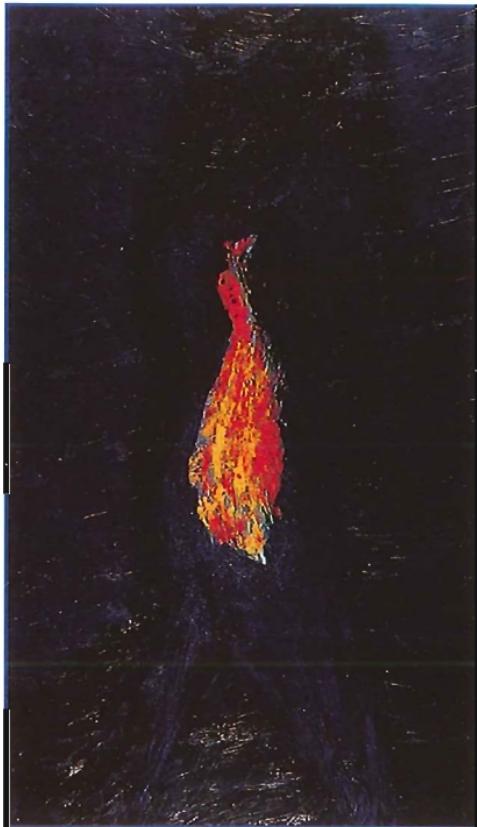

DDD

8.553747

SALLINEN

Complete Works for String Orchestra

Peltoniemi Hinrik's
Funeral March

Chamber Music Nos. I to III
Sunrise Serenade

Mats Rondin, Cello
Hanna Juutilainen, Alto Flute
Finnish Chamber Orchestra
Okko Kamu

Aulis Sallinen (b. 1935)

Complete Works for String Orchestra

Some Aspects of Peltoniemi Hinrik's Funeral March

(String Quartet No. 3, Op. 19, arranged for String Orchestra)

Chamber Music I, Op. 38

Sunrise Serenade, Op. 63

Chamber Music II, Op. 41

Chamber Music III, Op. 58 (The Nocturnal Dances of Don Juanquixote)

Aulis Sallinen is probably internationally the best known Finnish composer after Sibelius. He has made his reputation above all with his five operas, from *Ratsumies* (The Horseman), a catalyst for Finnish opera in the 1970s, to the most recent example, *Palatsi* (The Palace), first staged in 1995, and with numerous commissions from abroad, including the symphony *Washington Mosaics* and the orchestral prelude *Shadows*, both for the National Symphony Orchestra, Washington, DC, and Mstislav Rostropovich, and the string quartet *Pieces of Mosaic*, for the Kronos Quartet.

Sallinen studied composition with Arre Merikanto and Joonas Kokkonen at the Sibelius Academy in his native Finland and went on to teach there after completing his own studies. He also acted as executive director of the Finnish Radio Symphony Orchestra from 1960 to 1970. In 1976 he was given the title of professor by the Finnish Government, enabling him thereafter to devote his whole time to composition. He is also a member of the Swedish Royal Academy of Music. In 1983 he was co-recipient with the Polish composer Krzysztof Penderecki of the Sibelius prize of the Wihuri Foundation.

Apart from a period of experimentation in the 1960s, Aulis Sallinen's approach to composition has been firmly rooted in tonality and melody, with a

generally traditional texture. He has slowly developed his own personal, lucid, narrative and at times rhythmically compelling mode of expression and has never compromised on his musical idiom, sometimes described as 'audience-friendly', thus not venturing to seek for new, untrodden paths by abandoning traditional methods of writing, as many other contemporary composers have done. Sallinen, it might be said, writes original music that still allows for tradition, music for the people of today.

One of Sallinen's most frequently played works is *Some Aspects of Peltoniemi Hinrik's Funeral March*, originally written for string quartet and transcribed by the composer for string orchestra in 1981. This shares certain features with *Chamber Music I* and *Chamber Music II*, first in the repetitiveness of the narration and its examination of the motivic material from a number of musical points of view and second in the more or less overt references to folk-music. The Hinrik variations make use of a familiar fiddle tune, spinning a series of quite diverse variations, and although *Chamber Music I* and *Chamber Music II* make only distant references to folk-music, they are both text-book cases of the structural device where the essential content of the work emerges gradually, as if out of nowhere, and subsides again into nothingness. The alto flute lends a special colour to the second of these works.

Sunrise Serenade and *Chamber Music III (The Nocturnal Dances of Don Juanquixote)* are also in a way related, both written as an afterthought after an opera. *Don Juanquixote* was preceded by *The King Goes Forth to France* and *Sunrise Serenade* by *Kullervo*. Both works are similar in that the string orchestra is used as a core, but the execution is very different. Although the two works are thematically complementary, they differ in mood: in *Chamber Music III*, which can be described as a concerto for the cello, an instrument that has always been dear to Sallinen, the composer plays with dance themes, often to the point of caricature, while *Sunrise Serenade* is more restrained. The dances of *Don Juanquixote* follow one another through the darkest and most passionate moments of the night, concluding at the break of dawn, as the music blends

into the rising sun and the new day. *Sunrise Serenade*, for strings, two trumpets and piano, continues from there, as it were. For all its melancholy, it is a depiction of the transition from dark to light. The work shouts out a joyous message: after night comes a new dawn.

© 1996 Ralf Hermans

Mats Rondin

Born in 1960, the Swedish cellist Mats Rondin studied at the Swedish Radio Music School in Edsberg, continuing his studies in London with William Pleeth, and also with Ralph Kirschbaum and Mstislav Rostropovich. From 1982 to 1985 he served as principal cellist with the Malmö Symphony Orchestra and since then has occupied a similar position with the Swedish Radio Symphony Orchestra. He teaches at the Malmö and Stockholm Music Academies and is well known as a soloist, as well as for his various recordings.

Hanna Juutilainen

Hanna Juutilainen studied the flute at the Kuopio Conservatory and at the Sibelius Academy, graduating in 1990. She has served as principal flautist of the Tapiola Sinfonietta since the founding of the orchestra in 1988 and has also been a key member of the Avanti! chamber orchestra. She appears as a chamber musician and as a soloist and plays a golden Muramatsu flute.

Finnish Chamber Orchestra

The members of the Finnish Chamber Orchestra, founded in 1990, are leaders and principal players from major Finnish orchestras, soloists and freelance musicians. In addition to regular series of concerts in Helsinki, the orchestra has performed elsewhere in Finland and at the Schleswig-Holstein Festival, at the Tivoli in Copenhagen and at the Concertgebouw in Amsterdam. More recently the orchestra has undertaken an extensive tour of the United States of America, with concerts in New York, Chicago and Washington DC. Artistic planning is carried out by the members of the orchestra themselves, together with visiting conductors and the artistic adviser Jukka-Pekka Saraste. The Finnish Chamber Orchestra has a number of major Finnish companies among its sponsors, including IVO Group, the Kone Corporation and Telecom Finland.

Okko Kamu

The Finnish conductor Okko Kamu started his musical career as a violinist, first attracting international attention when he won the Herbert von Karajan conducting competition in 1969. His subsequent career brought important engagements as chief conductor or principal guest conductor with a number of orchestras, including the Helsinki Philharmonic, the Dutch Radio Symphony, the Oslo Philharmonic and the City of Birmingham Symphony Orchestras. Okko Kamu has served as chief conductor of the Helsingborg Orchestra and from the autumn of 1996 as chief conductor of the Finnish National Opera. He is also a member of the Swedish Royal Academy of Music. His recordings for Naxos include releases of the symphonies of Franz Berwald and of popular Swedish classics.

Aulis Sallinen

Musik für Streichorchester

Der 1935 geborene Finne Aulis Sallinen gilt allgemein als der bedeutendste lebende Komponist seines Heimatlandes und als der legitime Nachfolger des wie ein einsamer Monolith anmutenden Jean Sibelius. Mit Sallinen kehrte die finnische Musik wieder auf die Konzertbühnen der Welt zurück.

Natürlich liegt es nahe, Sibelius und Sallinen in einen Kontext zu stellen. Obwohl man sich gerade dabei vor allzu eiligen und vielleicht auch voreilig gesuchten Gemeinsamkeiten hüten muß, bieten sich schon einige charakteristische Parallelen an, die vielleicht auch einiges über das Musikleben des Landes am Rande Europas auszusagen vermögen. Wie Sibelius, so widerstand auch Sallinen, von einigen kurzzeitigen Ausnahmen abgesehen, hartnäckig den modischen Zeitströmungen. Seine Kompositionen ruhen fest in der herkömmlichen Tonalität und ziehen ihre Wirkung auf den Zuhörer in erster Linie aus ihrem melodischen Einfallsreichtum. Mit Sibelius teilt Sallinen auch den "erzählenden Stil", obwohl die Titel seiner Kompositionen dies nicht auf den ersten Blick erahnen lassen.

Es liegt nahe, bei einem Komponisten, der so fest wie Sallinen in die musikalische Tradition seines Heimatlandes eingebunden ist, nach seinen Wurzeln in der finnischen Volksmusik zu suchen. Man wird sie sicher da und dort auch finden, aber die eigentliche Kunst Sallinens besteht darin, daß er sie an keiner Stelle offen und aufdringlich zu Tage treten läßt. So bleibt der Eindruck eines durchaus modernen Komponisten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die musikalischen Traditionen in unserer Zeit weiterzuentwickeln. Evolutionär und nicht revolutionär. Gerade deshalb ist Aulis Sallinen auch bei einem breiten Publikum so beliebt geworden. Wenn man seine Musik als "hörerfreundlich" beschreibt, dann ist das als Auszeichnung und nicht ironisch-abwertend zu verstehen.

Bevor Sallinen durch die Übernahme einer vom finnischen Staat finanzierten Professur in die Lage versetzt wurde, sich ganz dem Komponieren zu widmen, verdiente er sich seinen Unterhalt unter anderem als Manager des Finnischen Radio-Sinfonieorchesters. Auch diese Tätigkeit hat sicher dazu beigetragen, die Bedürfnisse und Wünsche eines breiteren Publikums besonders genau zu studieren, und im eigenen Werk zu berücksichtigen. So sind Sallinens Kompositionen auch bei den Dirigenten und Ensembles derart beliebt, daß man ihm eine ganze Reihe von Auftragskompositionen zuteil werden ließ. Unter anderem schrieb er für das Washingtoner National Symphony Orchestra und für das bekannte Kronos Quartet.

Einen schönen Vergleich der Musik von Sallinen und Sibelius kann man zum Beispiel in den auf dieser CD eingespielten *Kammermusiken I und II* ziehen. Zum einen fällt auf, daß die Musik und ihr thematisches Material aus dem Nichts, oder zumindest aus tiefem Nebel ganz allmählich aufzusteigen scheinen. Und genau dahin geht sie auch wieder zurück. Wer denkt da nicht unwillkürlich an die unendliche Weite der finnischen Landschaft. Sicher hätte Theodor Adorno, der große Kritiker von Jean Sibelius, auch mit Aulis Sallinen nur wenig anfangen können. Die Volksmusikanklänge sind in beiden Werken eher dezent.

Thematisch verwandt sind zwei andere Werke auf dieser CD. Die *Sunrise Serenade* und die *Kammermusik III* entstanden beide als Nachgedanken zu Opern. Obwohl sich das Material für die beiden Werke zum Teil ergänzt, sind sie doch grundverschieden in ihrer Wirkung auf den Zuhörer. Die *Sunrise Serenade* ist ein eher zurückhaltendes, mehr in der Sibelius-Tradition des Sinfonischen Gedichts stehendes Werk, das unzweideutig den Charakter des *Von der Dunkelheit zum Licht* trägt. Die *Kammermusik III* dagegen, die man vielleicht am ehesten als ein verkapptes Cellokonzert beschreiben könnte, ist eine Abfolge von tänzerischen Themen, die Sallinen zum Teil ins Karikierende zieht.

© 1996 Jochen Jamin

Aulis Sallinen

Oeuvre Complète pour orchestre à cordes

Quatuor à cordes N° 3 Op.19, arrangé pour orchestre à cordes (1981)

Certains aspects de la marche funèbre de Peltoniemi Hinrik

Musique de Chambre I, Op.38

Sunrise Serenade, (Sérénade de l'aube), Op. 63

Musique de Chambre II pour flûte alto et orchestre à cordes, Op. 41

Musique de chambre III pour violoncelle et orchestre à cordes, Op. 58

The Danses nocturnes of Don Juanquixote, (Danses nocturnes de Don Juanquichotte)

Aulis Sallinen est né le 9 avril 1935 à Salmi, sur la rive nord du Lac Ladoga. Tout jeune, il apprit le violon et grâce à son goût pour l'improvisation au piano, il fut amené, encore adolescent, à écrire sa première composition. De 1955 à 1960, il poursuivit ses études à l'Académie Sibelius d'Helsinki avec Aare Merkanto et Joonas Kokkonen comme professeurs. Il devint lui-même membre du corps enseignant, après avoir passé dix années comme directeur de l'Orchestre Symphonique de la Radio finlandaise (1960-70). Il fut ensuite président de l'Association de compositeurs finlandais (1971-73). A partir de 1981, le gouvernement lui octroya le titre de "professeur des arts" à vie, lui offrant ainsi la possibilité de se consacrer entièrement à la composition. De nos jours, Sallinen est considéré comme le meilleur compositeur finlandais après Sibelius.

Durant les années 1970, un style nouveau apparut progressivement qu'on a parfois nommé néo-romantique. Il se développa à partir d'expressions musicales de la fin des années soixantes, celles particulièrement impliquées dans les sonorités de clusters, et avait pour caractéristique un goût renouvelé

pour des harmonies plus simples, fondées sur des accords parfaits et parfois sur un retour à la tonalité. Sallinen peut être considéré comme un des représentants de ce mouvement. "Avec sa préoccupation [pour les nuances et la rythmique], Sallinen se concentre sur ce qui peut croître à partir de cellules minuscules - un motto de quatre, trois et parfois deux notes. ... Sa musique explore et renouvelle les formes traditionnelles, particulièrement celles essentielles au développement symphonique. Sallinen voulait forger une voie entre les doctrines du système dodécaphonique de Schönberg et les disciplines sans compromis des compositeurs avant-gardistes de l'école de Darmstadt" (Ronald Weizmann, 1995, Edition Novello). De l'atonalité de *Mauermusik* (1962) à l'ambiguïté tonale de ses *Variations pour orchestre* (1963), Sallinen octroya dès *Concerto pour violon* (1968) un rôle vital aux nuances, qui devinrent dans ses œuvres, une force motrice de sa conception structurelle et émotionnelle.

Aulis Sallinen est internationalement connu et apprécié pour ses cinq opéras qui tous traitent de thèmes primordiaux, du premier *Ratsumies*, ("Le Cavalier"), écrit en 1973-74, un véritable choc national et musical qui fit connaître Sallinen - et l'opéra finlandais - sur la scène internationale, au dernier, *The Palace*, créé en 1995, d'humeur plus légère et d'inspiration résolument tonale. Par ailleurs, Sallinen reçut de nombreuses commandes internationales avec entre autre *Shadows* (1982) et la *Cinquième Symphonie, Washington Mosaics*, (1984/84, rev. 1987) à l'invitation de Rostropovich pour son orchestre le National Symphony Orchestra Washington D.C., et son quatuor à cordes *Pieces of Mosaic*, pour le Kronos Quartet.

Si la musique lyrique et orchestrale occupe une place souvent considérée comme proéminente dans la production de Sallinen, la musique de chambre n'en constitue pas moins un monde à part, un espace libre de détente parmi les opéras et symphonies. Sallinen expliquait lors de la création de son *Cinquième quatuor à cordes* en 1984 que "le compositeur de la musique pour orchestre se sert d'un large pinceau ; le compositeur d'un quatuor, lui, est comme un

graphiste pour qui le moindre trait compte." Aussi n'est-il guère étonnant que ses œuvres pour petit orchestre à cordes appartiennent à un environnement intime.

Le *Quatuor à cordes No.3* date de 1969 et appartient ainsi à la deuxième période de composition pour cette formation (la première est de 1958/60). Conçu comme un ensemble de variations sur une mélodie folklorique (la marche funèbre de Peltoniemi Hinrik), il est peut-être une des œuvres de musique de chambre les plus connues de la production de Sallinen. Cet ensemble de variations n'est pourtant pas traditionnel, dans le sens où la vieille mélodie populaire semble réapparaître quand elle devrait s'éloigner. À travers l'agencement du thème, des cinq variations séparées par des intermezzos, se laissent percevoir les mouvements usuels du quatuor. Le compositeur effectua la transcription pour orchestre à cordes en 1981.

Musique de Chambre I, Op. 39 fut créée en août 1975 sur une commande de l'Orchestre de chambre d'Helsinki pour orchestre de cordes uniquement. Sa texture sonore mouvante initiale laisse progressivement apparaître un matériel thématique qui se dévoile avec une clarté toujours accrue avant de s'effacer dans le développement. La texture sonore disparaît comme elle était venue. *Musique de Chambre II Op. 41*, une commande de la maison de disque BIS, fut conçue pour flûte traversière alto et orchestre à cordes. Cette œuvre fut exécutée pour la première fois en octobre 1976 avec à la flûte la dédicataire de l'œuvre, Gunilla von Bahr, soutenue par les membres de l'Orchestre Symphonique d'Helsinki. Ainsi que l'écrivait le compositeur, *Musique de Chambre II* "poursuit une série de compositions pour orchestre à cordes que j'entamais avec *Musique de Chambre I*. *Musique de chambre II* diffère de ses prédecesseurs; c'est plus amusant, burlesque même. Le timbre particulier de la flûte alto m'a conduit à envisager de nouvelles possibilités quant à l'instrumentation".

Musique de Chambre III Op. 58 fut créée dix ans plus tard, dans la même période créatrice que *Sunrise Serenade* (1989). Dans l'intervalle qui les séparent

des *Musiques de chambre I & II*, furent écrits, entre autres choses, un *Concerto pour violoncelle* (1976), les *Symphonies Nos 4* (1979) & *5* (1985), un "prélude pour orchestre" intitulé *Shadows*, "Ombres" (1982) et surtout deux opéras qui précèdent chacune de ces deux compositions, respectivement *Le roi va en France* et *Kullervo*. *Musique de Chambre III*, sous titrée *Les danses nocturnes de Don Juanquichotte*, fut écrite à l'invitation du Festival de musique de Naantali, pour violoncelle et orchestre à cordes composé d'au minimum de 4 violons I, 3 violons II, 2 altos, 2 violoncelles, 1 contrebasse. La première eut lieu le 15 juin 1986 avec Arto Noras comme soliste. Il s'agit d'un véritable concerto pour violoncelle où les danses de *Don Juanquichotte* se succèdent des plus sombres aux plus passionnées, et s'achèvent avec la venue des premières lueurs de l'aube. *Sunrise Serenade Op. 63*, (Sérénade de l'aube), a été créée le 12 octobre 1989 pour la commémoration du centième anniversaire de Kansallis-Osake Pankki. Conçue pour 2 trompettes en si bémol, piano et orchestre à cordes, elle semble commencer là où *Musique de Chambre III* s'achevait et malgré son tempérament plus mélancolique, décrit admirablement le passage des ténèbres à la lumière.

© 1996 Isabelle Battioni

DDD

Playing
Time:
64'24"

Aulis SALLINEN

(b. 1935)

Mats Rondin, Cello • Hanna Juutilainen, Alto Flute
Finnish Chamber Orchestra • Okko Kamu

- 1 Some Aspects of Peltoniemi Hinrik's Funeral March** (String Quartet No. 3, Op. 19 arranged for string orchestra) (12:38)
- 2 Chamber Music I, Op. 38** (11:28)
- 3 Sunrise Serenade, Op. 63** (for Two Trumpets, Piano and String Orchestra) (6:41)
- 4 Chamber Music II, Op. 41** (for Alto Flute and String Orchestra) (13:40)
- 5 Chamber Music III, Op. 58 for Cello and String Orchestra** (The Nocturnal Dances of Don Juanquixote) (19:25)

Recorded at the Tapiola Hall, Espoo, from 19th to 22nd December, 1995.

Producer: Michael Ponder, London

Engineers: Matti Heinonen / Pro Audile Oy

Publishers: Fazer / Warner Chappell (Track 1) / Novello & Company (Tracks 2-5)

Music Notes: Ralf Hermans (Edited by Keith Anderson)

Produced with support from the Foundation for the Promotion of Finnish Music (Luses).

English Text /
Deutscher Text /
Texte en français

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

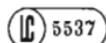
8.553747

STEREO

ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORISED PUBLIC PERFORMANCE,
BROADCASTING AND COPYING OF THIS COMPACT DISC PROHIBITED.

© 1996 HNH International Ltd.
DISTRIBUTED BY: MWD MUSIC AND VIDEO DISTRIBUTION GmbH,

OBERWEG 21C-HALLE V, D-82008 UNTERRHACHING, MUNICH, GERMANY.

5537

NAXOS

Cover Painting: In time they forgot your face by Kari Walden

3009947472