

BIS Northern Lights

BASSIC INSTINCTS

PICTURES AT AN EXHIBITION

FLIGHT OF THE BUMBLE BEE + TRÄUMEREI + CSÁRDÁS
SICILIANNE + VOCALISE + LE PETIT NÈGRE

SINFONIA LAHTI CELLO & BASS ENSEMBLE

BASSIC INSTINCTS

POPULAR WORKS ARRANGED FOR CELLO & BASS ENSEMBLE BY ILKKA PÄLLI

MUSSORGSKY, MODEST (1839-1881)

PICTURES AT AN EXHIBITION

35'26

1	Promenade	1'38
2	No. 1. Gnomus	2'34
3	[Promenade]	0'54
4	No. 2. Il vecchio castello	4'03
5	[Promenade]	0'28
6	No. 3. Tuileries (Disputes d'enfants après jeux)	1'02
7	No. 4. Bydło	2'30
8	[Promenade]	0'56
9	No. 5. Ballet of the Unhatched Chicks	1'32
10	No. 6. Samuel Goldenberg and Schmuyle (Two Polish Jews – Rich and Poor)	2'16
11	Promenade	1'46
12	No. 7. Limoges. Le marché	1'45
13	No. 8. Catacombæ (Sepulcrum romanum)	2'01
14	Cum mortuis in lingua mortua	2'14
15	No. 9. The Hut on Fowl's Legs (Baba-Yaga)	3'35
16	No. 10. The Great Gate of Kiev	5'45

SCHUMANN, ROBERT (1810-1856)

17 TRÄUMEREI

3'15

No. 7 of *Kinderszenen*, Op. 15

	RACHMANINOV, SERGEI (1873-1943)	
18	VOCALISE, Op. 34 No. 14	6'00
	FAURÉ, GABRIEL (1845-1924)	
19	SICILIENNE	3'32
	from the incidental music to <i>Pelléas et Mélisande</i> , Op. 80	
	DEBUSSY, CLAUDE (1862-1918)	
20	LE PETIT NÈGRE	1'45
	RIMSKY-KORSAKOV, NIKOLAI (1844-1908)	
21	THE FLIGHT OF THE BUMBLE BEE	1'17
	from <i>The Tale of Tsar Saltan</i>	
	MONTI, VITTORIO (1868-1922)	
22	CSÁRDÁS	5'53
		TT: 58'35

SINFONIA LAHTI CELLO & BASS ENSEMBLE

ILKKA PÄLLI • SANNA PALAS • ILKKA UURTIMO • TIMO KEINONEN
TEET JÄRVI • ANTERO MANNINEN *cello*

TIMO AHTINEN • ANNA RINTA-RAHKO • EERO MUNTER • PETRI LEHTO *bass*

Late one evening, before a day at school, I couldn't sleep. An old, mono radio that had belonged to my late great-aunt had stealthily found its way into my room, and I started to examine it. After twiddling the tuning dial for a while, my attention was grabbed by a station where the announcer was naming the items on a list with which I am now so familiar: *Promenade, Gnomus, Promenade, Il vecchio castello, Promenade...*, a pianist (whose name now eludes me) interpreted Modest Mussorgsky's *Pictures at an Exhibition* in such a manner that the images conjured up were etched indelibly upon my mind.

During the 1870s, Mussorgsky belonged to a small group of artists who were developing a new artistic course, drawing inspiration from Russian history, folk poetry and the everyday events of the time. Mussorgsky's good friend, the artist and architect Viktor Hartmann, was also influential in this group. Hartmann died suddenly in 1873 at the age of 39. In February of the following year, a society of architects in St. Petersburg arranged a memorial exhibition of Hartmann's works of art and sketches. Mussorgsky was so inspired by this exhibition that, within a few weeks, he immortalized his experiences in music, perhaps the finest memorial to Hartmann's work.

The *Promenade* theme in *Pictures at an Exhibition* depicts the composer himself, walking from one picture to the next in the gallery. The composer's own imposing appearance at the period and the occasion of the exhibition might explain the first *Promenade*'s unusual tempo marking, which translates as: 'Fast enough, in the Russian manner; not sprightly, but slightly sustained'. The *Promenade* theme is varied in accordance with the pictures and, perhaps, with the moods created by shared memories. The last variant, *Cum mortuis in lingua mortua* (*With the Dead in the Language of the Dead*), is like a quiet requiem in memory of Mussorgsky's good friend.

Most of the works of art and sketches that served as Mussorgsky's sources of inspiration are now lost. The following descriptions are based on the available sources.

Gnomus – a design for a nutcracker: a mischievous, comical gnome, crushing nuts between his jaws.

Il vecchio castello – a drawing of a mediæval Russian castle, a stage set for Glinka's opera *Ruslan and Ludmila*.

Tuileries – a watercolour of frolicking children and their nannies in the Tuileries gardens.

Bydło – a sketch of an ox-cart. In 1869 Hartmann spent a month in the town of Sandomir in Poland, sketching assorted everyday events.

Ballet of the Unhatched Chicks – a costume design for the ballet *Trilbi*.

Two Polish Jews – Rich and Poor – two pictures from the Sandomir period. Hartmann sent Mussorgsky caricatures of figures to whom the composer later gave the names *Samuel Goldenberg and Schmuyle*.

Limoges. Le marché – a watercolour of the gossipy old women in the marketplace in Limoges.

Catacombæ – Hartmann's painting depicts himself and his colleagues on a guided tour of the Paris catacombs. In the manuscript, between the *Catacombæ* and the last promenade section, *Cum mortuis in lingua mortua*, Mussorgsky wrote: 'The creative genius of the dead Hartmann leads me to the skulls and invokes them; the skulls begin to glow.'

The Hut on Fowl's Legs – Hartmann's drawing of a clock made in the form of Baba-Yaga's hut. In Russian folklore, the witch Baba-Yaga lives in a hut built on fowl's legs and flies through the air on a millstone on which she also grinds up human bones to eat.

The Great Gate of Kiev – Hartmann's drawing for the gate of Kyiv (Kiev) was made for a competition; the gate itself was never built.

My idea to score *Pictures at an Exhibition* for low strings was inspired by the successful concert appearances of the Sinfonia Lahti Cello & Bass Ensemble. The arrangement is for six cellos and four double basses. Many of the movements are eminently well suited to low-pitched instruments, for instance *Bydło*, *Catacombæ* and Baba-Yaga's disruptive airborne excursions. Some of my musical considerations led me to transpose an entire movement an octave down, for example *Tuileries* and *Limoges*. I wanted to emphasize the lightness of *Tuileries* by scoring the movement only for cellos – in contrast to *Limoges*, the chaotic and cackling chatter of which is intensified by the two-to-a-part writing. On the other hand, the *Ballet of the Unhatched Chicks* are excellently characterized at the original pitch by muted cellos in their upper register. The greatest challenge when making the arrangement was undeniably confining the piano's broad range within the noticeably more restricted compass of the instruments I was using. I have emphasized the descant nuances by means of various

harmonics and *sul ponticello* effects (played near the bridge). To add even greater strength to the tone of open strings, I have tuned two basses and one cello to different pitches from normal. The massive sonorities of *The Great Gate of Kiev* – and runs of almost seven octaves – compelled me to use the considerable artistic licence that arrangers are permitted.

The other works on this disc could well be regarded as an extension of Mussorgsky's series of musical pictures. Rachmaninov's long, arching melody *Vocalise* – originally composed for voice –, Schumann's dreamy *Träumerei* from the piano suite *Kinderszenen* and Fauré's *Sicilienne* from the incidental music to *Pelléas et Mélisande* are long-established favourites of the classical repertoire. Debussy's *Le petit nègre* and Rimsky-Korsakov's *Flight of the Bumble-Bee* have become established in versions for a number of different instruments. Monti's *Csárdás* enthuses audiences as an encore for violinists and tuba players alike.

Wherever possible I have based my arrangements on the composers' original instrumentations; Mussorgsky's, Schumann's and Debussy's piano pieces, Rachmaninov's own orchestration, and Fauré's and Rimsky-Korsakov's orchestral scores. I have acquainted myself with Vittorio Monti's sound world by examining the commonly used version for violin and piano.

© Ilkka Pälli 2004

SINFONIA LAHTI CELLO & BASS ENSEMBLE

In 1985 the cello and bass sections of the Lahti Symphony Orchestra were enlarged significantly. Since then, the players have also been active as an independent ensemble. In the context of concerts by the Sinfonia Lahti Chamber Ensemble, the group has performed at the Helsinki Festival, the Bergen Festival, the St. Petersburg Philharmonic Hall and on tour in the USA. For BIS the ensemble has recorded Sofia Gubaidulina's *Bassoon Concerto* with Harri Ahmas as soloist, conducted by Osmo Vänskä (BIS-CD-636). The ensemble gave the first performance of Ilkka Pälli's arrangement of Mussorgsky's *Pictures at an Exhibition* in the spring of 2002.

ILKKA PÄLLI

Ilkka Pälli started to play the cello at the age of seven and completed his studies at the Sibelius Academy and the Moscow Conservatory. He has been solo cellist of the Lahti Symphony Orchestra since 1986. Pälli's musical career has been distinguished by his active and influential participation in chamber music. He has directed the activities of the Sinfonia Lahti Chamber Ensemble since its foundation in 1986. In addition to making numerous recordings as an orchestral and chamber musician, Pälli has recorded Sofia Gubaidulina's *Detto II* (BIS-CD-636).

Myöhään koulupäivää edeltävänä iltana en saanut unta. Huoneeseeni oli hiljattain ilmestynyt isotätini jäämistöstä vanha yksikaiuttiminen radio, jota ryhdyin tutkailemaan. Hetken kanavavalitsinta ruuvailtuani nautiintui huomioni taajudelle, jossa radiokuuluttaja luetteli nykyisin jo tuttua listaa: Kävely, *Gnomus*, kävely, *Il vecchio castello*, kävely..., muistojeni kätköihin hautautunut pianotaiteilija tulkitsi Modest Mussorgskyn *Näyttelykuvia* tavalla, jonka nostattamat mielikuvat syöpyivät mieleeni lähtemättömästi.

1870-luvulla Modest Mussorgsky kuului pieneen taiteilijaryhmään joka kehitti uutta taidesuuntausta etsien innoitusta Venäjän historiasta, kansanrunoudesta sekä aikansa arkipäivän ilmiöistä. Samassa ryhmässä vaikutti myös Mussorgskyn hyvä ystävä, taiteilija ja arkkitehti Victor Hartmann. Hartmann kuoli äkillisesti 39-vuotiaana 1873. Seuraavan vuoden helmikuussa Pietarin arkkitehtiyhdistyksen galleriassa järjestettiin muistonäyttely Victor Hartmannin taideteoksista ja luonnoksista. Mussorgsky inspiroitui näyttelystä niin, että ikuisti kokemuksensa muutamassa viikossa sävelin, joista kenties parhaiten muistetaan Hartmannin elämäntyö.

Näyttelykuvien kävelyteema kuvailee säveltäjää itseään kävelemässä galleriassa kuvalta toiselle. Säveltäjän tuolloinen muhkea ulkoinen olemus sekä näyttelyn ajankohta selittänevät ensimmäisen kävelyn erikoisen tempomerkinnän: Sopivan nopeasti, venäläiseen tapaan; ilottomasti, mutta vähän pidätellen. Kävelyteema muuntuu kuvien ja kenties yhteisten muistojen kirjoittamien tunnelmien mukaan. Viimeinen muunnelma, *Cum mortuis in lingua mortua* (kuolleiden kanssa kuolleiden kielellä), onkin kuin hiljainen requiem hyvän ystävän muistolle.

Mussorgskyn inspiraation lähteenä olleista taideteoksista ja luonnoksista suuri osa on kadonnut. Seuraavat kuvaukset perustuvat saatavilla oleviin tietolähteisiin.

Gnomus – luonnos pähkinänsärkijästä, ilkikurisen koominen leukojensa välissä pähkinöitä murskaava maahinen.

Il vecchio castello – piirros keskiaikaisesta venäläisestä linnasta, näyttämölavastus Glinkan oopperaan *Ruslan ja Ludmilla*.

Tuileries – vesiväriä kirjaavista lapsista ja heidän hoitajattaristaan Tuileries'n puistossa.

Bydło – hahmotelma härkävankkureista, 1869 Hartmann vietti kuukauden Puolassa Sandomirin kaupungissa luonnostellen useita arkisia tapahtumia.

Munankuorissaan tanssivat kananpojat – puvustussuunnitelma balettiin *Trilbi*.

Rikas ja köyhä juutalainen – piirros Sandomirin ajalta. Hartmann lahjoitti Mussorgskylle karikatyyrin, jonka hahmot säveltäjä nimesi myöhemmin *Samuel Goldenberg ja Schmuyle*.

Limoges – vesiväriyö juoruilevista eukoista Limogesin torilla.

Katakombit – Hartmannin maalaus kuvaa itseään ja kolleegaansa opastetulla kierroksella Pariisin katakombeissa. Käsikirjoitukseen *Katakombien* ja viimeisen kävelyaiheen, *Cum mortuis in lingua mortua*, väliin Mussorgsky lisäsi: ”Hartmannin haamu johdatti minut pääkallojen luokse, kutsui niiden äärelle, ja ne alkoivat hohtaa.”

Kananjaloilla seisova mökki – Hartmannin suunnittelema Baba Yagan mökin kello. Venäjän kansantarustossa noita Baba Yaga asuu kananjalkojen varaan rakennetussa mökissä ja lentää halki ilmojen myllyllä, jolla myös jauhaa ihmisten luita ravinnokseen.

Kiovan suuri portti – Hartmannin piirros Kiovan portin suunnittelukilpailuun – porttia ei koskaan rakennettu.

Ajatukseni instrumentoida *Näyttelykuvia* matalille jousille syntyi Sinfonia Lahden sello- ja bassoryhmän menestyksekkään ensembletyöskentelyn innoittamana. Instrumentointi on tehty kuudelle sellolle ja neljälle bassolle. Teoksen useat osat istahtavatkin matalille instrumenteille kuin itsestään, kuten *Bydlo*, *Catacombæ* ja Baba Yagan myllertävät lentoonlähdöt. Joissakin soinnillisissa ratkaisuissa päädyin transponoimaan kokonaisen osan oktaavia alemmaksi, esimerkiksi *Tuileries* ja *Limoges*. *Tuileries*’n keveyttä halusin korostaa soitintamalla osan pelkästään selloille, toisin kuin *Limoges* jonka kaoottista ja käkättävää juoruilua tehostaa kunkin stemman kaksinnus. Sen sijaan munankuorissaan tanssivat kananpojat karakterisoituvat mainiosti alkuperäisessä oktaavialassa sordinoitujen sellojen ylärekisterissä. Sovitustyön suurin haaste oli eittämättä pianon laajan klaviatuurin alistaminen huomattavasti suppeamman äänialan instrumenttivalikoimalle. Diskanttisävyjä olen korostanut erilaisilla huiluaänillä ja läheltä tallaa soitettavilla ponticellosävyillä. Vapaiden kielen avointa soitintia lisätäkseni olen muuttanut kahden basson ja yhden sellon virityksen normaalista poikkeavaksi. *Kiovan suuren portin* muurinpaksuiset soinnut ja lähes seitsemän oktaavin juoksutukset pakottivat minut turvautumaan sovittajalle suotuihin suurempiin vapauksiin.

Levyllä kuultavat muut teokset voivat hyvinkin jatkaa Mussorgskyn aloittamaa sävellettien kuvien sarjaa. Rachmaninoffin lauluäänelle sävelletty pitkäkaarinen melodia *Vocalise*,

Schumannin unelmoiva *Träumerei* pianosarjasta *Lapsikuvia* sekä Faurén *Sicilienne* musiikista näytelmään *Pelléas et Mélisande* ovat klassisen musiikin kestoosuusikkejä. Debussyn *Le petit nègre* ja Rimsky-Korsakoffin *Kimalaisen lento* ovat vakiinnuttaneet asemansa usean eri soittimen ohjelmistossa. Montin *Csárdás* villitsee yleisön niin viulistien kuin tuubistien encorena.

Sovitukseeni olen tehnyt kunkin sävellyksen mahdollisimman alkuperäisestä instrumentaatiosta; Mussorgskyn, Schumannin ja Debussyn pianoteokset, Rachmaninoffin oma orkestraatio sekä Faurén ja Rimsky-Korsakoffin orkesteripartituurit. Vittorio Montin sävelmaailmaan olen perehtynyt yleisesti käytössä olevaa viulu-pianoversiota tutkimalla.

© Ilkka Pälli 2004

SINFONIA LAHTI CELLO & BASS ENSEMBLE

Sinfonia Lahden sello- ja bassosektiota laajennettiin 1985 merkittävästi. Siitä lähtien ryhmän toiminta ollut aktiivista myös itsenäisenä yhtyeenä orkesterityön ulkopuolella. Sinfonia Lahti Chamber Ensemblen konserteissa yhtye on esiintynyt mm. Helsingin Juhlaviikoilla, Bergenin Festivaaleilla, Pietarin Filharmoniaassa sekä Yhdysvaltain kiertueella. Yhtye on levyttänyt Sofia Gubaidulinan *fagottikonserton*, solistina Harri Ahmas; kapellimestarina toimii Osmo Vänskä (BIS-CD-636). Mussorgsky/Pällin *Näyttelykuvia* Sinfonia Lahti Cello & Bass Ensemble kantaesitti keväällä 2002.

ILKKA PÄLLI

Ilkka Pälli aloitti sellonsoiton seitsemän vuotiaana ja viimeisteli opintojaan Sibelius-Akatemiassa ja Moskovan konservatoriossa. Lahden kaupunginorkesterin soolosoittajina Pälli on toiminut vuodesta 1986. Pällin muusikon uraa on leimannut aktiivinen kamarimusiikkitoiminta vaikuttamillaan tahoilla. Sinfonia Lahti Chamber Ensemblen toimintaa Pälli on luotsannut sen perustamisesta v. 1986 lähtien. Lukuisten orkesteri- ja kamarimusiikkilevytysten lisäksi Pälli on levyttänyt Sofia Gubaidulinan *Detto II* soolo-osuuden (BIS-CD-636).

Eines Nachts – am nächsten Tag hatte ich Schule – konnte ich nicht einschlafen. Ein altes Mono-Radio, das meiner verstorbenen Großtante gehört hatte, hatte heimlich den Weg in mein Zimmer gefunden, und ich fing an, es näher zu untersuchen. Nachdem ich eine Weile am Wählknopf herumgespielt hatte, nahm mich ein Sender gefangen, dessen Moderator eine nunmehr bekannte Liste verlas: *Promenade, Gnomus, Promenade, Il vecchio castello, Promenade* ... – ein Pianist (dessen Name mir entfallen ist) spielte Modest Mussorgskys *Bilder einer Ausstellung* in einer Art und Weise, daß sich die heraufbeschworenen Bilder mir unauslöschlich einprägten.

In den 1870er Jahren gehörte Modest Mussorgsky zu einem kleinen Künstlerkreis, der eine neue ästhetische Richtung entwickelte und sich dabei von der russischen Geschichte, der Volksdichtung und den alltäglichen Erlebnissen jener Zeit inspirieren ließ. Der Künstler und Architekt Viktor Hartmann, ein enger Freund Mussorgskys, war ebenfalls von einigem Einfluß auf diese Gruppe. 1873 verstarb Hartmann überraschend im Alter von 39 Jahren. Im Februar des darauffolgenden Jahres organisierte eine Architektenvereinigung in St. Petersburg eine Gedenkausstellung mit Werken und Skizzen von Hartmann. Mussorgsky war von dieser Ausstellung so angetan, daß er seine Eindrücke innerhalb weniger Wochen musikalisch festhielt – vielleicht das schönste Andenken an Hartmanns Schaffen.

Das Promenadenthema der *Bilder einer Ausstellung* stellt den Komponisten selber dar, wie er in der Galerie von einem Bild zum andern geht. Die imposante Erscheinung des Komponisten wie auch der Anlaß der Ausstellung könnten die ungewöhnliche Tempobezeichnung der ersten *Promenade* erklären: *Allegro giusto, nel modo russo, senza allegrezza, poco sostenuto* – was so viel heißt wie: „Schnell genug, in der russischen Manier, ohne Glück, ein wenig verhalten“. Das Promenadenthema ändert sich mit den Bildern, vielleicht auch mit den durch gemeinsame Erinnerungen hervorgerufenen Stimmungen. Die letzte Variante – *Cum mortuis in lingua mortua* (*Mit den Toten in der Sprache der Toten*) – ist wie ein stilles Requiem für Mussorgskys Freund.

Die meisten der Bilder und Zeichnungen, die Mussorgsky als Inspirationsquelle dienten, sind heute verloren. Die folgenden Beschreibungen basieren auf den vorhandenen Quellen.

Gnomus – der Entwurf für einen Nußknacker: ein mißgebildeter, komischer Gnom, der mit seinen Kieferknochen Nüsse knackt.

Il vecchio castello – die Zeichnung einer mittelalterlichen russischen Burg, ein Bühnenbild für Glinkas Oper *Ruslan und Ludmila*.

Tuilerien – ein Aquarell, auf dem herumtollende Kinder und ihre Kindermädchen im „Tuilerien“-Park zu sehen sind.

Bydło – die Zeichnung eines Ochsenkarrens. 1869 verbrachte Hartmann einen Monat in der polnischen Stadt Sandomir, wo er allerlei Dinge des täglichen Lebens zeichnete.

Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen – ein Kostümentwurf für das Ballett *Trilbi*.

Samuel Goldenberg und Schmuyle – zwei Bilder aus der Zeit in Sandomir. Hartmann sandte Mussorgsky die Karikaturen zweier Juden, der eine reich, der andere arm.

Der Markt von Limoges – ein Aquarell, das schnatternde alte Frauen auf dem Marktplatz von Limoges zeigt.

Katakomben – Hartmanns Gemälde zeigt ihn selber und seine Kollegen bei einer Führung durch die Pariser Katakomben. Im Klaviermanuskript findet sich zwischen den *Katakomben* und der letzten *Promenade* (*Cum mortuis in lingua mortua*) Mussorgskys Anmerkung: „Hartmanns schöpferischer Genius führt mich zu den Schädeln und ruft sie an; die Schädel beginnen zu glühen.“

Die Hütte auf Hühnerkrallen – Hartmanns Zeichnung einer Uhr im Stile von Baba Yagas Hütte. Im russischen Volksglauben lebt die Hexe Baba Yaga in einer Hütte, die auf Hühnerkrallen steht; durch die Lüfte fliegt sie auf einem Mühlstein, mit dem sie auch Menschenknochen mahlt, um sie zu verspeisen.

Das Heldentor (in der Thronstadt Kiew) – Hartmanns Entwurf für das Tor von Kiew entstand anlässlich eines Wettbewerbs; das Tor selber wurde nie gebaut.

Meine Idee, die *Bilder einer Ausstellung* für tiefe Streicher zu instrumentieren, wurde inspiriert von den erfolgreichen Auftritten des Sinfonia Lahti Cello & Bass Ensembles. Ich schrieb diese Fassung für sechs Celli und vier Kontrabässe. Viele der Sätze eignen sich vorzüglich für Instrumente tiefen Registers, z.B. *Bydło*, *Katakomben* sowie Baba Yagas gewaltvoller Ritt durch die Lüfte. Bisweilen habe ich einen ganzen Satz eine Oktave hinuntertransponiert, wie etwa *Tuilerien* und *Der Markt von Limoges*. Die Heiterkeit des *Tuilerien*-Satzes habe ich dadurch zu betonen versucht, daß ich ihn nur für sechs Celli instrumentierte – im Unterschied zum *Marktplatz von Limoges*, dessen chaotisches Geschnatter durch

Stimmverdopplung verstärkt wird. Auf der anderen Seite klingt das *Ballett der Küken in ihren Eierschalen* in der originalen Tonhöhe vortrefflich, wenn es im oberen Register der gedämpften Celli gespielt wird. Die größte Herausforderung bei diesem Arrangement war zweifellos, den großen Tonumfang des Klaviers auf den kleineren Ambitus der hier verwendeten Instrumente zu beschränken. Nuancen im Diskant habe ich mittels verschiedener Flageoletts und *sul ponticello*-Effekte (das Spiel an der Brücke) verdeutlicht. Um dem Klang der leeren Saiten noch größeren Nachdruck zu verleihen, habe ich zwei Kontrabässe und ein Cello umgestimmt. Die massive Textur von *Das Heldentor (in der Thronstadt Kiew)* sowie Läufe über beinahe sieben Oktaven haben mich zu künstlerischen Freiheiten gezwungen, die in der Natur der Bearbeitung liegen.

Die anderen Werke auf dieser CD könnten aus gutem Grund als Erweiterungen von Mussorgskys musikalischer Galerie betrachtet werden. Rachmaninows lange, bogenförmige Vokalisierenmelodie (ursprünglich ein Gesangsstück), Schumanns *Träumerei* aus der Klaviersuite *Kinderszenen* und Faurés *Sicilienne* aus der Schauspielmusik zu *Pelléas et Mélisande* sind seit langem Favoriten der „klassischen“ Musik. Debussys *Le petit nègre* und Rimsky-Korsakows *Hummelflug* haben Bearbeitungen für unterschiedlichste Instrumente erfahren. Montis *Csárdás* begeistert die Hörer als Zugabe für Geiger wie für Tuba-Spieler.

Wenn irgend möglich, habe ich meine Bearbeitung auf die originalen Instrumentierungen der jeweiligen Komponisten aufgebaut; Mussorgskys, Schumanns und Debussys Klavierstücke, Rachmaninows eigene Orchestrierung und Faurés und Rimsky-Korsakows Orchesterwerke. Mit Vittorio Montis Klangwelt habe ich mich vertraut gemacht, indem ich die gemeinhin verwendete Fassung für Violine und Klavier studiert habe.

© Ilkka Pälli 2004

SINFONIA LAHTI CELLO & BASS ENSEMBLE

Im Jahr 1985 wurden die Cello- und Kontrabaßgruppen des Lahti Symphony Orchestra erheblich vergrößert. Seitdem sind die Musiker auch als selbständiges Ensemble hervorgetreten. Im Rahmen von Konzerten des Sinfonia Lahti Chamber Ensemble ist die Gruppe beim Helsinki Festival und dem Bergen Festival sowie in St. Petersburg und in den USA

aufgetreten. Für BIS hat das Ensemble Sofia Gubaidulinas *Fagottkonzert* unter der Leitung von Osmo Vänskä eingespielt (BIS-CD-636, mit Harri Ahmas als Solist). Im Frühjahr 2002 gab das Ensemble die Uraufführung von Ilkka Pällis Bearbeitung von Mussorgskys *Bildern einer Ausstellung*.

ILKKA PÄLLI

Ilkka Pälli begann im Alter von sieben Jahren Cello zu spielen und vollendete seine Studien an der Sibelius-Akademie und dem Moskauer Konservatorium. Seit 1986 ist er Solo-Cellist des Lahti Symphony Orchestra. Pällis musikalische Entwicklung ist maßgeblich durch seinen aktiven und einflußreichen Einsatz für die Kammermusik geprägt. Seit der Gründung im Jahr 1986 leitet er die Aktivitäten des Sinfonia Lahti Chamber Ensembles. Neben seinen zahlreichen Aufnahmen als Orchester- und Kammermusiker hat Pälli Sofia Gubaidulinas *Detto II* eingespielt (BIS-CD-636).

Tard la veille d'un jour d'école, je ne pouvais pas dormir. Un vieux radio mono qui avait appartenu à feu ma grand-tante avait furtivement trouvé place dans ma chambre et je commençai à l'examiner. Après avoir joué un moment avec le bouton de réglage, je fus capté par une station où l'annonceur énonçait une série familière de noms : *Promenade, Gnomus, Promenade, Il vecchio castello, Promenade...*, un pianiste (dont le nom m'échappe maintenant) interpréta *Tableaux d'une exposition* de Modest Moussorgsky d'une manière telle que les images évoquées se gravèrent à tout jamais dans mon esprit.

Dans les années 1870, Moussorgsky appartenait à un petit groupe d'artistes qui développaient un nouveau courant artistique s'inspirant de l'histoire russe, de la poésie populaire et des événements quotidiens du temps. Un bon ami de Moussorgsky, l'artiste et architecte Viktor Hartmann, était également influent dans ce groupe. Hartmann mourut subitement en 1873 à l'âge de 39 ans. En février l'année suivante, une société d'architectes à Saint-Petersbourg organisa une exposition souvenir des œuvres d'art et esquisses de Hartmann. Moussorgsky fut si inspiré par cette exposition qu'en quelques semaines il immortalisa ses expériences en musique, peut-être le plus bel hommage commémoratif à l'œuvre de Hartmann.

Le thème de *Promenade* dans *Tableaux d'une exposition* décrit le compositeur lui-même, marchant d'un tableau à l'autre dans la galerie. La propre apparence imposante du compositeur au temps de l'exposition pourrait expliquer l'indication de tempo inusitée de la première *Promenade, Allegro giusto, nel modo russo, senza allegrezza, poco sostenuto*, qui se traduit par : « Assez vite, à la manière russe ; sans joie, légèrement prolongé ». Le thème de la *Promenade* change selon les tableaux et, peut-être, avec les humeurs créées par des souvenirs partagés. La dernière variante, *Cum mortuis in lingua mortua* (*Avec les morts dans le langage des morts*) ressemble à un calme requiem à la mémoire du bon ami de Moussorgsky.

La plupart des œuvres d'art et esquisses qui ont servi de sources d'inspiration aux œuvres de Moussorgsky sont maintenant perdues. Les descriptions suivantes reposent sur les sources disponibles.

Gnomus – un dessin de casse-noix : un gnome malicieux, comique, écrasant des noix entre ses gencives.

Il vecchio castello – un dessin d'un château russe moyenâgeux, une scène de l'opéra *Ruslan et Ludmila* de Glinka.

Tuileries – une aquarelle d'enfants qui batifolent et de leurs bonnes dans le jardin des Tuileries.

Bydło – une esquisse d'une charrette tirée par un bœuf. En 1869, Hartmann passa un mois dans la ville de Sandomir en Pologne, esquissant divers événements quotidiens.

Ballet des poussins dans leur coquille – un dessin de costumes pour le ballet *Trilbi*.

Deux juifs, un riche et un pauvre – deux tableaux de la période de Sandomir. Hartmann envoya à Moussorgsky des caricatures de figures auxquelles le compositeur donna ensuite les noms de Samuel Goldenberg et Schmuÿle.

Limoges. Le marché – une aquarelle des vieilles commères sur la place du marché à Limoges.

Catacombæ – le tableau décrit Hartmann et ses collègues dans un tour guidé des catacombes de Paris. Dans le manuscrit, entre les *Catacombes* et la dernière section de promenade, *Cum mortuis in lingua mortua*, Moussorgsky écrivit : « Le génie créateur du défunt Hartmann me mène aux crânes et les invoque ; les crânes commencent à rayonner. »

La cabane sur des pattes de volaille – le dessin de Hartmann d'une horloge dans la forme de la hutte de Baba-Yaga. Dans le folklore russe, la sorcière Baba-Yaga vit dans une hutte bâtie sur des pattes de volaille et vole dans l'air sur une meule sur laquelle elle moud aussi des os humains avant de les manger.

La Grande Porte – (dans la capitale, à Kiev) – le dessin de Hartmann pour la porte de Kyiv (Kiev), fut fait pour un concours ; la porte elle-même n'a jamais été construite.

Mon idée d'arranger les *Tableaux d'une exposition* pour cordes graves me vint grâce aux concerts si réussis de l'Ensemble des Violoncelles et Contrebasses de la Sinfonia de Lahti. L'arrangement est pour six violoncelles et quatre contrebasses. Plusieurs des mouvements conviennent parfaitement aux instruments graves, par exemple *Bydło*, *Catacombæ* et les excursions aériennes perturbatrices de Baba-Yaga. Certaines de mes décisions musicales me portèrent à transposer un mouvement en entier à l'octave basse, *Tuileries* et *Limoges. Le marché* par exemple. J'ai voulu souligner la légèreté des *Tuileries* en confiant le mouvement aux violoncelles seuls – par contraste à *Limoges. Le marché*, dont le bavardage chaotique et caquetant est intensifié par l'écriture « à deux ». D'un autre côté, le *Ballet des poulets dans leur coquille* est rendu avec excellence à la notation originale par les violoncelles avec

sourdine dans leur registre aigu. Le plus grand défi dans l'arrangement était incontestablement de comprimer la vaste étendue du piano dans celle beaucoup plus réduite des instruments utilisés. J'ai accentué les nuances aiguës au moyen de divers flageolets et d'effets *sul ponticello* (archet près du pont). Pour renforcer encore le son des cordes à vide, j'ai accordé deux contrebasses et un violoncelle à d'autres hauteurs de son. Les sonorités massives de *La Grande Porte (dans la capitale, à Kiev)* – et des passages gammés couvrant presque sept octaves – me forcèrent à recourir à la licence artistique considérable permise aux arrangeurs.

Les autres œuvres sur ce disque pourraient bien être vues comme une extension de la série de tableaux musicaux de Moussorgsky. La longue mélodie arquée *Vocalise* de Rachmaninov – composée originellement pour la voix –, le rêveur *Träumerei* de la suite pour piano *Kinderszenen* de Schumann et *Sicilienne* de la musique de scène pour *Pelléas et Mélisande* de Fauré sont depuis longtemps des pièces favorites du répertoire classique. *Le petit nègre* de Debussy et le *Vol du bourdon* de Rimsky-Korsakov sont bien établis en versions pour plusieurs instruments différents. Que ce soit comme pièce de rappel pour violon ou pour tuba, *Csárdás* de Monti soulève toujours les foules.

J'ai fait reposer mes arrangements sur les instrumentations originales des compositeurs là où c'était possible : les pièces pour piano de Moussorgsky, Schumann et Debussy, l'orchestration propre de Rachmaninov et les partitions orchestrales de Fauré et de Rimsky-Korsakov. Je me suis familiarisé avec le monde sonore de Vittorio Monti en examinant la version pour violon et piano utilisée couramment.

© Ilkka Pälli 2004

L'ENSEMBLE DES VIOLONCELLES ET CONTREBASSES DE LA SINFONIA DE LAHTI

En 1985, les sections de violoncelles et de contrebasses de l'Orchestre Symphonique de Lahti s'agrandirent considérablement. Depuis, les musiciens ont aussi été actifs comme ensemble indépendant. Dans le contexte des concerts de l'Ensemble de Chambre de la Sinfonia Lahti, le groupe a joué aux festivals d'Helsinki et de Bergen, au Hall Philharmonique de Saint-Petersbourg et en tournée aux Etats-Unis. L'ensemble a enregistré, sur étiquette BIS, le *Concerto pour basson* de Sofia Gubaidulina avec Harri Ahmas comme

soliste sous la direction d'Osmo Vänskä (BIS-CD-636). La formation a donné la création des *Tableaux d'une exposition* de Moussorgsky dans l'arrangement d'Ilkka Pälli au printemps de l'an 2002.

ILKKA PÄLLI

Ilkka Pälli a commencé à jouer du violoncelle à l'âge de sept ans et il a terminé ses études à l'Académie Sibelius et au conservatoire de Moscou. Il est violoncelle solo de l'Orchestre Symphonique de Lahti depuis 1986. La carrière musicale de Pälli s'est distinguée par sa participation active et influente en musique de chambre. Il a dirigé les activités de l'Ensemble de Chambre de la Sinfonia de Lahti depuis sa fondation en 1986. En plus de faire de nombreux disques comme musicien d'orchestre et de chambre, Ilkka Pälli a enregistré *Detto II* de Sofia Gubaidulina (BIS-CD-636).

The Sinfonia Lahti Cello & Bass Ensemble is supported in this recording project by the Finnish Performing Music Promotion Centre (ESEK) and by Metsäliitto-Yhtymä.

RECORDING DATA

Recorded in April 2002 at the Sibelius Hall, Lahti, Finland (Mussorgsky) and

November 2003 at the Kalevi Aho Hall, Lahti Music Institute, Lahti, Finland

Recording producer and sound engineer: Ingo Petry

Digital editing: Christian Starke

Neumann microphones; Studer AD 19 pre-amplifier; Yamaha O2R mixer; Genex GX 8000 MOD recorder;

Stax headphones; Spondor loudspeakers

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Ilkka Pälli 2004

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

Front cover image: Johannes Wilenius

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs 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 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

Under perioden 2002-2005 erhåller BIS Records AB stöd till sin verksamhet från Statens kulturråd.

BIS-NL-CD-5026 © & © 2004, BIS Records AB, Åkersberga.

And now for some Bassoonatic Instincts

BIS-NL-CD-5011

BIS-NL-CD-5012

Arrangements for bassoon quartet
of music by Sibelius, Mozart, Brahms, Gershwin,
Lennon/McCartney, Stravinsky and many others.

BIS-NL-CD-5026