

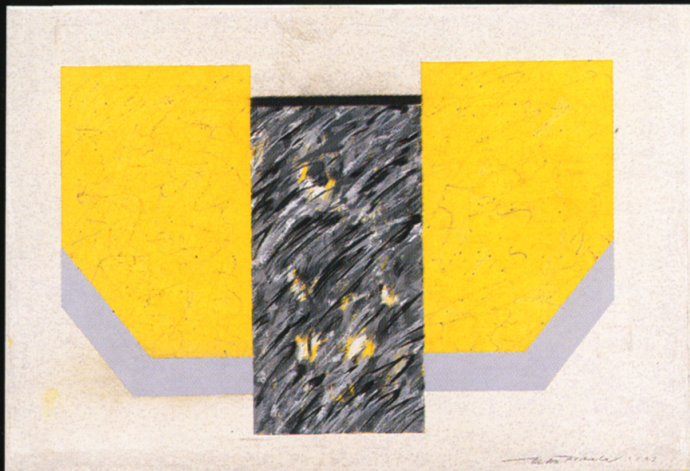

CD-468 STEREO

COMPLETE ORCHESTRAL
MUSIC — VOLUME 1

digital

JOONAS KOKKONEN

SINFONISIA LUONNOKSIA

OSAO VÄNSKÄ, CONDUCTOR

CELLO CONCERTO

TORLEIF THEDÉEN, CELLO

SYMPHONY No.4

LAHTI SYMPHONY ORCHESTRA

KOKKONEN, Joonas (1921 - 1996)**Sinfonia luonnoksia** (1968) (*M/s*) **14'21**(Symphonic Sketches/Symphonische Skizzen/
Esquisses symphoniques)*World Première Recording/Maailman ensilevytys/Erstaufnahme/Premier enregistrement mondial*

1	I. Lamento. <i>Andante</i>	5'14
2	II. Pezzo giocoso. <i>Allegro</i>	2'18
3	III. Religioso. <i>Andante</i>	6'36
-

Concerto per violoncello ed orchestra (1969) (*Fazer*) **24'33**(Concerto for Cello and Orchestra/Konsertto sellolle ja
orkesterille/Konzert für Violoncello und Orchester/
Concerto pour violoncelle et orchestre)

4	I. <i>Moderato mosso. Allegro. Cadenza. Allegro vivace</i>	7'50
5	II. <i>Allegretto</i>	3'12
6	III. <i>Adagio</i>	7'09
7	IV. <i>Cadenza. Adagio, legatissimo possibile</i>	4'03
8	V. <i>Allegro vivace</i>	2'04
-

TORLEIF THEDÉÉN, cello/sello/Violoncello/violoncelle**Sinfonia n:o 4** (1971) (*Schirmer*) **21'48**

(Symphony No.4/Symphonie Nr.4/Symphonic no 4)

9	I. <i>Moderato</i>	7'44
10	II. <i>Allegro</i>	5'20
11	III. <i>Adagio</i>	8'27

Lahti Symphony Orchestra (Lahden kaupunginorkesteri/
Symphonieorchester Lahti/Orchestre Symphonique de Lahti)
OSMO VÄNSKÄ, conductor/johtaja/Dirigent/chef d'orchestre

Recorded in the presence of the composer

Äänitetty säveltäjän läsnäollessa

Aufgenommen in Anwesenheit des Komponisten

Enregistré en présence du compositeur

INSTRUMENTARIUM: Cello: David Tecchler, 1711; Bow: Victor Fétique, Paris

Recording data: 1989-11-27/29 at the Ristinkirkko, Lahti, Finland

Sound engineer: Siegbert Ernst

Sony PCM-F1 digital recording equipment: 2 Neumann U89 and 2 Neumann

TLM170 microphones; SAM82 mixer

Producer: Robert von Bahr

Digital editing: Robert von Bahr

Cover text: Tero-Pekka Henell

English translation: Andrew Barnett

German translation: Markku & Andrea Krohn French translation: Arlette Lemieux-Chéné

Cover picture: Matti Koskela, Lahti (photo: Kimmo Koskela) Other photos: Juha Tanhua

Type setting, 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

© & ® 1989 & 1990, BIS Records AB

The project to record Kokkonen's Complete Orchestral Music is supported by the
City of Lahti, the Finnish Cultural Foundation, ESEK, LUSES and TEOSTO.

Sinfonia Lahti

Joonas Kokkonen (born 13th November 1921) has indisputably been the leading personality in Finnish music over the past decades, both as a composer and also as a cultural authority. The generation of young artists which he led was the first to succeed in breaking away from the traditional Sibelian inheritance. Kokkonen, however, was the composer of this generation who ensured the survival of the Finnish symphony — at a time when the symphony was being called into question as a compositional form.

The originality of Kokkonen's musical language is undeniable and it is difficult to see direct predecessors in it. After the impressionistic colours of his youth, Kokkonen made use of the dodecaphonic style but refused to be bound by the strict dogma of this movement. In his music he recognises the triad; but instead of using clearly-defined keys he takes support from the tonal centres under the influence of which all notes are employed but are not of equal importance.

Kokkonen values the old masters highly. The development of his own works resembles that of Brahms: his *First Symphony* appeared when he was about 40 years old. Among composers of the twentieth century, he appreciates Bartók and Berg most highly. Of course, no Finnish composer can escape from Sibelius's influence entirely; Kokkonen has vivid memories of his own personal meeting with Sibelius. Mozart affects him profoundly, but he sees Bach as his greatest inspiration. In the manner of Bach, he concludes his works with "S.D.G.". His religious faith is reflected in the numerous and imposing *Religioso* movements in his works. Chorale-like passages are also characteristic and stand in contrast to lighter, dance-like rhythms. Kokkonen's melodic formations consist of small intervals and of the filling in of the gaps in scale passages with a minor second ("horror vacui"). This gives his music wide "arches".

For Kokkonen, the symphony is not only a compositional form but also a way of thinking. Within the framework of one work, this means the construction of a unified piece from a limited number of motifs which occur throughout the composition, constantly growing, changing and reuniting. With regard to the overall construction of a composition, he sees the symphonic principle as different movements of a work whose mutual relationships are precisely calculated — very

often, for example, so that the piece ends with a slow movement. As well as in his symphonies, Kokkonen has realised his way of thinking of the symphony and of symphonic principle in his chamber music and in the opera *The Last Temptations*.

In 1948, Joonas Kokkonen concluded his M.Phil. studies (principal area of study: musicology) at Helsinki University, and a year later he graduated as a pianist from the Sibelius Academy. Starting in early 1947 he spent a total of 16 years as a music critic for periodicals and he also gave popular talks on the radio. For a long time he also appeared as a concert pianist before dedicating himself entirely to composition. He was a teacher at the Sibelius Academy from 1948 until 1950; from 1950 until 1959 he lectured in the theory and history of music and from 1959 until 1963 he was Professor of Music. The early entries in his catalogue of works are chamber pieces. His breakthrough came with the *Piano Quintet* (1957; BIS-CD-458) and — before the *First Symphony* — he gave splendid evidence of his abilities as an orchestral composer with *Music for Strings* (1957).

In 1963 Kokkonen was invited to become a member of the Finnish Academy; thereupon he surrendered his post as Professor. He had already taught many talented young pupils — including Aulis Sallinen, Paavo Heininen, Leif Segerstam, Henrik Otto Donner and Pehr Henrik Nordgren.

After his appointment as a member of the Finnish Academy, Kokkonen decided to fulfil his duties as conscientiously as possible. He was the president of important musical associations and in this capacity he played an important rôle in Finnish musical life for several decades. He was active in developing musical education and especially in the amelioration of working conditions for all young artists. His strong and successful participation, however, took time from his work as a composer. Another reason for the modest number of works is his severe self-criticism when composing. Nevertheless, his extremely harmonious total of more than 50 compositions is the most important body of Finnish music since Sibelius.

The *Symphonic Sketches* (*Sinfonisia luonnoksia*) were written immediately after the *Third Symphony* in 1968, as a commission from the Helsinki Festival. Although the piece forms a large, symphonic unit, the composer refuses to call it a "symphony", because — contrary to his conception of a symphony — it consists of three ideas,

“each of which, with luck, could have been developed into a symphony”. Nor does the form of the work correspond to Kokkonen’s opinion of the demands of a symphony, because the *Pezzo Giocoso* which separates the slow *Lamento* and *Religioso* is too short for a symphonic movement. The motivic relationships, which Erik Bergman stressed in his newspaper review of the première, entered the work — in the composer’s own words — “entirely from my subconscious”.

The *Cello Concerto* was written after the *Symphonic Sketches*, in 1969. It is a radiant piece and is grateful for the soloist; unlike in any other work by Kokkonen, the musical language in the fast movements is filled with warmth, deep humanity and playful, human wit. The slow movement is painfully gripping with its long, uninterrupted arches. The composer made the following comments on the concerto: “Three people were immediately involved in the composition of this piece. It is dedicated to the architect Alvar Aalto, for this was the first major work which I completed in our new house, which Aalto designed. The dedication is not merely an expression of thanks and admiration for this great architectural master, however; when composing this concerto I often remembered my extensive conversations with Alvar Aalto, which made me aware more than ever before of the close relationship between music and architecture — a relationship much deeper and richer than words can express. — The piece is written for Arto Noras. In summer 1966 I had the opportunity to hear his first-rate playing in the Tchaikovsky Competition. Then, in Moscow, we agreed that I should write a cello concerto for him. — The third person whom I should like to mention here is my mother, who died in June 1969. The song-like theme in the *Adagio* is thematically very close to the little organ piece I wrote in her memory. It is not a dirge, however, but the expression of light-filled memory overshadowed by longing.”

Joonas Kokkonen emphasises the importance of overall planning when writing a symphony. First he composes the work ready and only then does he write it down. Appropriately for his own character, his works begin and end with relatively slow movements, between which the faster movements are located. This turn-around of the classical order of movements corresponds better to his manner of symphonic thought.

One of the original plans for the *Fourth Symphony* was a fast concluding movement which was to grow straight from the preceding *Adagio*. Kokkonen employed more than half of the composing time for work on this idea — which in the end was never realised. The material planned for the ending was — surprisingly — joined to the end of the second movement, after further revision, and the symphony ended up as a three-movement work. “Because everything in a symphony depends on everything else, this new overall solution meant making a new start on the entire compositional work,” explained the composer. The *Fourth Symphony* was first performed at the gala concert for Kokkonen’s fiftieth birthday in November 1971.

Like the other BIS recordings made by the Lahti Symphony Orchestra, this CD was recorded in the Church of the Cross (Ristinkirkko) in Lahti. This church was designed by Alvar Aalto and completed in 1980.

Tero-Pekka Henell

Torleif Thedéen was born in 1962. He started to play the cello at the age of 9, and began his studies with Frans Helmerson at the age of 15. His solo début, when he was 19, was a performance of Dvořák’s *Cello Concerto* with the Swedish Radio Symphony Orchestra. Following several years of further studies with (for example) William Pleeth, Jacqueline Du Pré, Heinrich Schiff, Paul Tortelier and Elenore Schönfeld and work as principal cellist in several Swedish symphony orchestras, he made his international breakthrough in 1985 by winning three major prizes — the Hammer-Rostropovitch prize in Los Angeles, the Pablo Casals Competition in Budapest and the EBU’s International Tribune for Young Performers in Bratislava. Since then he has been much in demand throughout Scandinavia and Europe and has worked with conductors such as Paavo Berglund, Neeme Järvi, Esa-Pekka Salonen and Franz Welser-Möst. He undertook a successful large-scale European tour with the Stockholm Philharmonic Orchestra in 1987 and in January 1989 he was presented at the international MIDEM music congress in Cannes. He is a member of the Stockholm Arts Trio, with which he has toured the U.S.A. on several occasions. He appears on 3 other BIS CDs.

Sinfonisia luonnoksia syntyi heti kolmannen sinfonian jälkeen vuonna 1968, Helsingin Juhlaviikkojen tilauksesta. Vaikka teos on sinfoninen, laaja kokonaisuus, säveltäjä ei edes ulkopuolisten painostuksesta ole suostunut kutsumaan sitä sinfoniaksi, koska se on — vastoin hänen sinfonian käsittettään — syntynyt kolmesta ideasta, ”joista jokaisesta hyvällä onnella olisi voinut kehittyä sinfonia”. Edes teoksen muoto ei hänen mukaansa täytä sinfonian vaatimuksia, koska laajojen, hitaiten ääriosien *Lamento* ja *Religioson* väliin jäävä *Pezzo giocoso* on sinfonian osaksi liian lyhyt. Erik Bergmanin kantaesityksen sanomalehti-arvostelussaan esille tuomat osien motiiviset yhteydet ovat säveltäjän mukaan tulleet teoksen ”täysin alitajuisia tietä”.

Sellokonsertto syntyi *Sinfonisten luonnosten* jälkeen, vuonna 1969. Se on perinteisen loistelas ja solistisesti kiitollinen konsertto, jonka nopeiden osien sävelkielessä on ehkä korostetummin kuin missään Kokkosen suurissa teoksissa hänelle ihmisenä ominaista lämmintä, syvällistä humanisuutta ja ihmisläheistä, leikkisää huumoria. Hidas osa on riipaisevan koskettava pitkine, katkeamattomine kaarineen. Säveltäjä on itse kertonut konsertostaan:

”*Sellokonserton* yhteydessä haluan mainita kolme henkilöä, jotka läheisesti liittyvät sen syntyvaiheisiin. Teos on omistettu Alvar Aallolle. *Sellokonsertto* on ensimmäinen laajempimuotoinen sävellykseni, joka on valmistunut Alvar Aallon piirtämässä uudessa kodissamme. Teoksen omistus ei kuitenkaan ole vain tässä mielessä kiitollisuuden ja ihailun osoitus arkkitehtuurin suurmestarille, vaan konserttoa säveltäessäni ovat usein olleet mielessäni ne monet Alvar Aallon kanssa käydyt keskustelut, joissa minulle on entisestään kirkastunut arkkitehtuurin ja musiikin kiinteä yhteys — paljon syvempi ja rikkaampi kuin jokin jähmettynyt fraasi voi ilmaista. — Teos on sävelletty Arto Norakselle. Minulla oli kesällä 1966 tilaisuus kutsuvieraana seurata hänen loisteliasta esiintymistään Tšaikovski-kilpailussa. Tuon kilpailun aikana Moskovassa syntyi myös välillemme ”sopimus” siitä, että kirjoitan tämän konserton. — Kolmas henkilö, jonka haluan mainita, on kesäkuussa 1969 kuollut äitini. Konserton rakenteessa keskeisen *Adagio*-osan laulu on hyvin läheistä sukua sille teemalle, jota käytin äitini muistolle kirjoitetussa

pienessä urkusävellyksessä *Surusoitto*. Varsinaisesta surumusiikista ei kuitenkaan ole kysymys — pikemminkin ehkä, jos sanallista selvitystä haluaa etsiä, valoisista muistoista, joita kaipausta varjostaa.”

Tämä taltiointi on tehty Lahden kaupunginorkesterin kaikkien levytysten tapaan Alvar Aallon suunnittelemassa, vuonna 1980 valmistuneessa Lahden Ristin-kirkossa.

Joonas Kokkonen korostaa kokonaisarkkitehtuurin suunnitelun tärkeyttä sinfonian säveltämisessä. Hän säveltää teoksen ensin valmiiksi ja kirjoittaa sen vasta sitten nuottipaperille. Hänelle on aina luontunut paremmin sekä aloittaa että lopettaa suhteelliseen hidastempoisilla osilla ja sijoittaa nopeat osat niiden väliin. Tämä klassisen osaryhmittelyn kääntäminen päinvastaiseksi on vastannut paremmin hänen orgaaniseen kasvuun tähtäävää sinfonista ajattelutapaansa.

Neljannen sinfonian alkuperäissuunnitelmiin kuului lopettaa teos nopeaan osaan, joka kasvaisi suoraan edeltävästä *adagiosta*. Kokkonen käyttikin runsaasti puolet koko sinfonian säveltämisaikasta tämän idean muokkaamiseen — idean, joka ei lopulta lainkaan toteutunut. Yllättäin sinfonian päätökseksi suunniteltu materiaali niveltyi uudelleen muokattuna toisen osan päätännöksi ja sinfoniasta tuli kolmiosainen. ”Koska sinfoniassa kaikki riippuu kaikesta ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, merkitsi uusi kokonaisratkaisu koko sävellystyön aloittamista uudelleen alusta”, säveltäjä kertoo.

Joonas Kokkonen *neljäs sinfonia* sai kantaesityksensä hänen 50-vuotisjuhla-konsertissaan marraskuussa 1971.

Tero-Pekka Henell

Torleif Thedéen (s. 1962) on nuossut komeettamaisesta niin Ruotsin kuin Euroopankin musiikin tähtikartalle. Läpimurtonsa hän teki vuonna 1985 voittamalla kolme suurta kilpailua, Los Angelesin Hammer-Rostropovich-palkinnon, Pablo Casals-kilvan Budapestissa ja Euroopan Yleisradioliiton EBU:n kisan Bratislavassa. Kuten arvata saattaa, kolmoisvoitto täytti Thedéenin esiintymiskalenterin euroopalaisten suurten musiikkikaupunkien nimillä pitkäksi aikaa.

Oppinsa Torleif Thedéen on ammentanut ensin kotimaassaan Frans Helmersonilta: ulkomailla hänen opettajinaan ovat olleet William Pleeth, Jacqueline du Pré, Heinrich Schiff, Paul Tortelier ja Eleonore Schönfeld.

Lahti on n. 100 000 asukkaan moderni urheilun, kulttuurin, teollisuuden ja kaupan keskus 100 km. pohjoiseen Helsingistä. Lahtea halkaisevat jääkaudella syntyneet mahtavat harjut ja viihdyttävän vivahteensa kaupunkikuvaan antaa sekä kesällä että talvella kaunis Vesijärvi. Lahden kansainvälinen urheilukeskus on jatkuvasti suurten kisojen näyttämönä: viimeksi siellä järjestettiin hiihdon pohjoismaisten lajien maailmanmestaruuskilpailut vuonna 1989. Joka vuosi elokuussa järjestetään Lahdessa kansainvälinen Urkuviikko, joka on yksi maailman tunnetuimmista urkufestivaaleista.

Lahden kaupunginorkesteri perustettiin vuonna 1949 jatkamaan kaupungin vanhoja musiikkiperinteitä. Viime vuosina orkesterista on tullut yksi Suomen merkittävimmistä. Kapellimestareidensa Osmo Vänskän (päävierailija 1985-88, taiteellinen johtaja 1988-) ja Ulf Söderblomin (taiteellinen johtaja 1985-88, päävierailija 1988-) johdolla se on saanut myös kansainvälistä tunnustusta. Ensimmäisellä levyllään (BIS-CD-345) orkesteri esittää Bernhard Henrik Crusellin klarinettikonsertot yhdessä Karl Leisterin kanssa.

Lahden kaupunginorkesterissa on 60 soittajaa. Se pitää vuosittain 35 konserttia Lahden Konserttitalossa (arkkitehti Heikki ja Kaija Sirén, 1954) ja Ristinkirkossa (Alvar Aalto 1978). Se esiintyy myös Lahden kansainvälisellä Urkuviikolla sekä soittaa Lahden oopperaesityksissä. Suomalaisten kapellimestareiden ja solistien lisäksi Lahden kaupunginorkesterin vieraina esiintyvät myös kansainväliset taitelijat.

Osmo Vänskä (s. 1953) kuuluu maamme nuorten kansainvälisten kapellimestareiden huippukaartiin. Hän opiskeli orkesterinjohtoa Sibelius-Akatemiassa Jorma Panulan johdolla ja suoritti kapellimestaritutkinnon vuonna 1979. Hän on lisäksi opiskellut yksityisesti Lontoossa ja Länsi-Berliinissä sekä osallistunut Rafael Kubelikin mestarikurssille Luzernissa. Osmo Vänskä on myös taitava klarinetisti. Hän opiskeli klarinetinsoittoa Sibelius-Akatemiassa Svan Lavelan johdolla sekä

Länsi-Berliinissä opettajanaan Karl Leister. Vuosina 1971-77 hän toimi Turun kaupunginorkesterin klarinetin äänenjohtajana sekä 1977-82 varaäänentohtajana Helsingin kaupunginorkesterissa.

Vuonna 1982 Osmo Vänskä voitti Besançonin kansainvälisen nuorten kapellimestarien kilpailun, minkä jälkeen hän on johtanut säännöllisesti Suomen, Norjan ja Ruotsin suurempia orkestereita. Hänen kansainvälinen uransa on kehittynyt nopeasti myös Skandinavian ulkopuolelle ja hän on työskennellyt mm. Ranskassa, Hollannissa, Tšekkoslovakiassa, Neuvostoliitossa ja Japanissa.

Oopperakapellimestarina Osmo Vänskä on esiintynyt Savonlinnan Oopperajuhlilla, Tukholman Kuninkaallisessa Oopperassa ja Suomen Kansallisoopperassa. Lahden kaupunginorkesterin päävierailijaksi Osmo Vänskä kutsuttiin syksystä 1985 alkaen. Syksyllä 1988 hän aloitti työnsä orkesterimme taiteellisena johtajana.

Osmo Vänskä — Joonas Kokkonen

Joonas Kokkonen (geb. 13.11.1921) ist eindeutig die führende Persönlichkeit im finnischen Musikleben der letzten Jahrzehnte, sowohl als Komponist wie auch als Kulturautorität. Der von ihm geleiteten jungen Komponistengeneration gelang es als erste, sich vom traditionellen Erbe Sibelius loszulösen. Joonas Kokkonen wurde dennoch derjenige Komponist der jungen Generation, welcher das Weiterbestehen der finnischen Sinfonie übernahm — in einer Zeit, in der man die Kompositionsform der Sinfonie in Frage stellte.

Die Tonsprache von Kokkonen ist in ihrer Originalität unbestreitbar und es ist schwer in ihr direkte Vorbilder zu finden. Nach impressionistischen Farben seiner Jugendzeit nützte Kokkonen den dodekaphonischen Stil, weigerte sich jedoch, sich den strengen Gesetzen dieser Richtung zu unterwerfen. Er anerkennt in seiner Musik den Dreiklang, aber statt klaren Tonarten holt er sich Unterstützung aus den tonalen Zentren, unter deren Einflüsse alle Töne im Gebrauch stehen, aber nicht gleichrangig sind.

Kokkonen schätzt die alten Meister. Die Entwicklung seiner Werke entspricht der von Brahms — die *erste Sinfonie* entstand um sein 40. Lebensjahr. Von den Komponisten dieses Jahrhunderts achtet er am meisten Bartók und Berg. Dem Einfluß Sibelius kann sich wohl kein finnischer Komponist gänzlich entziehen. Sein persönliches Treffen mit Sibelius blieb Kokkonen in starker Erinnerung. Mozart hatte große Wirkung auf ihn, aber in Bach sieht er seinen größten Lehrer. Nach Bachs Brauch schließt Kokkonen seine Partitur mit S.D.G.. Seine Glaubensüberzeugung spiegelt sich in den zahlreichen, imponierenden *Religiososätzen* seiner Werke wider. Typisch sind auch die choralartigen Abschnitte, die im Gegensatz zu den leichten tänzerischen Rhythmen stehen. Der Melodieaufbau von Kokkonen besteht aus kleinen Intervallen und aus dem Auffüllen der Leere in den Skalenbewegungen durch eine kleine Sekunde („horror vacui“). Dies gibt seiner Musik lange Bögen.

Die Sinfonie ist für Joonas Kokkonen nicht nur eine Form der Komposition, sondern auch eine Art der Denkweise. Dies bedeutet für ihn innerhalb eines Werkes den Aufbau der Ganzheit einer begrenzten Menge von Motiven, welche sich durch das ganze Werk ständig wachsend, verändernd und neu vereint ziehen.

In Hinsicht auf den Gesamtaufbau einer Komposition bedeutet ihm das Prinzip der Sinfonie vom Charakter her verschiedene Sätze eines Werkes, deren Beziehungen untereinander genau abgewogen sind — sehr oft z.B. so, daß das Werk mit einem langsamen Satz endet. Seine eigene Denkweise über die Sinfonie und über das Prinzip der Sinfonie hat Joonas Kokkonen außer in seinen Sinfonien auch in seiner Kammermusik und in seiner Oper *Die letzten Versuchungen* verwirklicht.

Joonas Kokkonen beendete im Jahre 1948 sein Studium als Magister der Philosophie mit Hauptfach Musikwissenschaft an der Universität Helsinki, und ein Jahr später absolvierte er sein Diplom für Klavier an der Sibelius-Akademie. Seit Beginn des Jahres 1947 wirkte er insgesamt 16 Jahre als Musikkritiker für Zeitschriften, und dazu gestaltete er beliebte Rundfunkvorträge. Er trat lange als Konzertpianist auf, bevor er sich gänzlich dem Komponieren widmete. Als Lehrer an der Sibelius-Akademie war er von 1948-50, als Lektor für Musiktheorie und Musikgeschichte von 1950-59 und als Professor für Komposition von 1959-63 tätig. Der Beginn seines Werkverzeichnisses bestand aus Kammermusik. Sein Durchbruchswerk war das *Klavierquintett* (1957; BIS-CD-458), und *Musik für Streichorchester* (1957) war sein glänzender Beweis als Orchesterkomponist vor seiner *ersten Sinfonie* (1958-60).

Im Jahre 1963 bekam Joonas Kokkonen die Einladung, Mitglied der Akademie Finnlands zu werden, weshalb er sein Amt als Professor abgab. Er hatte schon viele begabte junge Schüler wie z.B. Aulis Sallinen, Paavo Heininen, Leif Segerstam, Henrik Otto Donner und Pehr Henrik Nordgren unterrichtet.

Nach Ernennung zum Mitglied der Akademie Finnlands beschloß Joonas Kokkonen, seine Verpflichtung so gewissenhaft als möglich auszuüben. Er war der Vorsitzende bedeutender Musikvereine und spielte damit zwei Jahrzehnte lang eine wichtige Rolle im finnischen Musikleben. Er war aktiv im Aufbau der Musikausbildung und vor allem in der Verbesserung der Arbeitsverhältnisse aller jungen Künstler. Seine starke und erfolgreiche Anteilnahme forderte jedoch Zeit von der Kompositionsarbeit. Daß die Anzahl seiner Werke nicht besonders groß ist, bewirkte auch seine harte Selbstkritik beim Komponieren. Die mehr als 50

Kompositionen in ihrer außerordentlich harmonischen Ganzheit sind jedenfalls die bedeutendste finnische Musik seit Sibelius.

Das Werk *Sinfonische Skizzen* entstand gleich nach der *dritten Sinfonie* im Jahre 1968, als Auftragsarbeit für die „Helsinki Festwochen“. Obwohl es eine sinfonische, große Ganzheit ist, weigert sich der Komponist, dieses Werk als Sinfonie zu bezeichnen, weil es — im Gegensatz zu seinem sinfonischen Begriff — aus drei Ideen entstanden ist, „von welcher sich mit viel Glück eine jede zu einer eigenen Sinfonie hätte entwickeln können“. Nicht einmal die Form des Werkes entspricht seiner Ansicht nach den Anforderungen einer Sinfonie, weil der zwischen den weiten, langsamen *Lamento* und *Religioso* Sätzen verbleibende *Pezzo giocosso* Satz als Teil einer Sinfonie zu kurz ist. Die motivischen Zusammenhänge des Werkes, wie Erik Bergman in seiner Zeitungskritik über die Uraufführung hervorbringt, sind laut dem Komponisten „gänzlich aus dem Unterbewußtsein“ in das Werk eingeflossen.

Das *Cellokonzert* entstand nach den *Sinfonischen Skizzen* im Jahre 1969. Es ist ein glänzendes und für den Solisten dankbares Konzert, dessen Tonsprache in den schnellen Sätzen wie in keinem anderen Werk Kokkonens erfüllt von Wärme, tiefster Humanität und menschennahe, spielerischem Humor ist. Der langsame Satz ist schmerzlich ergreifend in seinen langen und ununterbrochenen Bögen. Der Komponist äußerte sich selbst über sein Konzert: „Am Entstehen dieses Werkes sind unmittelbar drei Personen beteiligt. Es ist dem Architekten Alvar Aalto gewidmet, denn dieses Werk ist das erste größere Werk, das ich in unserem neuen, von Aalto entworfenen Haus beendet habe. Diese Widmung ist aber nicht nur Ausdruck von Dank und Bewunderung gegenüber dem Großmeister der Architektur, sondern beim Komponieren dieses Konzertes erinnerte ich mich oft an die ausführlichen Gespräche mit Alvar Aalto, die mich mehr als je die enge Verwandtschaft zwischen Architektur und Musik erkennen liessen, viel tiefer und reicher als irgendwelche Worte es je ausdrücken können. — Das Werk ist für Arto Noras komponiert. Im Sommer 1966 hatte ich Gelegenheit, sein erstklassiges Spiel beim Tschaikowsky-Wettbewerb zu hören. Damals in Moskau kamen wir überein, daß ich ein Cellokonzert für ihn schreiben werde. — Die dritte Person, die ich hier

erwähnen möchte, ist meine im Juni 1969 verstorbene Mutter. Das Gesangsthema im *Adagio*, welches der wesentlichste Teil des Konzertes ist, steht thematisch dem kleinen Orgelstück, das ich zum Andenken an meine Mutter komponierte, sehr nah. Es ist jedoch kein Trauerstück, sondern Ausdruck lichtvollen Erinnerns, das von Sehnsucht überschattet wird.“

Joonas Kokkonen betont die Wichtigkeit der Gesamtplanung beim Komponieren einer Sinfonie. Er komponiert das Werk zuerst fertig und schreibt es erst dann nieder. Seinem Charakter nach beginnen und enden seine Werke mit relativ langsamen Sätzen, dazwischen stehen die schnellen Sätze. Die Umdrehung der klassischen Satzordnung entspricht besser seiner sinfonischen Denkweise.

Zu den ursprünglichen Plänen der *vierten Sinfonie* gehörte ein Abschluß durch eine schnellen Satz, der geradewegs aus dem vorhergegangenen *Adagio* wachsen würde. Kokkonen benützte mehr als die Hälfte der Kompositionszeit zur Bearbeitung dieser Idee — die am Ende gar nicht verwirklicht wurde. Das für den Schluß geplante Material wurde nach neuer Bearbeitung an das Ende des zweiten Satzes angeschlossen und die Sinfonie wurde dreiteilig. „Weil in der Sinfonie alles von allem abhängt, bedeutete diese neue Gesamtlösung einen Neubeginn der ganzen Kompositionsarbeit,“ erzählt der Komponist. Die *vierte Sinfonie* von Joonas Kokkonen wurde im Festkonzert zu seinem 50. Geburtstag im November 1971 uraufgeführt.

Diese Aufnahme wurde, wie alle anderen Plattenproduktionen des Sinfonieorchesters Lahti, in der von Alvar Aalto entworfenen und im Jahre 1980 fertig gewordenen Kreuzkirche von Lahti gemacht.

Tero-Pekka Henell

Torleif Thedéen wurde 1962 geboren. Mit 9 Jahren begann er Cello zu spielen und studierte ab seinem 15. Lebensjahr bei Frans Helmerson. Sein Solodebut hatte er als Neunzehnjähriger in einer Aufführung von Dvořáks *Cellokonzert* mit dem Schwedischen Radiosymphonieorchester. Nach einigen Jahren mit weiteren Studien (bei z.B. William Pleeth, Jacqueline Du Pré, Heinrich Schiff, Paul Tortelier und Eleonore Schönfeld) und der Arbeit als Solocellist in verschiedenen

schwedischen Symphonieorchestern gelang ihm 1985 der internationale Durchbruch mit drei großen Preisen: dem Hammer-Rostropowitsch Preis in Los Angeles, dem Pablo Casals Wettbewerb in Budapest und dem Internationalen Forum für junge Interpreten der EBU in Bratislava. Seitdem ist er in ganz Skandinavien und Europa sehr gefragt und hat mit Dirigenten wie Paaavo Berglund, Neeme Järvi, Esa-Pekka Salonen und Franz Welser-Möst zusammengearbeitet. 1987 unternahm er mit den Stockholmer Philharmonikern eine erfolgreiche, ausgedehnte Europatournee und im Januar 1989 wurde er auf der MIDEM in Cannes vorgestellt. Er ist Mitglied des Stockholm Arts Trio, mit dem er verschiedene Male Konzertreisen durch die USA unternahm. Er erscheint auf drei weiteren BIS-CDs.

Lahti ist eine Stadt mit rund 100 000 Einwohnern, ein modernes Zentrum des Sports, der Kultur, der Industrie und des Handels, 100 Kilometer nördlich der finnischen Hauptstadt Helsinki gelegen. Das Gebiet von Lahti wird von mächtigen Moränen durchschnitten; eine reizende Note im Stadtbild bringt sommers wie winters der schöne Vesijärvi-See ein. Das internationale Sportzentrum von Lahti ist ständig Schauplatz großer Wettkämpfe; zuletzt wurden dort 1989 die Nordischen Skiweltmeisterschaften abgehalten. Alljährlich findet im August in Lahti die internationale Orgelwoche statt, die zu den bekanntesten Orgelfestspielen der Welt gehört.

Das **Symphonieorchester Lahti** wurde 1949 zur Weiterführung der alten Musiktraditionen der Stadt gegründet. Für den Unterhalt des Orchesters kommt die Stadt auf. In den letzten Jahren ist es zu einem der bedeutendsten Orchester Finnlands avanciert. Unter der Leitung seiner Dirigenten Osmo Vänskä (erster Gastdirigent 1985-88, künstlerischer Leiter 1988-) und Ulf Söderblom (künstlerischer Leiter 1985-88, erster Gastdirigent 1988-) hat es auch international Anerkennung gefunden. Bislang hat das Orchester die Klarinettenkonzerte von Crusell (mit Karl Leister als Solist; BIS-CD-345) und Werke von Kalevi Aho (mit Manfred Gräsbeck als Solist; BIS-CD-396) eingespielt. Zur Zeit wird die komplette Orchestermusik von Joonas Kokkonen aufgenommen.

Das Symphonieorchester Lahti besteht aus 60 Musikern. Pro Jahr werden 35

Konzerte im Konzerthaus von Lahti (Architekten Heikki und Kaija Sirén 1954) und in der Kreuzkirche (Alvar Aalto 1978) gegeben. Außerdem tritt das Orchester in der internationalen Orgelwoche auf und spielt bei den Opernaufführungen in Lahti. Außer finnischen Dirigenten und Solisten treten als Gäste des Orchesters auch internationale Künstler auf.

Osmo Vänskä (geb. 1953) gehört zu der Spitzengarde der jungen finnischen Dirigenten mit internationalem Renomee. Er studierte Dirigieren an der Sibelius-Akademie unter der Leitung von Jorma Panula und legte 1979 das Dirigierexamen ab. Außerdem hat er Privatunterricht in London und Berlin-West absolviert und an einem Meisterkurs von Rafael Kubelík in Luzern teilgenommen. Osmo Vänskä ist auch ein hervorragender Klarinettist. Er hat Klarinette an der Sibelius-Akademie unter der Leitung von Sven Lavela sowie in Berlin unter Karl Leister studiert. In den Jahren 1971-77 wirkte er als 1. Klarinettist im Philharmonischen Orchester Turku sowie 1977-82 als stellvertretender 1. Klarinettist im Philharmonischen Orchester Helsinki.

1982 war Osmo Vänskä Sieger im internationalen Wettbewerb junger Dirigenten in Besançon, und hiernach hat er regelmäßig in Finnland, Norwegen und Schweden große Orchester geleitet. Seine Karriere hat auch außerhalb Skandinaviens rasche Fortschritte gemacht, so hat er u.a. in Frankreich, Holland, der Tschechoslowakei, in Japan und in der Sowjetunion gearbeitet.

Zum ersten Gastdirigenten des Symphonieorchesters Lahti wurde Osmo Vänskä im Herbst 1985 berufen. Im Herbst 1988 wiederum nahm er seine Tätigkeit als künstlerischer Leiter des Orchesters auf.

Joonas Kokkonen (né le 13 novembre 1921) a sans contredit donné le ton à la musique finlandaise ces dernières décennies, en sa qualité de compositeur et d'autorité en matière culturelle. La génération de jeunes artistes qu'il a formés fut la première à réussir à se détacher de l'héritage sibélien traditionnel. Kokkonen fut cependant le compositeur de cette génération qui assura la survie de la symphonie finlandaise — à une époque où la symphonie, comme forme de composition, était mise en question.

L'originalité du langage musical de Kokkonen est indéniable et il est difficile d'y voir des prédécesseurs directs. Après les couleurs impressionnistes de sa jeunesse, Kokkonen se servit du style dodécaphonique mais il refusa de se laisser limiter par la dogmatique de cette école. Il reconnaît l'accord de trois sons dans sa musique mais au lieu d'utiliser des tonalités bien définies, il s'appuie sur des centres tonaux sous l'influence desquels toutes les notes sont employées sans pour cela avoir la même importance.

Kokkonen a un grand respect pour les vieux maîtres. Le développement suivi par ses propres œuvres ressemble à celui de Brahms: sa *Première Symphonie* apparut lorsqu'il avait environ 40 ans. Parmi les compositeurs du 20e siècle, il apprécie surtout Bartók et Berg. Evidemment, aucun compositeur finlandais ne peut échapper entièrement à l'influence de Sibelius; Kokkonen a de vivants souvenirs de sa propre rencontre avec Sibelius, Mozart l'émeut profondément mais il considère Bach comme sa plus grande source d'inspiration. Comme Bach le faisait, il termine ses œuvres avec "S.D.G.". Sa foi religieuse est reflétée dans les nombreux et imposants mouvements *Religioso* de ses compositions. Des passages rappelant un choral sont également caractéristiques et contrastent avec les rythmes clairs et dansants. Les formations mélodiques de Kokkonen consistent en petits intervalles et en remplissage dans les passages de gammes par une seconde mineure ("horror vacui"). Ceci dote sa musique de larges "arches".

Pour Kokkonen, la symphonie n'est pas seulement une forme de composition mais aussi une façon de penser. Dans les cadres d'une seule œuvre, ceci veut dire la construction d'une pièce unifiée à partir d'un nombre limité de motifs qui apparaissent tout au long de la composition, croissent constamment, changent et se réunissent. Considérant une vue d'ensemble sur la construction d'une

composition, il voit le principe symphonique comme les différents mouvements d'une œuvre dont les relations mutuelles sont calculées avec précision — très souvent, par exemple, de façon à ce que la pièce se termine par un mouvement lent. Kokkonen a réalisé sa façon de penser la symphonie et le principe symphonique non seulement dans ses symphonies mais aussi dans sa musique de chambre et dans l'opéra *Les Dernières Tentations*.

En 1948, Joonas Kokkonen obtint sa maîtrise en philosophie (concentration musicologie) à l'université d'Helsinki et, un an plus tard, il terminait ses études de pianiste à l'Académie Sibelius. A partir du début de 1947, il passa 16 ans à faire de la critique musicale dans des périodiques et il parla à la radio. Il fit aussi longtemps carrière de pianiste de concert avant de se consacrer entièrement à la composition. Il enseigna à l'Académie Sibelius de 1948 à 1950; de 1950 à 1959, il enseigna la théorie et l'histoire de la musique et, de 1959 à 1963, il fut Professeur de musique. Les premières compositions dans son catalogue d'œuvres comprennent de la musique de chambre. Il perça avec le *Quintette pour piano* (1957; BIS-CD-458) et, avant la *Première Symphonie*, il donna une preuve brillante de son talent comme compositeur orchestral avec *Musique pour cordes* (1957).

En 1963, Kokkonen fut invité à devenir membre de l'Académie finlandaise; c'est alors qu'il renonça à son poste de professeur. Il avait déjà enseigné à plusieurs jeunes élèves doués; nommons parmi eux Aulis Sallinen, Paavo Heininen, Leif Segerstam, Henrik Otto Donner et Pehr Henrik Nordgren.

Après son entrée à l'Académie finlandaise, Kokkonen décida de remplir ses fonctions aussi consciencieusement que possible. Il fut le président d'importantes associations musicales ce qui lui permit de tenir un rôle de premier plan dans la vie musicale finlandaise pendant plusieurs décennies. Il travailla au développement de l'éducation musicale et surtout à l'amélioration des conditions de travail de tous les jeunes artistes. Sa participation active et réussie vola cependant du temps au compositeur. Une autre raison pour le nombre restreint d'œuvres est son auto-critique sévère pendant le travail de composition. Néanmoins, son total extrêmement harmonieux de plus de 50 compositions est la musique finlandaise la plus importante depuis Sibelius.

Les *Esquisses symphoniques* (*Sinfonisia luonnoksia*) furent écrites immédiatement après la *Troisième Symphonie* en 1968, sur une commande du Festival d'Helsinki. Quoique la pièce forme une large unité symphonique, le compositeur refuse de l'appeler une "symphonie" parce que — contrairement à sa conception d'une symphonie — elle consiste en trois idées, "chacune d'elles, avec de la chance, aurait pu être développée en une symphonie". La forme de l'œuvre ne correspond pas non plus à l'opinion de Kokkonen relativement aux exigences d'une symphonie parce que le *Pezzo giocosso* entre le lent *Lamento* et *Religioso* est trop court pour être un mouvement symphonique. Les relations motiviques, qu'Erik Bergman souligna dans sa critique de journal de la création, pénétrèrent dans l'œuvre — selon les mots mêmes du compositeur — "entièrement à partir de mon subconscient".

Le *Concerto pour violoncelle* fut écrit après les *Esquisses symphoniques*, en 1969. Il s'agit d'une pièce radieuse que le soliste exécute avec gré; c'est la seule œuvre de Kokkonen où le langage musical dans les mouvements rapides est rempli de chaleur, d'une profonde humanité et d'esprit humain enjoué. Le mouvement lent, avec ses longues arches ininterrompues, nous empoigne douloureusement. Le compositeur commenta ainsi le concerto: "Trois personnes furent immédiatement impliquées dans la composition de cette pièce. Elle est dédiée à l'architecte Alvar Aalto car c'est la première œuvre majeure que je terminai dans notre nouvelle maison dont les plans avaient été tracés par Aalto. La dédicace n'est cependant pas seulement l'expression de mes remerciements et de mon admiration pour ce grand maître de l'architecture; lors de la composition de ce concerto, je me rappelais souvent mes longues conversations avec Alvar Aalto qui me rendit conscient plus que jamais du lien étroit entre la musique et l'architecture — un lien beaucoup plus profond et plus riche que les mots ne peuvent l'exprimer. — La pièce est écrite pour Arto Noras. A l'été de 1966, j'ai eu l'occasion d'entendre son jeu de première classe à la Compétition Tchaïkovski. Puis, à Moscou, nous avons convenu que j'écrive pour lui un concerto de violoncelle. — La troisième personne que j'aimerais mentionner ici est ma mère, décédée en juin 1969. Le thème chantant dans l'*Adagio* est thématiquement très proche de la petite pièce pour orgue que j'ai

écrite à sa mémoire. Il ne s'agit cependant pas d'un chant funèbre mais de l'expression de mon doux souvenir et de mon regret."

Joonas Kokkonen souligne l'importance d'une planification minutieuse lors de l'écriture d'une symphonie. Il achève d'abord de composer l'œuvre avant de la mettre sur papier. Pertinemment à son caractère, ses œuvres commencent et finissent par des mouvements relativement lents encadrant les plus rapides. Cette inversion de l'ordre classique des mouvements correspond mieux à sa pensée symphonique.

Un des plans originaux de la *Quatrième Symphonie* fut un mouvement final rapide qui devait découler directement de l'*Adagio* précédent. Kokkonen employa plus de la moitié du temps de composition à travailler à cette idée — qui ne fut finalement jamais réalisée. Le matériel final pensé fut — étonnamment — relié à la fin du second mouvement après une révision ultérieure et la symphonie se termina comme une œuvre en trois mouvements. "Parce que tout dans une symphonie dépend de tout le reste, cette nouvelle solution d'ensemble impliqua un nouveau départ de l'entière composition", expliqua le compositeur. La *Quatrième Symphonie* fut créée au concert de gala à l'occasion du 50e anniversaire de naissance de Kokkonen en novembre 1971.

Comme tous les autres enregistrements BIS faits par l'Orchestre Symphonique de Lahti, ce disque compact fut enregistré à l'église de la Croix (Ristinkirkko) à Lahti. Les plans de cette église furent tracés par Alvar Aalto et la construction fut achevée en 1980.

Tero-Pekka Henell

Torleif Thedéen est né en 1962. Il commença à jouer du violoncelle à l'âge de neuf ans et devint l'élève de Frans Helmerson à quinze. Il fit ses débuts lorsqu'il avait 19 ans dans une exécution du *Concerto pour violoncelle* de Dvořák avec l'Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise. Il poursuivit ses études pendant plusieurs années sous la tutelle entre autres de William Pleeth, Jacqueline du Pré, Heinrich Schiff, Paul Tortelier et Elenore Schönfeld; il fut premier violoncelle dans plusieurs orchestres symphoniques suédois. Sa percée internationale eut lieu en 1985

lorsqu'il gagna trois prix majeurs: le prix Hammer-Rostropovitch à Los Angeles, la Compétition Pablo Casals à Budapest et le Tribut International de Diffusion Européenne pour jeunes interprètes à Bratislava. Il est depuis très en demande en Scandinavie et en Europe et il a joué sous la baguette de Paavo Berglund, Neeme Järvi, Esa-Pekka Salonen et Franz Welser-Möst entre autres. Il entreprit une tournée européenne couronnée de succès en 1987 avec l'Orchestre Philharmonique de Stockholm et, en janvier 1989, il fut présenté au congrès musical international MIDEM à Cannes. Il est un membre du Trio des Arts de Stockholm avec lequel il a fait plusieurs tournées aux Etats-Unis. Il a enregistré sur trois autres disques compacts BIS.

Lahti est une ville d'environ 100,000 habitants à 100 km au nord de la capitale finlandaise, Helsinki; c'est un centre moderne de sport, culture, commerce et industrie. La région de Lahti est entourée d'imposants glaciers et le lac Vesijärvi, aussi beau en hiver qu'en été, contribue au charme de la ville. Des compétitions majeures de sport ont fréquemment lieu au centre international de sport de Lahti, par exemple tout récemment, en 1989, les championnats mondiaux de ski nordique. Un des festivals d'orgue les plus réputés du monde, la Semaine internationale d'orgue de Lahti, s'y tient chaque année en août.

L'Orchestre Symphonique de Lahti fut fondé en 1949 suite aux vieilles traditions musicales de la ville. La cité de Lahti est responsable de l'entretien de l'orchestre qui est devenu l'un des plus remarquables de Finlande; sous la direction de ses chefs Osmo Vänskä (principal chef invité de 1985 à 88, chef principal depuis 1988) et Ulf Söderblom (chef principal de 1985 à 88, principal chef invité depuis 1988), il s'est acquis une réputation internationale. L'orchestre a enregistré les trois concertos pour clarinette de Crusell avec Karl Leister comme soliste (BIS-CD-345) et de la musique de Kalevi Aho (BIS-CD-396); il enregistre maintenant l'intégrale des œuvres de Joonas Kokkonen.

L'orchestre Symphonique de Lahti compte 60 membres. Il donne chaque année 35 concerts à la salle de concert de Lahti (architectes Heikki et Kaija Sirén, 1954) et à l'église de la Croix (Alvar Aalto, 1978). Il participe aussi au Festival International d'orgue de Lahti et joue lors de représentations d'opéra à Lahti. En

plus de travailler avec des chefs et des solistes finlandais, l'orchestre est l'hôte d'artistes internationaux.

Osmo Vänskä (1953-) appartient à l'élite des jeunes chefs d'orchestre finlandais de réputation internationale. Il a étudié la direction à l'Académie Sibelius avec Jorma Panula et y obtint son diplôme en 1979. Il a aussi étudié privément à Londres et à Berlin Ouest et il a pris part au cours de maître de Rafael Kubelík à Lucerne. Osmo Vänskä est également un clarinettiste actif: il a étudié la clarinette avec Sven Lavela à l'Académie Sibelius et avec Karl Leister à Berlin Ouest. Il fut première clarinette à l'Orchestre Philharmonique de Turku de 1971 à 77 et, de 1977 à 82, il fut l'assistant du clarinettiste solo à l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki.

En 1982, Osmo Vänskä gagna le Concours de Besançon pour jeunes chefs d'orchestre, après quoi il dirigea les principaux orchestres de Finlande, Norvège et Suède. Sa carrière internationale prit rapidement son essor hors du Nord et Vänskä a travaillé en France, aux Pays-Bas, en Tchécoslovaquie, en Union Soviétique et au Japon entre autres.

Vänskä a dirigé des opéras au Festival d'opéra de Savonlinna, à l'Opéra Royal de Stockholm et à l'Opéra National de Finlande. Il était le principal chef invité de l'Orchestre Symphonique de Lahti à l'automne 1985 et, trois ans plus tard, il en devenait le directeur artistique.

The Recording Sessions
Torleif Thedén, Osmo Vänskä and Joonas Kokkonen with the
Lahti Symphony Orchestra