

CD-583 STEREO

digital

LEIF SEGERSTAM

THOUGHTS 1989

•

THOUGHTS 1990

MONUMENTAL THOUGHTS 'MARTTI TALVELA IN MEMORIAM'

KONTRA QUARTET
DANISH NATIONAL RADIO SYMPHONY ORCHESTRA
CONDUCTED BY LEIF SEGERSTAM

SEGERSTAM, Leif (b. 1944)

- [1] **Thoughts 1989 (Orchestral Diary Sheet No.18)** (*M/s*) **23'52**
Live Recording from the Helsinki Festival, 5th September 1989
-

- [2] ***Thoughts 1990 for Soloistic String Quartet and Orchestra** (*M/s*) **26'56**
Live Recording from a 'Torsdagskonsert', Copenhagen, November 1990
-

- [3] **Monumental Thoughts 1989** (*M/s*) **19'01**
Martti Talvela In Memoriam
Live Recording from the World Première Performance, Tivoli, Copenhagen, 7th May 1989
-

***The Kontra Quartet**

(Anton Kontra, violin I; Boris Samsing, violin II;
Peter Fabricius, viola; Morten Zeuthen, cello)

Danish National Radio Symphony Orchestra

Leif Segerstam, conductor

Thoughts 1989

Thoughts 1989 was commissioned by the Helsinki Festival. It is one of a series of works sharing the same name. *Thoughts 1987* was composed for a concert celebrating 70 years of Finnish independence given by the State Philharmonic Orchestra of the Rhenish Palatinate in the Philharmonic Hall in Ludwigshof. *Thoughts 1988* was written for the New Zealand Symphony Orchestra's concert in Wellington in conjunction with a month of Finnish music in April 1989. *Thoughts 1990* was composed for soloistic string quartet and orchestra and was first performed by the Danish National Radio Symphony Orchestra and the Kontra Quartet in the autumn of 1990.

All these works are merely musical thoughts from my freely pulsating, post-impressionist, neo-romantic world of sounds, thoughts from a bold unconscious open to an atmosphere of free association. *Thoughts 1989* are thoughts of mine from the summer of 1988. My impressions were naturally influenced by the knowledge that these thoughts would be realized at a point in time which would be a sort of upbeat to my 'new life' (happily with one foot still in the Nordic countries as principal conductor of the Danish National Radio Symphony Orchestra) and by the fact that this took place in direct connection with a visit to the place in my own country, where I previously worked. The impressions were especially energetic, tense and coloured by strength of will. The knowledge that Carl Nielsen's *Fourth Symphony* ('The Inextinguishable') was to be performed later in the programme also provided some stimulus and was a sort of challenge to the musical expression. I agree wholeheartedly with Nielsen's famous words: 'Music is life'.

When at a certain moment in time I was living a year in advance in the middle of the focused, acting 'now' of my musical plasma, I needed some humoristic spices of the 'self-ironical *La-Forza-del-Destino*-type'. Thus the piece contains a number of *glissando* belly laughs on the slidewhistle and murmurings among the brass. Meditative and questioning periods with ornamented lyricism in the woodwind alternate with melodic, singable sections in the strings. And if the compositional freedom leads, to too great an extent, to screaming, volcanic chaos, the antidote lies in collecting the thoughts in unison pillars in the Brucknerian manner. This

happens, too, just prior to the concluding apotheosis where a held B flat already seems like a double bar... but some reflections are born... perhaps an embryonic form of *Thoughts 1996*?

Thoughts 1990

Thoughts 1990 for soloistic string quartet and orchestra was written in the summer of 1990. Leif Segerstam comments on the music: "This work is one of a series of compositions born with the intention of investigating a future reality not only in its own world of sounds but also playing the composer-conductor's own "life-score". As I write this note, the composing summer of 1990 is already behind me and one can answer the question as to whether the year's old *Thoughts 1990* fitted in with the real 1990 when it became a clear reality...? Musically the answer is in the affirmative. The fundamental particles of the musical language of *Thoughts 1990* flourished even more expansively and explosively in the compositional summer of 1990 when I composed a whole succession of new works: *Symphony No.15 "Ecliptic Thoughts"*, *Symphony No.16 "Thoughts at the Border"*, *"Murmurs and Screams from Old Soulful Stones (mostly of Granite...)"*, *String Quartet No.27*, *Noem No.11 for Solo Cello*, *Trio No.3 "Double Thoughts at the Border"*, *"At Another Border for Violin or Cello and Piano"*. The family relationship in all these works lies in their treatment of a completely free tonality in the so-called free-pulsative style which is a practical mixture of bar-notated music and a completely free style which commences at exact points but which can then develop naturally and is free to land where it will in organic terms, creating its own microcosmos. One can certainly characterize the music of the soloistic string quartet as a "super army worm" (fam. sciaridæ) composed of crowds of notes which form into a *tutti* landscape in which the "symbiotic pattern", at times chameleon-like, disappears naturally into the landscape but at other times approaches the aggressive and unexpected fractal pattern which prepares the next "attack" in the fight for its musical existence. For the most part it is a question of *espressivo* quartet activity with much bustle, tremolos and trills. Towards the end there is an oasis of three unison notes: E, D and E flat. This underlying pattern, which ends in a chromatically focused zig-zag, is the

key to the question: "Why all these notes...?" In the final apotheosis, the *tranquillo*, rising fifth with its echoing fourths in the background depicts a consoling "peace treaty" with eternity. I hope that the listener will find my organic musical kaleidoscope with its surrealist neo-romanticism inspired by true Nordic nature mysticism (experience of summer...) a stimulating experience.'

Martti Talvela In Memoriam

Thoughts when learning the tragic news of the sudden premature death of Martti Talvela on 23rd July 1989:

'Anybody experiencing Martti Talvela's personification of Boris Godunov on an opera stage has got a burning memory for life and infinity! Flashbacks of that, together with feelings of his inspiring strong personality always demanding maximum artistic richness and quality generously given in the moment of performance, gave instant birth to emotions and energy-waves creating a necessity to catch "MONUMENTAL THOUGHTS" Martti Talvela in memoriam into notated reality on the empty manuscript paper on my composing-piano in my lakeside cottage in midst of the beautiful Finnish summer, which I knew was something that Martti Talvela also appreciated most highly and lovingly.... My wounded subconscious screamed out tritonuses of indignation. Surrounded by volcanic sounds... augmented to series of perfect fifths they reached mental infinities like noble pine trees having a dialogue with Heaven... Burning *espressivo* in *adagissimo* strings or singing sensitive *religioso* woodwind are all sincerely felt musical vibrations which, in this work, I would like to present as a homage to a warm personality of great catalyzing radiation with whom it would have been very stimulating to participate in his great plans for the future of the Finnish National Opera in the new Opera House...'

Leif Segerstam, 27th July 1989, when writing the last dynamics and marks between the lines that were filled by deeply felt sounds in the three days of listening to the reacting musical subconscious, 24th-26th July 1989.

Born in 1944, **Leif Segerstam** has come to be recognized as one of the most versatile and stimulating musical talents to have emerged from the Nordic countries. He studied violin, piano, composition and conducting at Helsinki's Sibelius Academy and spent a further two years at the Juilliard School in New York, studying conducting with Jean Morel, violin with Louis Persinger and composition with Hall Overton and Vincent Persichetti.

Leif Segerstam began his career as a conductor with positions in the opera houses of Helsinki, Stockholm and West Berlin. He was very soon invited to conduct at the Metropolitan Opera, La Scala, Covent Garden, Teatro Colón and the Salzburg Festival as well as the opera houses in Cologne, Hamburg, Munich and Geneva. From 1975 until 1982 he was principal conductor of the Austrian Radio Symphony Orchestra in Vienna. He was principal conductor of the Finnish Radio Symphony Orchestra from 1977 until 1987. From 1983 until 1989 he was Musical Director of the State Philharmonic Orchestra of the Rhenish Palatinate in Germany and he remains an honorary guest conductor of this orchestra. In 1988 Leif Segerstam was appointed principal conductor of the Danish National Radio Symphony Orchestra.

Leif Segerstam maintains contact with the musical life of his native Finland in his capacities as musical adviser of the Tampere Philharmonic Orchestra and principal guest conductor of the Finnish Radio Symphony Orchestra. He regularly conducts at the Savonlinna Opera Festival and the Helsinki Festival. Over the next few years he will be conducting a complete cycle of Wagner's *Ring* in the newly-built Helsinki Opera House.

In spite of his prodigious commitment to the rostrum Leif Segerstam is also a prolific composer both of extended orchestral works — his *Sixteenth Symphony* will appear on BIS-CD-584 — as well as chamber (nearly 30 string quartets) and vocal music (BIS-CD-20, BIS-CD-39). His orchestral compositions can also be heard on BIS-CD-84, BIS-CD-483 and BIS-CD-484.

Besides making recordings of his own compositions, Leif Segerstam has conducted a number of acclaimed recordings on the BIS label including Scriabin's orchestral music (BIS-CD-475, 534, 535), Hans Rott's inspirational *Symphony* from 1878-80 (BIS-CD-563) and Schnittke's revolutionary *First Symphony* (BIS-CD-577).

The Danish National Radio Symphony Orchestra is the oldest radio orchestra in the world; it was founded in 1925. In the 1940s the orchestra was expanded to 92 musicians; in 1989 another expansion took place so today the orchestra is fully manned with 98 permanent players. In December 1988 the dynamic Finnish conductor Leif Segerstam took over as music director. Two principal guest conductors have also been appointed: the young Danish conductor Michael Schønwandt and the Russian conductor Dmitri Kitaenko, assuming the mantle of his compatriot, Nicolai Malko.

In the orchestra's childhood from the end of the 1920s Nicolai Malko contributed to building the orchestra up to an artistic level which, since the war, has made it known all over the world. In the initial building-up phase, two conductors in particular exerted major influence: the legendary Fritz Busch and Nicolai Malko, who is honoured by the orchestra every three years at the International Nicolai Malko Competition for Young Conductors.

Numerous great conductors of this century have conducted the orchestra including Paul Kletzki, János Ferencsik, Eugene Ormándy, Leopold Stokowski, Rafael Kubelík, Sergiu Celibidache, Albert Wolf, Carl Schuricht, Sir John Pritchard, Václav Neumann, Daniel Barenboim, Paavo Berglund, Yuri Ahronovitch, Kurt Sanderling, Gennady Rozhdestvensky, Sixten Ehrling, Esa-Pekka Salonen and Neeme Järvi as well as Lamberto Gardelli and Herbert Blomstedt who have both been chief conductors of the orchestra. The Danish National Radio Symphony Orchestra has toured at home and abroad many times, and appears on 5 other BIS records.

The **Kontra Quartet** was founded in 1973 at Anton Kontra's initiative and soon established itself as one of Scandinavia's leading chamber ensembles. Its début concert in the Tivoli Concert Hall in Copenhagen included works by Nielsen, Schubert and Bartók, thus showing right from the beginning the group's wide-ranging repertoire.

In 1989 the Kontra Quartet became the first Danish ensemble for many years to be appointed as a State ensemble. As a result, the four musicians have been able to

take time off from their orchestral commitments over a three-year period, with correspondingly greater opportunities for tours, recordings, workshops and so on under the auspices of the Quartet.

The Quartet has appeared all over Scandinavia and England, also on radio and television, and has also made tours to France, the United States, Germany, Belgium Holland, Luxembourg, Italy, Iceland, the C.I.S. and the Far East. The Quartet appears on 4 other BIS records.

Thoughts 1989

„*Thoughts 1989* ist ein Auftragswerk für das Helsinki Festival und Teil einer Reihe von gleichnamigen Werken. *Thoughts 1987* wurde für ein Konzert der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz geschrieben, das in der Ludwigshofer Philharmonie anlässlich des 70-Jahre-Jubiläums der finnischen Selbständigkeit gegeben wurde. *Thoughts 1988* wurde für ein Konzert des New Zealand Symphony Orchestra komponiert, das während eines Monats finnischer Musik im April 1989 in Wellington stattfand. *Thoughts 1990* wurde für solistisches Streichquartett und Orchester geschrieben und im Herbst 1990 vom Symphonieorchester des Dänischen Rundfunks und dem Kontra-Quartett uraufgeführt.

All diese Werke sind lediglich musikalische Gedanken aus meiner freipulsierenden, postimpressionistischen, neoromantischen Klangwelt, Gedanken aus einem kühnen Unterbewußtsein, das einer Atmosphäre freier Assoziationen offen steht. *Thoughts 1989* sind meine Gedanken aus dem Sommer 1988. Meine Impressionen wurden natürlich von dem Wissen beeinflusst, daß diese Gedanken zu einem Zeitpunkt realisiert werden sollten, der eine Art „Auftakt“ zu meinem neuen Leben sein würde (glücklicherweise noch mit dem einen Fuß in den skandinavischen Ländern als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Dänischen Rundfunk), und von der Tatsache, daß dies im direkten Zusammenhang mit einem Besuch an jenem Ort in meinem eigenen Land stattfand, wo ich früher gearbeitet hatte. Die Impressionen sind besonders energisch, straff und von Willenskraft gefärbt. Das Bewußtsein, daß Carl Nielsens *vierte Symphonie* („Das Unauslöschliche“) später im

Programm gespielt werden sollte, wirkte ebenfalls anregend und war für den musikalischen Ausdruck eine Art Herausforderung. Ich stimme Niensens berühmtem Spruch „Musik ist Leben“ aus ganzem Herzen zu.

Da ich zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Jahr im voraus lebte, inmitten der fokussierten, stellvertretenden „Jetzts“ meines musikalischen Plasmas, brauchte ich einige humoristische Gewürze vom „selbstironischen La-Forza-del-Destino-Typ“. Deshalb erscheint im Stück mehrmals ein schallendes Gelächter im Glissando auf der Pflfe und ein Rauschen im Blech. Meditative und fragende Abschnitte mit verzierter Lyrik in den Holzbläsern alternieren mit melodischen, kantablen Abschnitten in den Streichern. Und wenn die kompositorische Freiheit etwas zu weitgehend in ein heulendes, vulkanisches Chaos führt, liegt das Gegenmittel in der Zusammenfassung der Gedanken in unisone Säulen nach Brucknerscher Art. Dies geschah auch gerade vor der Schlußapotheose, wo ein ausgedehntes B bereits wie ein Doppelstrich anmutet... aber es werden einige Gedanken geboren... vielleicht eine embryonale Form der *Thoughts 1996*?

Thoughts 1990

Die *Thoughts 1990* für solistisches Streichquartett und Orchester entstanden im Sommer 1989. Leif Segerstam sagt über die Musik: „Das Werk gehört zu einer Serie von Kompositionen, die mit dem mentalen Fokus entstanden, eine zukünftige Realität zu peilen, dies nicht nur in ihrer eigenen Klangwelt, sondern auch als Spiegelung der persönlichen „Lebenspartitur“ des Komponisten-Dirigenten. Beim Schreiben dieses Kommentars ist der Kompositionssommer 1990 bereits vorbei, und man kann sich die Frage stellen, ob die ein Jahr alten „Gedanken 1990“ in das wirkliche 1990 hineinpaßten, als sie eine klare Realität wurden...? Musikalisch gesehen wird die Antwort eine bestätigende. Die grundlegenden Bestandteile der Musiksprache der *Thoughts 1990* blühten noch expansiver und explosiver im Kompositionssommer 1990, als ich eine lange Reihe neue Werke schrieb: *Symphonie Nr. 15 „Ecliptic Thoughts“*, *Symphonie Nr. 16 „Thoughts at the Border“*, *Murmurs and Screams from Old Soulful Stones (mostly of Granite...)*, *Streichquartett Nr. 27*, *Noëm Nr. 11* für Solocello, *Trio Nr. 3 „Double Thoughts at the Border“*, *At Another Border* für

Violine oder Cello und Klavier. Die Verwandtschaft all dieser Werke liegt in der Behandlung einer vollständigen Freitonalität im sogenannten freipulsativen Stil, der eine praktische Mischung von taktnotierter Musik und einem völlig freien Stil ist, der an exakten Punkten startet, aber natürlich aufblühen und frei landen kann, infolge des Organischen, infolge seines eigenen Mikrokosmos. Man kann sicher die Musik des solistischen Streichquartetts als einen „Superkönigswurm“ charakterisieren, von einem Tongewimmel geformt, das sich in einer Tuttilandschaft formen läßt, wo sich das „Symbiosenmuster“, mittlerweile chamäleonartig, natürlich einfügt, aber an anderen Stellen tritt das Aggressive heran, mit unvorhergesehenen Fraktalmustern, die den nächsten „Angriff“ im Kampfe für ihr musikalisches Dasein vorbereiten. Meistens handelt es sich um eine *Espressivo*-Quartett-Aktivität mit viel Gewimmel, Tremoli und Trillern. Gegen den Schluß folgt eine Oase mit drei unisonen Tönen: E, D und Es. Dieses Grundmuster, das auf einem chromatisch fokussierenden Zickzack endet, ist der Schlüssel zur Frage: „Warum all diese Töne...?“ Das *Tranquillo* der Schlußapothese, steigende Quinten mit Echoquarten im Klavierhintergrund, zeichnet versöhnend den „Friedensvertrag“ mit der Unendlichkeit. Ich hoffe, daß der Hörer von meinem organischen Musikkaleidoskop auf Null gestellt wird, von seiner surrealistischen Neoromantik, die von echt skandinavischer Naturmystik angeregt wurde (Sommererlebnisse...)“

Martti Talvela in memoriam

Gedanken beim Erhalten der tragischen Nachricht vom jähen, frühzeitigen Ableben von Martti Talvela am 23.7. 1989:

„— Jeder, der Martti Talvelas Verkörperung von Boris Godunow auf der Opernbühne erlebte, bekam eine brennende Erinnerung für das Leben und die Ewigkeit! Rückblenden darauf, in Vereinigung mit den von seiner Persönlichkeit hervorgerufenen Gefühlen — inspirierend, stark, stets maximalen künstlerischen Reichtum und Qualität verlangend, die im Augenblicke der Aufführung großzügig gespendet wurden — riefen sofort die Emotionen und Energien hervor, die es notwendig machten, die „MONUMENTAL THOUGHTS“ Martti Talvela in memoriam als notierte Realität auf den leeren Partiturseiten auf meinem

Kompositionsklavier in meinem Haus am See inmitten des schönen finnischen Sommers festzuhalten, von dem ich wußte, daß Martti Talvela ihn ebenfalls liebend schätzte... Mein verwundetes Unterbewußtsein (sic) schrie indignierte Tritonus hinaus. Von vulkanischen Klängen umgeben... zu Serien von reinen Quinten augmentiert erreichten sie seelische Unendlichkeiten, wie edle Kiefern im Dialog mit dem Himmel... Brennendes *Espressivo* in *Adagissimo*-Streichern oder singende, sensible *Religioso*-Holzbläser sind durchwegs aufrichtig empfundene musikalische Vibrationen, die ich in diesem Werk einer warmen Persönlichkeit von großer katalytischer Ausstrahlung als letzte Ehre erweisen möchte, an deren großen Plänen für die Zukunft der Finnischen Nationaloper im neuen Hause es sehr anregend gewesen wäre, teilzunehmen...“

Leif Segerstam am 27.7. 89 beim Schreiben der letzten dynamischen und Vortragszeichen zwischen den Zeilen, die von tief empfundenen Klängen gefüllt worden waren während eines dreitägigen Lauschens auf die Reaktionen des musikalischen Unterbewußtseins 24-26. 7. 89.

Der 1944 geborene **Leif Segerstam** ist als eines der vielseitigsten und belebendsten musikalischen Talente der skandinavischen Länder bekannt. Er studierte Violine, Klavier, Komposition und Dirigieren an der Sibelius-Akademie in Helsinki und verbrachte zwei weitere Jahre an der New Yorker Juilliard School, wo er Dirigieren bei Jean Morel, Violine bei Louis Persinger und Komposition bei Hall Overton und Vincent Persichetti studierte.

Leif Segerstam begann seine Karriere als Dirigent an den Opernhäusern von Helsinki, Stockholm und Westberlin. Sehr bald wurde er eingeladen, an der Met, La Scala, Covent Garden, Teatro Colón und bei den Salzburger Festspielen zu dirigieren, sowie an den Opernhäusern in Köln, Hamburg, München und Genf. 1975-82 war er Chefdirigent des ORF-Sinfonieorchesters in Wien, 1977-87 Chefdirigent des Symphonieorchesters des Finnischen Rundfunks in Helsinki. 1983-89 war er künstlerischer Leiter der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, deren Ehrengastdirigent er heute noch ist. 1988 wurde Segerstam Chefdirigent des Symphonieorchesters des Dänischen Rundfunks.

Segerstam hält die Kontakte mit einer finnischen Heimat aufrecht als musikalischer Berater des Philharmonischen Orchesters Tampere und als erster Gastdirigent des Symphonieorchesters des Finnischen Rundfunks. Er dirigiert außerdem regelmäßig bei den Festivals von Savonlinna und Helsinki. Im Laufe der nächsten Jahre wird er einen kompletten Zyklus des *Rings des Nibelungen* in der neuerbauten Helsinkier Oper dirigieren.

Trotz einer umfangreichen Tätigkeit auf dem Podium ist Leif Segerstam auch ein produktiver Komponist. Er schrieb sowohl Orchesterwerke im großen Format — seine *Symphonie Nr.16* wird auf BIS-CD-584 erscheinen — als auch Kammermusik (an die 30 Streichquartette) und Vokalwerke (BIS-CD-20, 39). Orchesterwerke von ihm liegen auch auf BIS-CD-84, 483 und 484 vor.

Neben Aufnahmen eigener Kompositionen dirigierte Segerstam auf BIS zahlreiche, mit großer Anerkennung begrüßte Aufnahmen von Werken anderer Komponisten, darunter die Orchestermusik von Skrjabin (BIS-CD-475, 534, 535), Hans Rotts inspirative *Symphonie* aus den Jahren 1878-80 (BIS-CD-563) und Schnittkes umwälzende *erste Symphonie* (BIS-CD-577).

Das Dänische Nationale Rundfunk-Symphonieorchester ist das älteste Radioorchester der Welt. Es wurde 1925 gegründet. In den 1940er Jahren wurde die Anzahl der Orchestermitglieder auf 92 erweitert; 1989 gab es eine weitere Erweiterung und heute besteht das Orchester aus 98 vollzeitbeschäftigten Musikern. Im Dezember 1988 übernahm der dynamische finnische Dirigent Leif Segerstam die Leitung des Orchesters. Als ständige Dirigenten wirken ebenfalls der junge Däne Michael Schønwandt und Dmitri Kitajenko aus der Sowjetunion, langjähriger Chefdirigent der Moskauer Philharmoniker, sozusagen ein Nachfolger seines Landsmannes Nikolai Malko beim Dänischen Nationalen Rundfunk-Symphonieorchester.

In den 1930er Jahren, als das Orchester noch sehr jung war, trugen Nikolai Malko sowie der legendäre Fritz Busch dazu bei, ein künstlerisches Niveau zu erreichen, das dem Orchester nach dem Krieg weltweite Anerkennung gebracht hat. Jedes dritte Jahr wird Malko durch den Internationalen Nikolai-Malko-Wettbewerb

für jungen Dirigenten vom Orchester geehrt.

Unter den vielen großen Dirigenten, die das Orchester dirigiert haben, befinden sich Paul Kletzki, János Ferencsik, Eugene Ormándy, Leopold Stokowski, Rafael Kubelík, Sergiu Celibidache, Albert Wolff, Carl Schuricht, Sir John Pritchard, Václav Neumann, Daniel Barenboim, Paavo Berglund, Juri Ahronowitsch, Kurt Sanderling, Gennadi Roschdestwenski, Sixten Ehrling, Esa-Pekka Salonen, Neeme Järvi, sowie Lamberto Gardelli und Herbert Blomstedt, die beide Chefdirigenten des Orchesters waren. Das Orchester hat viele Inlands- und Auslandstourneen gemacht und erscheint auf fünf weiteren BIS-Platten.

Kontra Kvartetten wurde 1973 durch die Initiative Anton Kontras gegründet und konnte bald als eines der führenden skandinavischen Kammerensembles eingestuft werden. Beim Debüt im Konzertsaal des Kopenhagener Tivolis spielte das Quartett Werke von Nielsen, Schubert und Bartók, wodurch gleich zu Anfang das weite Repertoireprofil der Gruppe festgelegt wurde.

1989 wurde das Kontra Kvartetten als erstes dänisches Ensemble seit vielen Jahren zum Staatsensemble ernannt. Dadurch konnten sich die vier Musiker für eine Zeitspanne von drei Jahren von ihren Orchestern lösen, dadurch größere Möglichkeiten für Konzertreisen, Aufnahmen, Workshops usw., schaffend.

Das Quartett trat in Skandinavien und England überall auf, auch im Rundfunk und Fernsehen, und machte außerdem Konzertreisen nach Frankreich, den USA, Deutschland, Belgien, Holland, Luxemburg, Italien, Island, Finnland, der GUS und dem fernen Osten. Das Quartett erscheint auf vier weitere BIS-Platten.

Pensées 1989

Pensées 1989 est une commande du festival d'Helsinki. Elle fait partie d'une série d'œuvres portant le même nom. Segerstam composa *Pensées 1987* pour un concert célébrant le 70e anniversaire de l'indépendance de la Finlande, concert donné par la Philharmonie Nationale du Rheinland-Pfalz à la Philharmonie à Ludwigshof. *Pensées 1988* fut écrite pour le concert de l'Orchestre Symphonique de la Nouvelle-Zélande à Wellington à l'occasion d'un mois de musique finlandaise en avril 1989.

Une composition pour quatuor à cordes soliste et orchestre, *Pensées 1990* fut créée par l'Orchestre Symphonique de la Radio Danoise et le Quatuor Kontra en automne 1990.

Toutes ces œuvres ne sont que de pures pensées musicales surgies de mon monde sonore post-impressionniste, néo-romantique à la pulsation autonome, pensées d'un inconscient hardi ouvert sur une atmosphère d'associations libres. *Pensées 1989* sont des idées à moi datant de l'été 1988. Mes impressions furent naturellement influencées par le fait de savoir que ces idées seraient réalisées à un moment qui serait une sorte de levé de ma "nouvelle vie" (heureusement avec une attache dans les pays du Nord en tant que chef principal de l'Orchestre Symphonique de la Radio Danoise), et par le fait que ceci était directement relié à une visite en Finlande à un lieu de travail précédent. Les impressions étaient particulièrement énergiques, tendues et colorées par la force de la volonté. La présence de la 4e symphonie ("l'Inextinguible") de Carl Nielsen au programme me fournit un certain stimulus et défiait pour ainsi dire l'expression musicale. Je suis entièrement d'accord avec les mots célèbres de Nielsen: "La musique est la vie."

A un certain point dans ma vie compositionnelle, je vivais intensément un an à l'avance du maintenant d'exécution concentrée de mon protoplasme musical et j'eus besoin de quelques épices humoristiques de type auto-ironique à *La-Forza-del-Destino*. C'est pourquoi la pièce renferme un nombre de gros rires *glissando* sur le sifflet et de murmures dans les cuivres. Des périodes méditatives et interrogatives au lyrisme ornementé dans les bois alternent avec des sections mélodiques et chantantes aux cordes. Et si la liberté de composition mène trop à un chaos volcanique effrayant, l'antidote consiste à regrouper les idées en colonnes à l'unisson à la façon de Bruckner. Ce fut d'ailleurs le cas juste avant l'apothéose finale où un si bémol soutenu donne presque l'impression d'une mesure finale... mais quelques réflexions voient le jour... peut-être une forme embryonnaire de *Pensées 1996*?

Pensées 1990

Pensées 1990 pour quatuor à cordes soliste et orchestre remonte à l'été de 1990. Leif Segerstam commente la musique: "Cette œuvre fait partie d'une série de compositions dont le but est d'examiner une réalité future non seulement dans son

propre monde sonore mais encore de jouer la propre “partition de vie” du compositeur et chef d'orchestre. Au moment de la rédaction de cette note, l'été de composition 1990 est déjà derrière moi et on peut répondre à la question à savoir si les *Pensées 1990* âgées d'un an coïncidaient avec 1990 quand l'année devint une réalité claire...?

Du point de vue de la musique, la réponse est oui. Les particules fondamentales du langage musical de *Pensées 1990* s'épanouissent avec encore plus d'expansion et d'explosion dans l'été de composition 1990 quand je composai une succession de nouvelles oeuvres: *Symphonie no 15 “Pensées écliptiques”*, *Symphonie no 16 “Pensées à la frontière”*, *“Murmures et cris des vieilles pierres sentimentales (surtout de granit...)”*, *Quatuor à cordes no 27, Noël no 11* pour violoncelle solo, *Trio no 3 “Raisonnements à la frontière”*, *“A une autre frontière”* pour violon ou violoncelle et piano. Le lien commun à toutes ces œuvres réside dans leur traitement d'une tonalité entièrement libre dans le style dit de pulsation libre qui est un mélange pratique de musique notée mesurée et de style complètement libre, qui commence à des points donnés mais qui peut ensuite se développer et atterrir n'importe où en termes organiques, créant son propre microcosmos.

On peut certainement caractériser la musique du quatuor à cordes soliste comme un super ascaride (lat. *ascarida*) composé d'une foule de notes qui forment un paysage de tutti où le “modèle symbiotique”, parfois à la façon d'un caméléon, disparaît naturellement dans le paysage mais qui, d'autres fois, s'approche du modèle fractionnaire agressif et imprévu qui prépare la prochaine “attaque” dans le combat pour son existence musicale. C'est que la majeure partie est une question d'activité expressive de quatuor avec beaucoup d'affairement, de trémolos et de trilles. Une oasis de trois notes à l'unisson s'étend vers la fin: mi, ré et mi bémol. Le modèle sous-jacent qui se termine par un zigzag chromatique est la réponse à la question: “Pourquoi toutes ces notes...?” Dans l'apothéose finale, la quinte ascendante *tranquillo* avec ses échos de quarts à l'arrière-plan décrit un “traité de paix” de consolation éternelle. J'espère que l'auditeur trouvera une expérience stimulante dans mon kaléidoscope organique musical avec son néo-romantisme surréaliste inspiré du mysticisme naturel authentiquement nordique.”

Martti Talvela in memoriam

Pensées à la nouvelle tragique de la mort soudaine et prématurée de Martti Talvela
23/7/89:

— Quiconque a vu Martti Talvela en Boris Godounov sur une scène d'opéra en gardera un souvenir vivace pour la vie et l'éternité! Des rétrospectives de cette personnification ainsi que des souvenirs de sa forte personnalité inspiratrice exigeant toujours le maximum de la richesse artistique et de la qualité au moment de l'exécution, donnèrent instantanément naissance à des émotions et à des vagues d'énergie créant la nécessité de transformer *Pensées monumentales in memoriam Martti Talvela* en réalité notée sur les feuilles de musique blanches posées sur mon piano de composition dans mon chalet au bord du lac au milieu du bel été finlandais; je savais que l'été finlandais est quelque chose que Martti Talvela appréciait et chérissait... Mon subconscient blessé poussait des tritons d'indignation. Entourés de sons volcaniques... s'étendant à une série de quintes justes, ils atteignirent des infinités mentales comme de nobles pins en dialogue avec le Ciel... De sincères vibrations musicales peuvent être ressenties dans le brûlant *espressivo* aux cordes *adagissimo* ou dans le *religioso* chantant avec sentiment aux bois; j'aimerais présenter ces vibrations musicales sincèrement ressenties en guise d'hommage à une grande personnalité, au rayonnement hautement catalysateur, avec qui il aurait été très stimulant de collaborer à l'élaboration de plans pour l'avenir de l'Opéra National Finlandais dans la nouvelle maison d'opéra..."

Leif Segerstam, le 27/7/89 pendant la mise sur papier des dernières nuances et indications entre les lignes remplies de sons profondément ressentis dans les trois jours d'écoute du subconscient réagissant en musique, soit du 24 au 26/7/89.

Né en 1944, **Leif Segerstam** est maintenant reconnu comme une des personnalités les plus douées et les plus stimulantes des pays du Nord. Il a étudié le violon, le piano, la composition et la direction à l'Académie Sibelius à Helsinki; il passa ensuite deux ans à l'Ecole Juilliard à New York, travaillant la direction avec Jean Morel, le violon avec Louis Persinger et la composition avec Hall Overton et Vincent Persichetti.

La carrière de chef d'orchestre de Leif Segerstam prit son essor avec des postes aux maisons d'opéra de Helsinki, Stockholm et Berlin Ouest. Il fut rapidement invité à diriger au Métropolitain, à La Scala, au Covent Garden, au Teatro Colón, au festival de Salzbourg ainsi qu'aux maisons d'opéra de Cologne, Hambourg, Munich et Genève. Il fut le chef attitré de l'Orchestre Symphonique de la Radio Autrichienne de 1975 à 82 et de l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise de 1977 à 87. Il fut le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique du Rheinland-Pfalz de 1983 à 89 et il en est toujours un chef invité honoraire. En 1988, Leif Segerstam fut nommé principal chef de l'Orchestre Symphonique de la Radio Nationale Danoise.

Leif Segerstam reste en contact avec la vie musicale de sa Finlande natale en étant le conseiller musical de l'Orchestre Philharmonique de Tampere et le principal chef invité de l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise. Il dirige régulièrement au festival d'opéra de Savonlinna et au festival d'Helsinki. Ces prochaines années, il dirigera le cycle complet de l'*Anneau* de Wagner à la nouvelle maison d'opéra de Helsinki. En dépit de ses nombreuses activités de chef, Leif Segerstam est aussi un compositeur fécond de grandes œuvres orchestrales — sa 16e symphonie sortira sur BIS-CD-584 — ainsi que de musique vocale (BIS-CD-20, 39) et de chambre (près de 30 quatuors à cordes). Ses compositions orchestrales peuvent aussi être entendues sur BIS-CD-84, 483 et 484. En plus de ses propres compositions, Leif Segerstam a dirigé plusieurs enregistrements salués sur étiquette BIS dont la musique orchestrale de Scriabine (BIS-CD-475, 534, 535), la *symphonie* inspirante de Hans Rott de 1878-80 (BIS-CD-563) et la révolutionnaire *première symphonie* de Schnittke (BIS-CD-577).

L'Orchestre Symphonique de la Radio Nationale Danoise est le plus vieil orchestre de la radio du monde; il fut fondé en 1925. Dans les années 1940, il comptait 92 membres; en 1989, une autre expansion eut lieu et l'orchestre est aujourd'hui au complet avec 98 musiciens. En décembre 1988, le dynamique chef finlandais Leif Segerstam en devint le chef titulaire. Deux chefs invités principaux furent également nommés: le jeune chef danois Michael Schönwandt et le chef russe Dmitri Kitaenko, assumant la responsabilité de son compatriote Nicolai Malko.

Dans l'enfance de l'orchestre, à partir de la fin des années 1920, Nicolai Malko contribua à hausser l'ensemble à un niveau artistique qui, depuis la guerre, l'a fait connaître partout dans le monde. Deux chefs en particulier exercèrent une influence majeure dans la phase initiale de développement: le légendaire Fritz Busch et Nicolai Malko qui est honoré par l'orchestre à tous les trois ans lors du Concours International Nicolai Malko pour jeunes chefs d'orchestre.

De nombreux chefs célèbres de ce siècle ont dirigé l'orchestre; nommons entre autres Paul Kletzki, János Ferencsik, Eugene Ormándy, Leopold Stokowski, Rafael Kubelik, Sergiu Celibidache, Albert Wolf, Carl Schuricht, sir John Pritchard, Vaclav Neumann, Daniel Barenboim, Paavo Berglund, Yuri Ahronovitch, Kurt Sanderling, Gennadi Rozhdestvensky, Sixten Ehrling, Esa-Pekka Salonen, Neeme Järvi ainsi que Lamberto Gardelli et Herbert Blomstedt qui furent tous deux chef principal de l'orchestre. L'Orchestre Symphonique de la Radio Nationale Danoise a fait des tournées au Danemark et à l'étranger à plusieurs reprises. Il apparaît sur 5 autres disques BIS.

Le **Quatuor Kontra** fut fondé en 1973 par Anton Kontra; il s'établit rapidement comme l'un des ensembles de chambre marquants de la Scandinavie. Ses débuts à la salle de concert de Tivoli à Copenhague comprenaient des œuvres de Nielsen, Schubert et Bartók, marquant ainsi dès le commencement le large profil du répertoire du groupe.

En 1989, le Quatuor Kontra devint le premier ensemble danois depuis plusieurs années à être nommé "ensemble de l'Etat". Les quatre musiciens purent ainsi prendre congé pendant trois ans de leurs responsabilités orchestrales et disposer de plus de temps pour des tournées, des enregistrements de disques, des workshops, etc., le tout en quatuor.

Le quatuor s'est produit partout en Scandinavie et en Angleterre, à la radio et à la télévision; il a aussi fait des tournées en France, aux Etats-Unis, en Allemagne, Belgique, Hollande, au Luxembourg, en Italie, Islande, Finlande, dans l'ex-Union Soviétique et en Extrême-Orient. Le Quatuor Kontra a également enregistré sur 4 autres disques BIS.

Recording data: 1989-09-05, Helsinki, Finland (*Thoughts 1989*); 1990-11-15,
Copenhagen, Denmark (*Thoughts 1990*); 1989-05-07 at the Tivoli Concert Hall,
Copenhagen, Denmark (*Martti Talvela in Memoriam*)

Danish Radio recording equipment

Producer: Niels Peters

Digital editing: Robert Suff

Cover text: Leif Segerstam

German translation: Per Skans

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover painting: Georgia von Koch 1992

Back cover photograph: Hans Pölköw

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

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

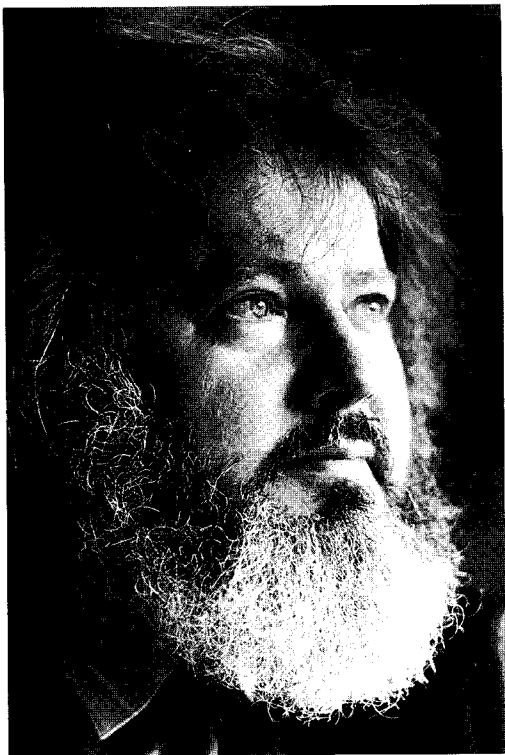
If we have no representation in your country, please contact:

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

© & © 1989, 1990 & 1992, BIS Records AB

Leif Segerstam