'exécutant a toujours assez de temps pour être capable de s'écouter tout de suite après avoir fait quelques pas dans ce langage, et d'écouter aussi l'écho intérieur de ces pas avant de créer organiquement les pas suivants à partir de ce qui a été dit auparavant. Pour moi (le compositeur), le tempo d'écoute est presque le tempo d'écriture de la plume écrivante. Je suis heureux d'avoir pris le temps de composer ce court poème — directement du cœur. Chaque intervalle fut testé et bien pensé avant que le suivant ne soit écrit. Que pensez-vous par exemple des cinq dernières notes ...?

Liisa Pohjola studied in Vienna, West Germany, Paris and elsewhere and is currently piano professor at the Sibelius Academy in Helsinki. In January 1975 she was awarded, as the first active musician, a prize for her contribution to Finnish musical life by the Foundation for the Promotion of Finnish Music. She appears on two other BIS records.

Paavo Pohjola has been employed as principal violinist in West Germany, Finland and from 1965-73 with the Stockholm Philharmonic Orchestra. He has appeared as a solo violinist in Scandinavia, West Germany, France and Hungary with a broad repertoire which also includes a large selection of contemporary violin music. He also devoted himself to the training and conducting of chamber orchestras. He appears on 3 other BIS records.

Ensti Pohjola studied the cello with Hans Appel, Eino Aaltonen, Yrjö Selin and Enrico Mainardi. He has performed at concerts both as a chamber musician and as a choir leader. In 1975 he was awarded a prize by the Foundation for the Promotion of Finnish Music. He is an anaesthetist at a Helsinki hospital.

Liisa Pohjola wurde u.a. in Wien, der BRD und Paris ausgebildet; derzeit ist sie Professor für Klavier an der Sibelius-Akademie zu Helsinki tätig. Im Januar 1975 erhielt sie als erster ausübender Künstler einen Preis von der Stiftung für die Förderung der finnischen Tonkunst. Sie erscheint auf 2 weiteren BIS-Platten.

Paavo Pohjola wirkte als 1. Konzertmeister in Westdeutschland, Finnland und 1965-73 am Philharmonischen Orchester in Stockholm. Als Violinsolist ist er in Skandinavien, Westdeutschland, Frankreich und Ungarn mit einem breiten Repertoire aufgetreten, das auch eine große Auswahl zeitgenössischer Violinliteratur enthält. Nunmehr widmet er sich auch dem Violinunterricht sowie der Ausbildung und Leitung von Kammerorchestern. Er erscheint auf 3 weiteren BIS-Platten.

Ensti Pohjola studierte Violoncello bei Hans Appel, Eino Aaltonen, Yrjö Selin und Enrico Mainardi. Er ist als Kammermusiker und Chorleiter hervorgetreten. 1975 wurde ihm der Preis der Finnischen Tonkunst zugeteilt. Er ist als Narkosearzt an einem Helsinkier Krankenhaus tätig.

Liisa Pohjola a étudié à Vienne, en Allemagne de l'Ouest, et à Paris entre autres et est présentement professeur d'une classe supérieure de piano à l'Académie Sibelius à Helsinki. En janvier 1975, elle reçut, à titre d'artiste prédominante, un prix de la Fondation pour la Promotion de la Musique Finlandaise. Elle a également enregistré sur 2 autres disques BIS.

Paavo Pohjola a été engagé comme premier violon en Allemagne de l'Ouest, en Finlande et finalement à l'Orchestre Philharmonique de Stockholm de 1965 à 73. Il s'est produit comme soliste avec un répertoire imposant comprenant un large choix de littérature contemporaine pour le violon. À côté de ses apparitions comme soliste, il se consacre maintenant à enseigner, former et diriger des orchestres de chambre. Il a également enregistré sur 3 autres disques BIS.

Ensti Pohjola a étudié le violoncelle avec Hans Appel, Eino Aaltonen, Yrjö Selin et Enrico Mainardi. Il a fait de la musique de chambre et a dirigé des chœurs. En 1975, il reçut un prix de la Fondation pour la Promotion de la Musique Finlandaise. Il est anesthésiste à l'hôpital d'Helsinki.