

TIMELESS LIGHT
estonian cello works ALLAR KAASIK

TIMELESS LIGHT

GRIGORJEVA, GALINA (b. 1962)

- ① MOLITVA (PRAYER)

13'29

Version for cello and male choir (2005/2013) (*Manuscript*)

ESTONIAN NATIONAL MALE CHOIR (EESTI RAHVUSMEESKOOR) / MIKK ÜLEOJA

SINK, KULDAR (1942–95)

- ② GOSPODI, POMILUI NAS (LORD, HAVE MERCY ON US) (1994/2012) 10'50
for cello solo. Completed by Allar Kaasik (*Alcanto*)

KÕRVTITS, TÕNU (b. 1969)

Excerpts from SEITSME LINNU SEITSE UND
(SEVEN DREAMS OF SEVEN BIRDS)

17'54

for cello and choir (2009). Text: Maarja Kangro, Tõnu Kõrvits (*Manuscript*)

- ③ I. *Animato – attacca –*

6'00

- ④ III. *Cadenza – attacca –*

3'21

- ⑤ V. *Allegretto giocoso – attacca –*

3'25

- ⑥ VII. *Tranquillo con moto*

5'06

STATE CHOIR LATVIA / MĀRIS SIRMAIS

PÄRT, ARVO (b. 1935)

PRO ET CONTRA, concerto for cello and orchestra (1966) *(Sikorski)*

8'38

[7] I. *Maestoso – attacca –*

5'09

[8] II. *Largo – attacca –*

0'29

[9] III. *Allegro*

2'55

ESTONIAN NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA / PEETER LILJE

GRIGORJEVA, GALINA

RECITATIVO ACCOMPAGNATO

14'34

Sonata per violoncello solo (2003) *(Manuscript)*

[10] I. *Volante, quasi improvvisata – Andante sostenuto* *(attacca)*

7'05

[11] II. *Ben marcato, con rabbia – Presto* *(attacca)*

2'48

[12] III. *Largo elegiaco*

4'40

TÜÜR, ERKKI-SVEN (b. 1959)

[13] SPECTRUM IV for cello and organ (2004) *(Ed. Peters)*

13'47

KRISTĪNE ĀDAMAITE *organ*

TT: 80'54

ALLAR KAASIK *cello*

INSTRUMENTARIUM:

Tracks 1, 2, 10–12: Cello by Benoît Fleury (1763)

Tracks 3–9, 13: Cello by Justin Derazey (1869)

Music touches us like light, enriching us with its full spectrum, always unique and inimitable.

In retrospect, three endeavours have characterized my journey as an artist above all others: a search for timeless value, the ambition to embrace the very latest compositions of Estonian composers, and the task of premièring their works for the cello.

Regularly performing in the churches of Estonia during the Soviet occupation severely restricted my opportunities to establish a career in the concert hall. In the course of my many performances with the flautist Samuel Saulus, however, many composers discovered my inclination towards performing contemporary music and offered me their most recent works. Through such encounters, I found myself drawn ever deeper into the world of contemporary music.

To me music resounding in a church is a part of the Holy Service. This idea is reflected in many of the works written for me, in which the composers have chosen to enrich the tradition of Estonian church music with new compositions, choral settings and arrangements.

It is extremely exciting to be the first to listen to and to interpret a new composition – to discover unexplored soundscapes and feel the music breathe, to participate in the creative process of bringing the music to life and to find in the score the composer's uniqueness and personality!

In interpreting new music, I have had the privilege of working with many inspiring musicians and ensembles. Among them are my partners on the present recording: the two world-class European choirs, State Choir Latvija and Estonian National Male Choir directed by Māris Sirmais and Mikk Üleoja respectively, my old classmate Peeter Lilje who can be considered one of the most notable Estonian conductors of all time, as well as the renowned and versatile Latvian organist Kristīne Adamaite. On this disc, we perform some of the finest works of Estonian cello music, five of them composed for me.

In her work, **Galina Grigorjeva** (b. 1962) combines national roots with a Christian worldview – the traditions of archaic Slavic folk music with those of sacred music. She has contributed two works to this disc, which opens with *Molitva* (*Prayer*). This piece was originally written for saxophone and organ. It was an enriching experience working with the composer to translate, and in a sense to recreate, the work for the cello. The work forms a suggestive musical image of a praying figure kneeling in front of the altar, accompanied by a choir high up in the organ loft. After a desperate prayer flowing from the deepest reaches of the soul, the culmination comes in the form of the only verbally enunciated message in the piece, and indeed on the entire recording: ‘I da svyatitsya imya Tvoye’ (Hallowed be Thy name). Pre-dating the original version of *Molitva* by a couple of years, *Recitativo accompagnato* for solo cello is a profoundly personal confession, testifying that life originates in a higher world and does not end with the final heartbeat. This highly complex and demanding work is so full of colour and expression that the performer needs only to let what is written resound.

Kuldar Sink (1942–1995), one of the most talented Estonian composers, often spent time walking in the hills and lived as a hermit in the quiet of the countryside. Spirituality and an affinity with nature were characteristic of his work. During the last years of his life he wrote mostly sacred music. Inspired by our friendship, he dedicated around a dozen of his cello works to me. Sketches for a cello concerto perished in a fire that claimed the life of the composer himself and devoured the newly completed opera *Paulus*. Although Sink’s compositions reflect nearly all of the twentieth century’s musical movements, towards the end of his life he did not abide by the boundaries of fixed form and compositional techniques, but allowed his works to flow unbound and unrestricted, following only his inspiration. *Gospodi, pomilui nas* (*Lord, have mercy on us*) for solo cello is one of Kuldar Sink’s final works. It was not a commission, but was written for me as a musical testament of the composer’s personal search for the truth. Owing to his untimely death, however, the work

was left unfinished. I am grateful to the composers Galina Grigorjeva and Helmut Rosenvald, as well as professor Ivo Juul, for helping me complete it.

Seitsme linnu seitse und (*Seven Dreams of Seven Birds*) by **Tõnu Kõrvits** (b. 1969) is, for me, a musical fairy-tale set in a land far, far away – or, as the Estonian literary *topos* goes, ‘beyond seven hills and seven seas’ – where through the ages the birds dream of the morning light. It is also a tale about the beauty of my homeland’s nature, sung by the birds in our courtyards and parks, our forests and groves, above the waves and reeds, in our fields and meadows. The composer’s ability to express landscapes of the soul in his music opened a new world for me, in which the line between vocal and instrumental sound becomes blurred. The version on the present recording consists of four *attacca* movements, condensed and combined from the seven-movement original. It is the result of continued creative collaboration between the composer and me, inspired by the rich fantasy and improvisational character of the work. When performing this work, I remember with gratitude professor Māris Villerušs, who taught me to draw musical inspiration from nature.

Arvo Pärt (b. 1935) dedicated his cello concerto *Pro et contra* to Mstislav Rostropovich. This work inspired me greatly as a young musician, sparking, with its novelty, an interest in the potential of aleatoric music for the cello. After the composer gave me a copy of the original manuscript score, I was inspired to delve deeper into the composition and its dodecaphonic structure, so incredibly logical in all its severity and freedom. I was swept away by the subtext, detailing the conflict between the individual and society – *for and against* – which evolves through the interplay between chaos and a suffocating motoric order all the way to disaster, only to dissolve into the clear and timeless light of a stylized chorale.

In 1980, when Pärt fled the Soviet Union, his works started to disappear from Soviet concert halls and public radio, as did his name from the press. This was standard procedure towards ‘defectors’, experienced by hundreds of composers, musicians, dancers, writers and artists. My long-held hopes of playing Pärt’s concerto

came true late in 1987, with the start of the rehabilitation of the composer's works during the so-called Singing Revolution (1987–1991). Together with the Estonian National Symphony Orchestra and Peeter Lilje, I was proud to be one of the first to give a performance of Pärt's music in Estonia. The present recording, originally released by Melodiya in 1989, was the first recording of Pärt's music published on disc in the Soviet Union following the lifting of the ban on his works.

At my request, **Erkki-Sven Tüür** (b. 1959) composed his *Spectrum IV* for cello and organ with the cellist playing in front of the altar, and not in the organ loft. Owing to the great distance between the two instruments, the church itself, with its acoustics, becomes a third member of the ensemble. Thus, a unique and rich soundscape is born – it begins with a single note, expanding through the play of 'light resonances' towards depictions of the dolorous path of the soul. At the end, however, a clarity is reached, like a timeless light, that remains with us even when the music itself has fallen silent. As we were exploring the timbres of the cello, the composer himself instructed me to play these final moments as if they were the ascension to Heaven.

© Allar Kaasik 2017

Allar Kaasik studied the cello in Moscow, Riga and Tallinn. He has been principal cellist in Estonian National Symphony Orchestra and Estonian National Opera Orchestra, played in Tallinn Chamber Orchestra and the ensemble Barocco Revaliensis, and is a founding member of the ensemble Hortus Musicus.

He has taught the cello at East Helsinki Music Institute and Sibelius Academy in Finland and his students have been prizewinners at national as well as international competitions. He has also given masterclasses in Europe and the United States.

Allar Kaasik has worked closely with a number of composers, arranging, commissioning and premièring their cello works. In addition to the composers featured on the present recording, these include Ester Mägi, Anders Nilsson, Georgs Pelēcis,

Krzysztof Penderecki, Einojuhani Rautavaara, Helmut Rosenvald, Urmas Sisask, Karlheinz Stockhausen, Veljo Tormis and Pēteris Vasks.

As a soloist, Kaasik has performed with Estonian, Latvian, Italian, and Russian orchestras, introducing Estonian cello music at numerous music festivals in Europe, North America, South Korea and elsewhere.

Over a period of twenty years, Kaasik has founded and acted as the artistic director of David Oistrakh Festival, Musica Hymnis Festival, and Neeme Järvi Summer Academy in Estonia, as well as six European Union-funded cultural projects. To facilitate the publication of Estonian music, he has founded the publishing house Alcanto. In 2009 Kaasik received the Order of the White Star (Fourth Class) of the Estonian state and the Badge of Honour of the city of Pärnu.

Peeter Lilje and Allar Kaasik during the recording of Arvo Pärt's *Pro et contra* at the Estonia Concert Hall in 1988

Muusikat saab tunnetada valgusena, mille täiuslik spekter rikastab meid oma kordumatu iluga.

Ajatute väärustute otsingud, süvenemine eesti heliloojate uusloomingesse ja nende tšelloteoste esiettekanded on olnud olulisemaid tähiseid minu interprediteel.

Musitseerimine Eestimaa kirikutes nõukogude okupatsiooni ajal piiras olulisel määral minu esinemisvõimalusi kontserdisaalides. Arvukatel ülesastumistel koos flöödikunstnik Samuel Saulusega avastasid aga paljud heliloojad mind kaasaegse loomingu interpredina ning pakkusid esitamiseks oma äsjavalmiinud teoseid. Just nende kaudu leidsin tee uue muusika maailma.

Kirikus kõlav muusika on minu jaoks osa jumalateenistusest. Mulle teosed kirju-
tanud heliloojad on seda arvestanud ja rikastanud sel viisil eesti kirikumuusikat
uudisloomingu, koralilitötluste ja seadetega.

On äärmiselt põnev esimesena kuulata ja tölgendada vastvalminud loomingu –
avastada uudset helidemaaailma, selle hingust noodiridade vahel, osaleda loome-
prosessis muusika elavaks mängimisel kuulajale, leida heliloojat tema isiksuses ja
ainulaadsuses!

Olen saanud koos musitseerida paljude inspireerivate lavapartneritega. Nendest kahe, Euroopa tippkooride Läti Riikliku segakoori Latvija ja Eesti Rahvusmees-
kooriga dirigentide Māris Sirmaise ja Mikk Üleoja juhatusel ning Eesti läbi aegade
ühe hinnatuima dirigendi, minu kursusekaaslase Peeter Lilje ja laia loominguilise
haardega maineka läti organisti Kristīne Adamaitega esitame sel helikandjal eesti
tšellomuusika paremkku kuuluvaid teoseid. Viis nendest on mulle kirjutatud, neid
olen ka redigeerinud.

Galina Grigorjeva (1962) loomingu ühinevad rahvuslik alge ja kristlik maailma-
tunnetus, arhailise slaavi rahvamuusika ja vaimuliku muusika traditsionid. Sellel
heliplaadil kuuleme tema kaht teost. *Molitva (Palve)* on algsest kirjutatud saksofonile
ja orelike. Oli rikastav koos heliloojaga otsida vahendeid muutmaks seadet tšellole

otsekui uueks teoseks, mis loob sugestiivse muusikalise pildi kiriku altari ees põlvitavast palvetajast, keda toetab koor kõrgel rödul. Teos kulmineerub pärast hingessügavusest tulvavat ahastavat palvet ainsas verbaalses sõnumis kogu helikandjal: „I da svjatitsja imja Tvoje“ (Austatud olgu Sinu nimi).

Meie koostöö algaastail loodud *Recitativo accompagnato* soolotšellole on sügavalt isiklik pihtimus, et elu on pärit kõrgemast maailmast ega lõpe viimase südamelööögiga. See eriti keeruline ja nõudlik teos on sedavõrd värviküllane ja väljendusrikas, et interpreedil tuleb helilooja poolt kirjutatut üksnes kõlada lasta.

Kuldar Sink (1942–1995), üks andekamaid eesti heliloojaid rändas palju mägedes ja elas erakuna rahulikus maakohas. Looduslähedus ja sakraalsus olid iseloomulikud tema loomingule.

Viimastel eluaastatel kirjutas ta peamiselt vaimulikku muusikat. Innustatuna meie sõprusest pühendas ta minule kümmekond tšelloteost. Tšellokontserdi visandid hukkusid tules koos temaga nagu ka äsjavalminud ooper *Paulus*.

Helilooja loomingu kajastuvad pea kõik XX sajandi muusikavoolud, kuid elu lõpuperiodil ei järginud ta kindla vormi ega kompositsioonitehnika piiranguid, vaid lubas teostel kulgeda vabalt, igavikuliselt, toetudes üksnes inspiratsioonile.

Gospodi, pomilui nas (*Issand, halasta meie peale*) soolotšellole, mis jäi tema üheks viimaseks teoseks, ei sündinud tellimusel. Selle kirjutas helilooja minule muusikalise testamendina oma töeotsingutest. Tema varajase lahkumise tõttu jäi teos viimistlemata.

Tänan heliloojaid Galina Grigorjevat, Helmut Rosenvaldi ja oma professorit Ivo Juuli, kes aitasid teose lõpetada.

Eesti keeles algavad muinasjutud sageli sõnadega „Seitsme mäe ja mere taga...“. **Tõnu Kõrvits** (1969) on oma teosega *Seitsme linnu seitse und* kirjutanud muusikalise muinasjutu lindudest, kes läbi aegade näevad und hommikuvalgusest. Teos on lugu mu kodumaa looduse ilust, millest jutustavad linnud meie õuedes ja parkides, metsades ja saludes, merelainete kohal ja roostikes, põldudel ja nõmmedel.

Helilooja võime väljendada muusikas hingemaastikke avas minule tšellomuusikas uue maailma, milles otsekui kaob vokaal- ja instrumentaalmuusika vaheline piir. Haarav improvisatsioonilisus ja fantaasiarikkus innustasid mind esiettekande järel jätkama koos heliloojaga loomingulisi otsinguid, mille tulemusena sai seitsmest eraldi osast *attacca* kulgev neljaosaline teos. Seda mängides mõtlen tänuga professor Māris Villerušsile, kes õpetas mind ammutama muusikalist inspiratsiooni loodusest.

Arvo Pärt (1935) on pühendanud oma tšellokontserdi *Pro et contra* Mstislav Rostropovitšile. See teos inspireeris mind noore muusikuna, tekitudes oma uudsusega huvi aleatoorika võimalustele vastu tšellomuusikas. Helilooja kinkis mulle partituuri käsikirja koopia, mis innustas mind süvenema teosesse ja uurima selle dodekafoonilist struktuuri, mis oma ranguses ja vabaduses oli vaimustavalt loogiline! Haaras teose alltekst isiksuse ja ühiskonna vastuolust – „poolt ja vastu“, mis areneb kaose ning lämmatava motoorse korrapära koosmõjul katastrofini ja laheneb lihtsa koralistiklisatsiooni eredasse, ajatusse valgusesse.

Alates aastast 1980, mil helilooja emigreerus Nõukogude Liidust, kadusid tema teosed kontserdisaalidest ja ringhäälingust ning tema nimi ajakirjandusest. Nii juhtus kõikide „ülejoooksikutega“ – sadade heliloojate, interpretide ja teiste loomeinimestega. Minu suur soov mängida kontserti *Pro et contra* täitus 1987. aasta lõpul, kui laulva revolutsioniga (1987–1991) algas helilooja teoste taasesitamine Eestis. Esimeste hulgas avanes ka mulle austav võimalus esitada Pärdi muusikat koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkkestri ja Peeter Liljega. Käesolev salvestus, mis ilmus firma „Melodija“ heliplaadil aastal 1989, on helilooja muusika esimene plaadistus Nõukogude Liidus pärast tema loomingu keelustamist.

Erkki-Sven Tüür (1959) on teose tšellolle ja orelile *Spectrum IV* loonud minu soovil nii, et tšellist mängib kirikus altari ees, mitte orelirööbul. Tänu instrumentide suurele kaugusele teineteisest osaleb ansamblis kolmanda partnerina kiriku akustika. Tekib kordumatu ja rikas kõlavärvimaailm – ühest noodist algav, töusvalt läbi õhulise täbrimängu avarduv kaunis ja valulik hingeteekond täiuslikku kirgastusse, ajatusse

valgusesse, mis jäab meis kõlama veel siis, kui helid on vaikinud. Üheskoos tšello kõlavärve otsides oli helilooja sooviks, et mängiksin seda kirgastumist nagu taeva-minekut.

© Allar Kaasik 2017

Allar Kaasik õppis tšellomängu Moskvas, Riias ja Tallinnas. Ta on töötanud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Rahvusooperi Estonia sümfooniaorkestri tšellorühma kontsertmeistrina, mänginud Tallinna Kammerorkestris ja ansamblis Barocco Revaliensis ning on vanamuusikaansamblti Hortus Musicus asutajaliige.

Allar Kaasik on õpetanud tšellomängu Soomes Ida-Helsingi Muusikainstituudis ja Sibeliuse Akadeemias ning andnud meistrikursusi Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Tema õpilased on võitnud nii rahvuslikke kui rahvusvahelisi konkurssse.

Lisaks käesoleval heliplaadil esitatavatele autoritele seob Allar Kaasikut loominguline koostöö paljude heliloojatega, nende hulgas Ester Mägi, Anders Nilsson, Georgs Pelēcis, Krzysztof Penderecki, Einojuhani Rautavaara, Helmut Rosenvald, Urmas Sisask, Karlheinz Stockhausen, Veljo Tormis, Pēteris Vasks – ta on tellinud, redigeerinud, arranžeerinud ja toonud esiettekandele nende tšelloteoseid.

Solistina on ta esinenud Eesti, Läti, Itaalia ja Venemaa orkestritega, esitanud peaasjalikult Eesti tšellomuusikat paljudel Euroopa muusikafestivalidel, andnud kontserde ka Põhja-Ameerikas, Lõuna-Koreas ja mujal.

20 aastat on Allar Kaasik olnud David Oistrahhi Festivali, Musica Hymnis festivali, Neeme Järvi Suveakadeemia ja kuue Euroopa Liidu kultuuriprojekti alga-taja ja kunstiline juht.

Ta on asutanud eesti muusika väljaandmiseks Alcanto muusikakirjastuse.

Aastal 2009 omistati talle Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi riiklik autasu ja Pärnu linna teenetemärk muusikaelu edendamise ja 1997. aastast toimunud festivalide korraldamise eest.

Musik berührt uns wie Licht, bereichert uns mit ihrem großen Spektrum, stets einzigartig und unnachahmlich.

In der Rückschau ist mein künstlerischer Weg vor allem von drei Bestrebungen geprägt: Von der Suche nach überzeitlichen Werten, von dem Ziel, mich mit den neuesten Werken estnischer Komponisten zu befassen und von der Aufgabe, ihre Werke für Violoncello zur Uraufführung zu bringen.

Dass ich unter der sowjetischen Besatzung regelmäßig Konzerte in den Kirchen Estlands gegeben habe, hat meine Aussichten, im Konzertsaal Karriere zu machen, nachhaltig beschnitten. Im Laufe meiner zahlreichen Auftritte mit dem Flötisten Samuel Saulus wurden viele Komponisten auf mein Faible für zeitgenössische Musik aufmerksam, und sie boten mir ihre neuesten Werke an. Durch solche Begegnungen bin ich immer tiefer in die Welt der zeitgenössischen Musik eingetaucht.

Für mich gehört Musik, die in der Kirche erklingt, zum Gottesdienst. Diesen Gedanken spiegeln viele der für mich komponierten Werke wider, in denen sich Komponisten dafür entschieden haben, die Tradition der estnischen Kirchenmusik um neue Kompositionen, Chorwerke und Bearbeitungen zu bereichern.

Es ist äußerst aufregend, eine neue Komposition als Erster zu hören und zu interpretieren – unerforschte Klanglandschaften zu entdecken und die Musik atmen zu hören, an dem kreativen Prozess teilzuhaben, der Musik zum Leben erweckt und in der Partitur die einzigartige Persönlichkeit des Komponisten zu erkennen!

Bei der Interpretation Neuer Musik genoss ich das Privileg, mit vielen inspirierenden Musikern und Ensembles zusammenarbeiten zu dürfen. Hierzu gehören auch die Mitwirkenden bei der vorliegenden Einspielung: der Lettische Staatschor Latvija und der Estnische Nationale Männerchor, zwei Weltklasse-Chöre unter der Leitung von Māris Sirmais bzw. Mikk Üleoja, ferner mein alter Klassenkamerad Peeter Lilje, der als einer der namhaftesten estnischen Dirigenten aller Zeiten gelten darf sowie die renommierte und vielseitige lettische Organistin Kristīne Adamaitė. Auf dieser

CD sind einige der hervorragendsten estnischen Cellowerke zu hören; fünf davon wurden für mich komponiert.

In ihrem Schaffen vereint **Galina Grigorjeva** (geb. 1962) nationale Wurzeln mit einer christlichen Weltsicht – die Traditionen der archaischen slawischen Volksmusik mit denen der geistlichen Musik. Zwei Werke hat sie zu der vorliegenden Einspielung beigesteuert, die mit *Molitva (Gebet)* beginnt. Dieses Stück wurde ursprünglich für Saxophon und Orgel geschrieben. Es war eine bereichernde Erfahrung, mit der Komponistin zusammenzuarbeiten, um das Werk auf das Cello zu übertragen und in gewisser Weise neu zu erschaffen. Die Komposition stellt ein suggestives musikalisches Bild einer betenden Gestalt dar, die vor dem Altar kniet und von einem Chor begleitet wird, der hoch oben auf der Orgelempore platziert ist. Nach einem verzweifelten Gebet, das den tiefsten Regionen der Seele entströmt, folgt als Höhepunkt die einzige verbal verkündete Botschaft dieses Werks (und zugleich der gesamten Einspielung): „I da svyatitsya imya Tvoye“ (Geheiligt werde dein Name). Einige Jahre vor der Originalfassung von *Molitva* komponiert, ist das *Recitativo accompagnato* für Cello solo ein zutiefst persönliches Bekenntnis, welches zum Ausdruck bringt, dass das Leben seinen Ursprung in einer höheren Welt hat und nicht mit dem letzten Herzschlag endet. Dieses hochkomplexe und anspruchsvolle Werk ist von derart großem Farben- und Ausdrucksreichtum, dass der Spieler das Notierte nur erklingen lassen muss.

Kuldar Sink (1942–1995), einer der talentiertesten estnischen Komponisten, verbrachte viel Zeit in den Bergen und lebte als Einsiedler in ländlicher Abgeschiedenheit. Spiritualität und Naturliebe waren charakteristisch für sein Schaffen. In den letzten Jahren seines Lebens schrieb er hauptsächlich geistliche Musik. Inspiriert durch unsere Freundschaft, widmete er mir rund ein Dutzend seiner Cellowerke. Skizzen zu einem Cellokonzert wurden von einem Feuer vernichtet, das auch den Komponisten das Leben kostete und seine soeben abgeschlossene Oper *Paulus* verzehrte. Obwohl Sinks Kompositionen fast alle musikalischen Strömungen des 20.

Jahrhunderts widerspiegeln, ließ er sich gegen Ende seines Lebens nicht von starren Formen und kompositorischen Techniken einengen, sondern folgte nur noch seiner Inspiration und ließ seine Werke ungebunden und unbeschränkt fließen. *Gospodi, pomilui nas* (*Herr, erbarme dich unser*) für Violoncello solo ist eines der letzten Werke von Kuldar Sink. Es ist kein Auftragswerk, sondern entstand für mich als ein musikalisches Vermächtnis, in dem sich die persönliche Suche des Komponisten nach der Wahrheit widerspiegelt. Wegen seines allzu frühen Todes blieb das Werk jedoch unvollendet. Ich danke den Komponisten Galina Grigorjeva und Helmut Rosenvald sowie Professor Ivo Juul dafür, dass sie mir bei der Vervollständigung des Werks halfen.

Seitsme linnu seitse und (*Sieben Träume von sieben Vögeln*) von **Tõnu Kõrvits** (geb. 1969) ist für mich ein musikalisches Märchen, das in einem Land in weiter Ferne spielt – oder, wie der literarische Topos in Estland lautet: „hinter sieben Bergen und sieben Meeren“ –, wo die Vögel seit alters her vom Morgenlicht träumen. Zugleich handelt es sich um eine Geschichte über die Schönheit der Natur meiner Heimat, die von den Vögeln in unseren Höfen und Parks, unseren Wäldern und Hainen, über den Wellen und dem Schilf, auf unseren Feldern und Wiesen gesungen wird. Die Fähigkeit des Komponisten, in seiner Musik Seelenlandschaften zum Ausdruck zu bringen, eröffnete mir eine neue Welt, in der die Grenze zwischen Vokal- und Instrumentalklang verschleiert ist. Die hier eingespielte Fassung besteht aus vier *attacca* aufeinander folgenden Sätzen, die aus dem siebensätzigen Original verdichtet und kombiniert wurden. Sie ist das Ergebnis anhaltender kreativer Zusammenarbeit zwischen dem Komponisten und mir, und sie wurde inspiriert von dem Fantasie reichtum und dem improvisatorischen Charakter des Werks. Wenn ich diese Komposition spiele, denke ich mit Dankbarkeit an Professor Māris Villerušs, der mich lehrte, die Natur als musikalische Inspirationsquelle zu verstehen.

Arvo Pärt (geb. 1935) widmete sein Cellokonzert *Pro et contra* Mstislaw Rostropowitsch. Dieses Werk hat mich als junger Musiker sehr inspiriert und es entfachte

in seiner Neuheit mein Interesse am Potential der aleatorischen Musik für das Cello. Eine Kopie des originalen Partiturmanuskripts, die der Komponist mir gegeben hatte, regte mich an, tiefer in die Komposition und ihre dodekaphonische Struktur einzutauchen, die in all ihrer Strenge und Freiheit so unglaublich logisch ist. Ich wurde mitgerissen von einem Subtext, der den Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft – *für und gegen* – detailliert thematisiert. Im Wechselspiel von Chaos und einer erstickenden motorischen Ordnung entwickelt er sich bis zur Katastrophe, um sich dann in das klare und zeitlose Licht eines stilisierten Chorals aufzulösen.

Nach Pärts Emigration im Jahr 1980 verschwanden seine Werke aus den Konzertsälen und dem öffentlichen Rundfunk der Sowjetunion; in der Presse las man seinen Namen nicht mehr. Dies war das übliche Vorgehen gegenüber „Überläufern“, wie es Hunderte von Komponisten, Musikern, Tänzern, Schriftstellern und Künstlern erlebt hatten. Meine lang gehegte Hoffnung, das Konzert von Pärt spielen zu können, erfüllte sich Ende 1987, als man begann, die Werke des Komponisten während der sogenannten Singenden Revolution (1987–1991) zu rehabilitieren. Ich war stolz darauf, zusammen mit dem Staatlichen Symphonieorchester Estland und Peeter Lilje einer der ersten zu sein, die Pärts Musik in Estland aufführten. Die vorliegende Aufnahme, zuerst 1989 von Melodiya veröffentlicht, war die erste auf Schallplatte veröffentlichte Einspielung eines Werks von Pärt nach der Aufhebung des Verbots seiner Werke.

Auf meine Bitte hin komponierte **Erkki-Sven Tüür** (geb. 1959) *Spectrum IV* für Cello und Orgel so, dass der Cellist vor dem Altar und nicht auf der Orgelempore spielt. Aufgrund der großen Distanz zwischen den beiden Instrumenten wird die Kirche mit ihrer Akustik zu einem dritten Mitglied des Ensembles. So entsteht eine einzigartige, volltonende Klanglandschaft, die mit einem einzigen Ton beginnt und sich dann durch das Spiel von „Lichtresonanzen“ bis hin zu Darstellungen des schmerzvollen Seelenwegs erweitert. Am Ende aber wird eine Klarheit erlangt, die in uns noch nachwirkt, wenn die Musik selber verklungen ist. Als wir die Klang-

farben des Cellos erkundeten, gab mir der Komponist den Auftrag, diese Schlussmomente wie den Aufstieg ins Himmelreich zu spielen.

© Allar Kaasik 2017

Allar Kaasik hat Violoncello in Moskau, Riga und Tallinn studiert. Er war Solo-Cellist des Staatlichen Symphonieorchesters Estland und des Orchesters der Estnischen Nationaloper, spielte im Tallinn Chamber Orchestra und im Ensemble Barocco Revaliensis und ist Gründungsmitglied des Ensembles Hortus Musicus.

Er hat am Musikinstitut Ost-Helsinki und an der Sibelius-Akademie in Finnland Cello unterrichtet; seine Schüler sind Preisträger bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Außerdem hat er Meisterkurse in Europa und den USA abgehalten.

Allar Kaasik hat zahlreiche Cellowerke in Auftrag gegeben, eingerichtet und uraufgeführt und dabei eng mit einer Reihe von Komponisten zusammengearbeitet. Neben den auf dieser CD vertretenen Komponisten sind Ester Mägi, Anders Nilsson, Georgs Pelēcis, Krzysztof Penderecki, Einojuhani Rautavaara, Helmut Rosenvald, Urmas Sisask, Karlheinz Stockhausen, Veljo Tormis und Pēteris Vasks zu nennen.

Als Solist hat Kaasik mit estnischen, lettischen, italienischen und russischen Orchestern konzertiert; bei zahlreichen Festivals u.a. in Europa, Nordamerika und Südkorea hat er estnische Cellomusik präsentiert.

Über einen Zeitraum von zwanzig Jahren hat Kaasik das David Oistrach Festival, das Musica Hymnis Festival, die Neeme Järvi Sommerakademie sowie sechs EU-geförderte Kulturprojekte initiiert und ihre künstlerische Leitung übernommen. Um die Veröffentlichung estnischer Musik zu vereinfachen, gründete Kaasik den Musikverlag Alcanto. Im Jahr 2009 wurde er von der estnischen Regierung mit dem Orden des Weißen Sterns (4. Klasse) und von der Stadt Pärnu mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet.

La musique nous touche comme la lumière, nous enrichit de son spectre complet, toujours unique et inimitable.

En rétrospective, trois tentatives ont caractérisé par-dessus tout mon parcours comme artiste : la recherche d'une valeur intemporelle, l'ambition d'assembler les toutes dernières œuvres de compositeurs estoniens et la tâche de créer leurs œuvres pour le violoncelle.

De jouer régulièrement dans les églises d'Estonie sous l'occupation soviétique limita sévèrement mes possibilités de bâtir une carrière dans la salle de concert. Au cours de mes nombreux concerts avec le flûtiste Samuel Saulus cependant, plusieurs compositeurs découvrirent mon penchant pour la musique contemporaine et m'offrirent leurs œuvres les plus récentes. Grâce à de telles rencontres, je me suis trouvé de plus en plus profondément engagé dans la musique contemporaine.

Pour moi, la musique dans une église fait partie d'un office sacré. Cette idée se reflète dans plusieurs des pièces écrites pour moi où les compositeurs ont choisi d'enrichir la tradition de la musique sacrée estonienne avec de nouvelles compositions, œuvres chorales et arrangements.

Il est extrêmement excitant d'être le premier à entendre et à interpréter une nouvelle composition – de découvrir des paysages musicaux inexplorés et de sentir la musique respirer, de participer au processus créateur de donner vie à la musique et de trouver l'originalité et la personnalité du compositeur dans la partition.

En interprétant de la musique nouvelle, j'ai eu le privilège de travailler avec des musiciens et ensembles inspirants. Parmi eux se trouvent mes partenaires sur ce disque : deux chœurs européens de classe mondiale, le Chœur national de Lettonie et le Chœur national d'hommes d'Estonie dirigés respectivement par Māris Sirmais et Mikk Üleoja, mon ancien camarade de classe Peeter Lilje que je considère comme le meilleur chef d'orchestre estonien de tous les temps, ainsi que la célèbre organiste lettone Kristīne Adamaite aux talents variés. Nous interprétons ici certaines des

meilleures œuvres estoniennes pour violoncelle dont cinq composées pour moi.

Dans son travail, **Galina Grigorjeva** (née en 1962) allie des racines nationales à une perspective chrétienne – les traditions de l'archaïque musique folklorique slave et celles de la musique sacrée. Elle a apporté deux œuvres à ce disque qui s'ouvre sur *Molitva (Prière)*, une pièce originellement pour saxophone et orgue. Ce fut une expérience enrichissante de travailler avec le compositeur pour traduire et, en un sens, recréer l'œuvre pour le violoncelle. Elle forme une image musicale suggestive d'une figure en prière à genoux devant l'autel, accompagnée par une chorale haut juchée au jubé de l'orgue. Après une prière de désespoir coulant du plus profond de l'âme, le sommet arrive sous forme du seul message verbal de la pièce et même de l'enregistrement: «I da svyatitsya imya Tvoye» (Que ton nom soit sanctifié). Devançant la version originale de *Molitva* de quelques années, *Recitativo accompagnato* pour violoncelle solo est une profession profondément personnelle, affirmant que la vie commence dans un monde plus élevé et ne se termine pas avec le dernier battement de cœur. Cette œuvre complexe et exigeante est si remplie de couleur et d'expression que l'exécutant n'a qu'à laisser retentir ce qui est écrit.

L'un des plus talentueux des compositeurs estoniens, **Kuldar Sink** (1942–1995) marchait souvent dans les collines et vivait en ermite dans le calme de la campagne. La spiritualité et une affinité avec la nature étaient des caractéristiques de son travail. Il écrivit principalement de la musique sacrée dans les dernières années de sa vie. Inspiré par notre amitié, il m'a dédié une douzaine d'œuvres pour violoncelle. Les esquisses d'un concerto pour violoncelle disparurent dans un incendie qui ravit la vie même du compositeur et dévora l'opéra *Paulus*, nouvellement terminé. Quoique les compositions de Sink reflètent presque tous les mouvements musicaux du 20e siècle, vers la fin de sa vie il ne se conforma plus aux limites d'une forme fixe et des techniques de composition; il permit plutôt à ses morceaux de couler sans limites ni restrictions, suivant seulement son inspiration. *Gospodi, pomilui nas* (*Seigneur, prends pitié de nous*) pour violoncelle solo est l'une des dernières com-

positions de Kuldar Sink. Ce n'était pas une commande mais elle fut écrite pour moi comme testament musical de la propre recherche de la vérité du compositeur. À cause de son décès prématuré cependant, l'œuvre est restée inachevée. Je suis reconnaissant aux compositeurs Galina Gigorjeva et Helmut Rosenvald, ainsi qu'au professeur Ivo Juul, de m'avoir aidé à la terminer.

Seitsme linnu seitse und (*Sept rêves de sept oiseaux*) de **Tõnu Kõrvits** (né en 1969) est pour moi un conte de fée musical situé dans un pays très, très éloigné – ou, selon le *topos* littéraire estonien, où, au cours des âges, les oiseaux rêvent de la lumière du matin. Il s'agit aussi d'un conte sur la beauté de la nature de ma patrie, chanté par des oiseaux dans nos cours et parcs, dans nos forêts et bosquets, au-dessus des vagues et des roseaux, dans nos champs et nos prés. L'habileté du compositeur à exprimer les paysages de l'âme dans sa musique ouvrit pour moi un nouveau monde où la démarcation entre son vocal et instrumental devient floue. La version présentée sur ce disque consiste en quatre mouvements *attacca*, condensés et combinés à partir de l'œuvre originale en sept mouvements. C'est le résultat d'une collaboration soutenue entre le compositeur et moi, inspirée par la riche fantaisie et caractère d'improvisation de l'œuvre. En l'interprétant, je me rappelle avec reconnaissance du professeur Märis Villerušs qui m'enseigna à trouver de l'inspiration musicale dans la nature.

Arvo Pärt (né en 1935) dédia son concert pour violoncelle *Pro et contra* à Mstislav Rostropovitch. Cette œuvre m'inspira beaucoup dans ma jeunesse, allumant, avec sa nouveauté, un intérêt pour le potentiel de musique aléatoire pour violoncelle. Après avoir reçu une copie de la partition manuscrite originale, je fus inspiré de creuser plus profondément dans la composition et sa structure dodécaphonique, si incroyablement logique dans toute sa sévérité et liberté. Je fus renversé par le sous-texte, détaillant le conflit entre l'individu et la société – *pour et contre* – qui, au moyen de l'interaction entre le chaos et l'ordre moteur étouffant, se diévolue vers le désastre pour se dissoudre dans la lumière claire et éternelle d'un choral stylisé.

Après la fuite de Pärt de l'Union Soviétique en 1980, ses œuvres commencèrent à disparaître des salles de concert soviétiques et de la radio publique, ainsi que son nom de la presse. C'était la procédure normale contre les «transfuges» dont des centaines de compositeurs, musiciens, danseurs, écrivains et artistes ont fait l'expérience. Mon espoir longtemps soutenu de jouer le concerto de Pärt se réalisa à la fin de 1987 avec le début de la réhabilitation des œuvres du compositeur au cours de la dite révolution chantante (1987–1991). En compagnie de l'Orchestre symphonique national estonien et de Peeter Lilje, j'ai été fier d'être le premier à interpréter la musique de Pärt en Estonie. Cet enregistrement, sorti d'abord chez Melodiya en 1989, fut le premier enregistrement de la musique de Pärt sur disque en Union Soviétique suite à la levée de l'interdit qui pesait sur ses compositions.

À ma demande, **Erkki-Sven Tüür** (né en 1959) a composé *Spectrum IV* pour violoncelle et orgue avec le violoncelle devant l'autel plutôt qu'au jubé de l'orgue. Dû à la grande distance entre les deux instruments, l'église elle-même, avec son acoustique, devient un troisième membre de l'ensemble. Ainsi naît un unique et riche paysage sonore – il commence avec une seule note, s'étendant à travers le jeu de «résonances de lumières» vers des descriptions du chemin douloureux de l'âme. À la fin cependant, on arrive à une clarté qui reste avec nous même quand la musique elle-même s'est tue. Comme nous explorions les timbres du violoncelle, le compositeur me demanda de jouer les derniers moments comme s'il s'agissait de l'Ascension au ciel !

© Allar Kaasik 2017

Allar Kaasik a étudié le violoncelle à Moscou, Riga et Tallinn. Il a été premier violoncelle à l'Orchestre symphonique national de l'Estonie et à l'Orchestre de l'opéra national de l'Estonie; il a joué dans l'Orchestre de chambre de Tallinn et l'ensemble Barocco Revaliensis en plus d'être un membre cofondateur de l'ensemble Hortus Musicus.

Allar Kaasik a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs compositeurs, arrangeant, commandant et créant leurs œuvres pour violoncelle. En plus des compositeurs déjà présentés sur ce disque, nommons Ester Mägi, Anders Nilsson, Georgs Pelēcis, Krzysztof Penderecki, Einojuhani Rautavaara, Helmut Rosenwald, Urmas Sisask, Karlheinz Stockhausen, Veljo Tormis et Pēteris Vasks.

Comme soliste, Kaasik s'est produit avec des orchestres lettons, italiens et russes, introduisant la musique estonienne pour violoncelle à de nombreux festivals de musique en Europe, Amérique du Nord, Corée du Sud et ailleurs.

Sur une période de plus de vingt ans, Kaasik a fondé et été directeur artistique du festival David Oistrakh, festival Musica Hymnis et Académie d'été Neeme Järvi en Estonie ainsi que de six projets culturels financés par l'Union Européenne. Pour faciliter la publication de musique estonienne, il a fondé la maison d'édition Alcanto. En 2009, Kaasik recevait l'Ordre de l'Étoile blanche (4e classe) de l'État estonien et le Badge d'honneur de la ville de Pärnu.

This recording is dedicated to the 100th anniversary of the Republic of Estonia and I should like to thank the following people for contributing to its realization:
Viive and Enno Mäemets, Tanel Klesment, Enn Tomson, Eino Pärnamets, Märis Ošlejs,
Aleksander Betz, Csaba Szilvay, Taru Aarnio, Kaia Lattikas, Virve Normet, Merike Vaitmaa,
Irina Tammis, Merike Krais, Vladimir Illyashevich, Robert von Bahr and my family –
Maimo and Voldemar, Aili, Heili-Kristel, Helina and Holger Kaasik.

Allar Kaasik

RECORDING DATA

Galina Grigorjeva: Molitva

Recorded by Tanel Klesment at Estonia Concert Hall, Tallinn, Estonia, 20th February 2014

Kuldar Sink: Gospodi, pomilui nas

Recorded by Tanel Klesment at St James's Church (Jaakobi kirik), Viimsi, Estonia,
9th May 2016

Tõnu Kõrvits: Seitsme linnu seitse und

Recorded by Viive & Enno Mäemets at Pärnu Concert Hall, Pärnu, Estonia, 4th April 2014

Arvo Pärt: Pro et contra

Recorded by Enn Tomson, Estonia Concert Hall, Tallinn, Estonia, in 1988

Galina Grigorjeva: Recitativo accompagnato

Recorded by Tanel Klesment at Estonia Concert Hall, Tallinn, Estonia, 3rd March 2014

Erkki-Sven Tüür: Spectrum IV

Recorded by Viive & Enno Mäemets at St John's Church (Johanneksen Kirkko), Helsinki,
Finland, 28th April 2014

Final editing, mixing and CD mastering:

Enno Mäemets

Executive producer:

Robert von Bahr

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Allar Kaasik 2017

Translations: Holger Kaasik (English); Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Photographs: © Eino Pärnamets

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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.: +08 (Int.+46 8) 54 41 02 30

info@bis.se www.bis.se

BIS-1887

© 2017, BIS Records AB, Åkersberga (1, 10–12 © 2017, ERR Estonian Public Broadcasting and 7–9 © 2017, Forte OÜ)

© 2017, BIS Records AB, Åkersberga.

Allar Kaasik with his daughters Helina and Heili-Kristel in 1985

BIS-1887