

ONDINE

KAIJA SAARIAHO

**LA PASSION
DE SIMONE**

DAWN UPSHAW
FINNISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA
TAPIOLA CHAMBER CHOIR
ESA-PEKKA SALONEN

SUPER AUDIO CD

SIMONE WEIL

KAIJA SAARIAHO (1952)

La Passion de Simone | *The Passion of Simone*

Chemin musical en quinze stations | *Musical path in fifteen stations*

Livret par Amin Maalouf | Libretto by Amin Maalouf

1	Première Station First Station	3'18
2	Deuxième Station Second Station	3'10
3	Troisième Station Third Station	4'44
4	Quatrième Station Fourth Station	4'45
5	Cinquième Station Fifth Station	1'46
6	Sixième Station Sixth Station	4'53
7	Septième Station Seventh Station	5'17
8	Huitième Station Eighth Station	5'38
9	Neuvième Station Ninth Station	4'32
10	Dixième Station Tenth Station	4'15
11	Onzième Station Eleventh Station	3'10
12	Douzième Station Twelfth Station	4'53
13	Treizième Station Thirteenth Station	5'06
14	Quatorzième Station Fourteenth Station	3'41
15	Ultime Station Final Station	7'16

DAWN UPSHAW, soprano

FINNISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA

TAPIOLA CHAMBER CHOIR, chorus master: Hannu Norjanen

ESA-PEKKA SALONEN, conductor

Text spoken by Dominique Blanc

KAIJA SAARIAHO: *THE PASSION OF SIMONE*

Simone Weil (1909–1943) was born into a family of secularised Jews in Paris and began to study philosophy with Alain (Émile Chartier) while still at school. She was plagued by chronic illness in her youth. In 1931, having graduated from the École Normale Supérieure – a school which at the time did not normally accept female students – she found a job teaching philosophy at a girls' school in Paris.

Weil was politically active and as such stood out from among other philosophers of her time. She never affiliated herself with a political party, but she identified strongly with left-wing movements. After Hitler came to power in 1933, she helped German Communists escape their homeland, but she also argued with party leader Lev Trotsky after his expulsion from the Soviet Union.

In order to explore “the relationship of modern technology [...] to our civilisation, that is, our society and our culture,” Weil sought assembly-line work at the factories of Renault, Alsthom and Carnaud in 1935 and experienced at first hand the humiliating and dehumanising nature of low-income work. Her photo ID A96630 is a grim souvenir from this time.

In 1936, despite her pacifist ideals, Weil joined the anarchist forces in the Spanish Civil War. She actively sought combat duty but burned herself on a kitchen fire and retreated to Assisi in Italy to convalesce. It was there that she had one of her most significant epiphanies.

Although Weil may have accepted baptism from the Catholic Church before her death, she was open to and interested in all religions. She rejected syncretism, though; for her, each religion was significant as an independent and unique phenomenon. Weil was altruistic in her spirituality. She had virtually no personal possessions, she gave the majority of her income to charity, and she lived an ascetic life.

In 1942, Weil and her parents fled to New York to escape the German occupation of France. As the war progressed, she joined the French Resistance in London. In 1943, she was diagnosed with tuberculosis brought on by overexertion, but she refused both treatment and food. She eventually died in hospital of malnourishment, an affliction from which, she believed, all of occupied France was suffering.

La Passion de Simone (2006) is an oratorio about the life and thoughts of Simone Weil for soprano solo, choir, orchestra and electronics by Kaija Saariaho (b. 1952).

The subject was suggested to Saariaho by director Peter Sellars, but this was not her first contact with Weil: “I have been reading Simone Weil’s writings since my youth. The Finnish translation of her book *La pesanteur et la grâce* (Gravity and Grace) was one of the few things I packed into my suitcase when I travelled to Germany in 1981 to continue my studies in composition. Later, I began to read her writings in the original French and also learned more about her life.”

La Passion de Simone is an important addition to the roster of Saariaho’s major works with female protagonists, from the unrequited love of *L’amour de loin* to the conflict between vengeance and maternal love in *Adriana Mater* and Emilie du Châtelet’s struggle between work, love and childbirth. All of the protagonists are contradictory and impractical in their actions. All of them are also people for whom love is without compromise, transcending common sense and self-interest.

Saariaho describes the origins of the oratorio thus: “The combination of Weil’s severe asceticism and her passionate quest for truth has appealed to me ever since I first read her thoughts. *La Passion de Simone* was specifically the result of collaboration with Amin Maalouf and Peter Sellars; together we chose the different parts of Weil’s work and life for the libretto before I began composing. Whereas I have always been fascinated by Simone’s striving for abstract (mathematical) and spiritual-intellectual goals, Peter is interested in her social awareness and political activities. Amin brought out the gaping discrepancy between her philosophy and her life, showing the fate of the frail human being amongst great ideas. In addition to Simone Weil’s life and ideas, many general questions of human existence are presented in Amin’s text.”

La Passion de Simone is a nexus of many themes in Saariaho’s life and works. The poetic tension of the oratorio, the grouping of its texts onto various levels of reality and the projection of words into different sound worlds reflects Saariaho’s entire oeuvre of vocal works, going right back to the early solo songs.

The work falls in with the history of musical passion settings through its structure, the fifteen ‘stations’ echoing the Stations of the Cross, the progress of Jesus to Calvary. In the 13th station, Simone actually equates her fate with that of Christ.

The oratorio also features Saariaho’s signature technique of exploring and probing the essence of sound, down to its most ungraspable reaches, generated by electronics. The soprano soloist in the oratorio is essentially the narrator but also represents a sympathetic participant, Simone’s imaginary

sister and finally, towards the end, Simone herself. The choir and orchestra create a world where the soloist and the spoken text in the electronic soundtrack coexist.

The long-standing influence of Simone Weil's thinking on Saariaho is apparent in the oratorio: "Two powers hold sway over the universe: light and gravity" (*La pesanteur et la grâce*, 1947). For Weil, 'gravity' means all the mundane things that push a person down, while 'light' manifests itself in ever-shifting colours.

For Saariaho, colour, sonority and harmony are not extraneous elements to be added to the music; they determine time and space themselves. They infuse the slow tempos with tensions which are released rapidly and violently. They also broaden the psychological perspective and lead the listener "to melt into what they gaze upon", to paraphrase the 3rd station.

Weil also described the spirituality of observation: "The use of reason makes things transparent to the mind. We do not, however, see what is transparent. We see that which is opaque through the transparent – the opaque which was hidden when the transparent was not transparent. We see either the dust on the window or the view beyond the window, but never the window itself." (*La pesanteur et la grâce*)

La Passion de Simone creates just such a window, or prism, onto its subject. The external force of gravity is at its heaviest in the mechanically pounding rhythms of the 5th station or the tumult of war that permeates the 11th station. However, in most cases the struggle of light and gravity is an inner process, and the shift from suffering to bliss is seamless.

Throughout her life, Simone Weil sought out suffering as a means of redemption. Her actions have been criticised as self-centred or mystic-fatalist, and her death has been seen as resulting from the sort of discrepancy between self-image and reality that is typical of anorexia. Simone was incapable of redeeming the sins of humanity. The only way in which she could combat the evil of humans was to refuse to live altogether.

With her uncompromising ideology and ultimately with her death, Simone demonstrated the grace and attained the peace where Saariaho's work finally, exhausted, ends up. The narrator, choir and orchestra are the ceremonial witnesses to that process, and their bemusement is shared by the listeners.

Like Bach's Passions, *La Passion de Simone* translates a process that is ancient and difficult to comprehend into something that is real and inescapable. But it offers no salvation, as Amin Maalouf's libretto observes at the end: "But the earth where you abandoned us still is this kingdom of deceit where innocents tremble."

Antti Häyrynen

Translation: Jaakko Mäntyjärvi

Joining a rare natural warmth with a fierce commitment to the transforming communicative power of music, **Dawn Upshaw** has achieved worldwide celebrity as a singer of opera and concert repertoire ranging from the sacred works of Bach to the freshest sounds of today. Her acclaimed performances on the opera stage comprise the great Mozart roles as well as modern works by Stravinsky, Poulenc, and Messiaen. From Salzburg, Paris and Glyndebourne to the Metropolitan Opera, where she began her career and has made nearly 300 appearances, Dawn Upshaw has also championed numerous new works created for her including *The Great Gatsby* by John Harbison; *L'Amour de loin* and *La Passion de Simone* by Kaija Saariaho; John Adams's nativity oratorio *El Niño*; Osvaldo Golijov's chamber opera *Ainadamar* and song cycle *Ayre*; and more than two dozen other solo, chamber, and orchestral works. In 2007, Ms. Upshaw was named a Fellow of the MacArthur Foundation, the first vocal artist to be awarded the five-year "Genius" grant. She is a four-time Grammy Award winner featured on more than 50 recordings, including the million-selling *Symphony No. 3* by Henryk Gorecki.

The **Finnish Radio Symphony Orchestra** (FRSO) is the orchestra of the Finnish Broadcasting Company (Yle). Its mission is to produce and promote Finnish musical culture. Its Chief Conductor as of autumn 2013 will be Hannu Lintu, following a season (2012/2013) as the orchestra's Principal Guest Conductor. The FRSO has two Honorary Conductors: Jukka-Pekka Saraste and Sakari Oramo.

The Radio Orchestra of ten players founded in 1927 grew to symphony orchestra strength in the 1960s. Its previous Chief Conductors have been Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste and Sakari Oramo.

The latest contemporary music is a major item in the repertoire of the FRSO, which each year premieres a number of Yle commissions. Another of the orchestra's tasks is to record all Finnish orchestral music for the Yle archive.

The FRSO has recorded works by Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen, Kokkonen and others, and the debut disc of the opera *Aslak Hetta* by Armas Launis. Its discs have reaped some major distinctions, such as the BBC Music Magazine Award and the Académie Charles Cros Award. The disc of the Sibelius and Lindberg Violin Concertos (Sony BMG) with Lisa Batiashvili as the soloist received the MIDEM Classical Award in 2008, in which year the New York Times chose the other Lindberg disc as its Record of the Year.

The FRSO regularly tours to all parts of the world. All the FRSO concerts both in Finland and abroad are broadcast, usually live, on Yle Radio 1. They can also be heard and watched with excellent live stream quality on the FRSO website.

www.yle.fi/rso

The **Tapiola Chamber Choir**, which gave its debut concert in 1984, is known for its own concert productions, concerts requested by professional orchestras and music festivals, and its long-term commissioning and recording projects.

Tapiola Originals is an international collection of works commissioned from composers in the Baltic Sea region. The choir is involved in the National Library Project documenting works by leading Finnish choral composers. It has also contributed to recordings of Finnish operas with the Finnish National Opera Orchestra, the FRSO and the Helsinki Philharmonic Orchestra and has performed

great works of the Baroque and Classical eras under such celebrated foreign conductors as Peter Schreier, Harry Christophers, Roy Goodman and Paul Hillier.

Many of the choir's discs have won prizes at home in Finland. Its Penderecki and Sibelius discs are included as 'benchmark' recordings in the Gramophone Classical Good CD Guide. The Artistic Director of the Tapiola Chamber Choir since 1998 has been conductor Hannu Norjanen.

www.tapiolachamberchoir.fi

Esa-Pekka Salonen is one of the most celebrated conductors in the world today. He is a regular guest with many of the world's other finest orchestras. Salonen has been Principal Conductor and Artistic Advisor of the Philharmonia Orchestra London since 2008 and Artistic Director of the Baltic Sea Festival since 2003. After seventeen years at its helm as Music Director, he also holds the title of Conductor Laureate of the Los Angeles Philharmonic since 2009. From 1984 to 1995 he was Chief Conductor of the Swedish Radio Symphony Orchestra.

Among the numerous items in Esa-Pekka Salonen's discography is a CD of orchestral works by him with the FRSO. In 2009 his disc of music by Sibelius and Schoenberg with violinist Hilary Hahn and the Swedish Radio Symphony Orchestra was awarded a Grammy, and in 2012 he conducted the Los Angeles Philharmonic in a disc (for Deutsche Grammophon) of Shostakovich's Orango.

Salonen has been the recipient of many major awards, including the UNESCO Rostrum Prize for his composition Floof in 1992 and the Siena Prize, given by the Accademia Chigiana in 1993; he is the first conductor ever to receive this prize. In the UK he has been granted the Royal Philharmonic Society's Opera Award, and in France the rank of Officier de l'ordre des Arts et des Lettres. He also holds an honorary doctorate from the Royal College of Music in London.

www.esapekkasalonen.com

KAIIJA SAARIAHO : LA PASSION DE SIMONE

Simone Weil (1909–1943) est née à Paris dans une famille juive agnostique et s'est lancée dans des études de philosophie sous l'impulsion de son professeur de classe préparatoire Alain (Émile Chartier). Sa jeunesse a également été marquée par de fréquentes maladies. Sortie en 1931 de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm – qui n'était à l'époque ordinairement pas ouverte aux femmes –, elle enseigna la philosophie dans un lycée de filles parisien.

Parmi les philosophes de son temps, Weil s'est distinguée par son activisme politique. Elle s'est tenue à l'écart des partis, mais a participé aux grands mouvements de gauche. Après l'accession au pouvoir de Hitler en 1933, elle aida la fuite de communistes allemands, mais n'hésita pas à débattre en face à face avec Léon Trotski au moment de son exil.

Dans le but d'étudier « le rapport de la technique moderne [...] avec les aspects essentiels de notre civilisation, c'est-à-dire d'une part notre organisation sociale, d'autre part notre culture », en 1935 Weil travailla à la chaîne successivement aux usines Alsthom, Carnaud et Renault, afin de faire l'expérience des effets humiliants et déshumanisants du labeur ouvrier. La photo de sa carte d'usine, immatriculée A96630, en porte aussi la trace.

En 1936, en dépit de ses convictions pacifistes, Weil s'engagea dans la Guerre civile espagnole, auprès des anarchistes. Elle essaya de prendre part aux combats, mais se blessa en posant le pied dans une marmite d'huile bouillante, et pendant sa convalescence se retira à Assise, où elle eut l'une de ses plus importantes expériences mystiques.

Quoique Weil ait peut-être reçu le baptême catholique avant sa mort, elle s'est penchée avec ouverture et intérêt sur toutes les religions, tout en fustigeant le syncrétisme – à ses yeux, chaque religion ne fait sens que prise dans son individualité et spécificité. Weil a traduit sa spiritualité en altruisme. Elle ne possédait pas grand-chose, offrant la plus grande partie de ses revenus à des œuvres de charité, et vivait ascétiquement.

En 1942, Weil fuit la France occupée avec ses parents et partit pour New York. Face à la tournure prise par les événements, elle se joignit à la Résistance basée à Londres. En 1943, épuisée, elle fut diagnostiquée tuberculeuse, mais refusa non seulement de se soigner, mais aussi de se nourrir. Elle finit par succomber à une sous-alimentation qu'elle espérait semblable à celle de ses concitoyens de la France occupée.

La Passion de Simone est un oratorio de Kaija Saariaho (née en 1952) traitant de la vie et de la pensée de Simone Weil, composé en 2006, pour soprano solo, chœur, orchestre et électroniques.

Le sujet fut proposé à Saariaho par le metteur en scène Peter Sellars, mais c'était loin d'être le premier contact de la compositrice avec Weil : « *Je lis les écrits de Simone Weil depuis ma jeunesse. Son ouvrage La Pesanteur et la grâce fait partie des quelques affaires que j'ai emportées dans ma valise en 1981, lorsque je suis partie poursuivre mes études de composition en Allemagne. Par la suite, j'ai pu les lire en français et en savoir plus sur sa vie.* »

La Passion de Simone est un important prolongement de la galerie de portraits féminins que constituent les œuvres de grande ampleur de Saariaho : la passion frustrée de *L'Amour de loin*, le dilemme entre la soif de vengeance et l'amour maternel dans *Adriana Mater* et le combat d'*Émilie* (du Châtelet) qui se débat entre son œuvre, son amour et sa grossesse. Toutes sont aux prises avec des dilemmes et des idéaux. Il est toujours question de personnages pour qui l'amour se conçoit sans compromis et doit exister au-dessus des contingences et des nécessités matérielles de la vie.

Saariaho raconte ainsi l'origine de l'oratorio : « *Le rigoureux ascétisme de Weil et sa quête passionnée de vérité m'ont attirée dès le moment où j'ai découvert sa pensée. La Passion de Simone est née de notre collaboration avec Amin Maalouf et Peter Sellars ; nous avons choisi ensemble des fragments de son œuvre et de sa vie pour le livret avant que je ne commence à composer. – Pour ma part, j'avais toujours été enthousiasmée par les ambitions abstraites (mathématiques) et spirituelles de Simone, tandis que Peter était avant tout intéressé par son action sociale et politique. Amin a mis en avant le conflit entre sa philosophie et sa vie, et a montré le destin d'un être fragile bouleversé par de grandes idées. Au travers de la vie et de la pensée de Simone, le texte d'Amin médite des questionnements plus généraux propres à l'existence humaine.* »

La Passion de Simone mêle de nombreux thèmes de la vie et de l'œuvre de Saariaho. La tension poétique de l'oratorio, la stratification du texte en plusieurs niveaux de réalité et la projection de ces mots dans différents univers sonores trouvent des échos jusque dans les premières œuvres vocales de Saariaho.

L'œuvre se place dans la filiation du genre musical de la passion de par sa structure en quinze « stations », inspirées des quatorze arrêts de Jésus sur son chemin de croix. Dans la Treizième station, Simone appelle d'ailleurs à une comparaison entre son destin et la mort du Christ.

L'oratorio réalise aussi l'intention, caractéristique de Saariaho, d'étudier et de façonner la nature d'un son dont la dimension la plus intime est la plus difficile à atteindre, produite par l'électronique. La soliste de l'oratorio est principalement une narratrice, mais aussi une participante empathique, une sœur de Simone en pensée et, enfin, Simone elle-même. Le chœur et l'orchestre créent un monde dans lequel la soliste et les électroniques coexistent.

Les réflexions de Simone Weil ont longtemps influencé Saariaho, et elles sont citées dans l'oratorio : « Deux forces règnent sur l'univers : lumière et pesanteur. » (*La Pesanteur et la grâce*, 1947) La « pesanteur » de Weil renvoie à tout ce qui est terrestre et qui tire l'homme vers le bas. La « lumière », à l'opposé, se manifeste en couleurs qui ne cessent de se transformer.

Pour Saariaho, la couleur, la sonorité ou l'harmonie ne sont pas des éléments indépendants ajoutés à la musique, mais des composantes qui en déterminent l'espace et le temps. Elles impriment dans les tempi lents des tensions qui explosent avec violence et célérité. Elles dilatent aussi les perspectives psychiques et amènent l'auditeur à « se fondre avec ce qu'il contemple », pour citer le texte de la Troisième station.

Weil explicite ainsi la nature spirituelle de la perception : « L'usage de la raison rend les choses transparentes à l'esprit. Mais on ne voit pas le transparent. On voit l'opaque à travers le transparent, l'opaque qui était caché quand le transparent n'était pas transparent. On voit ou les poussières sur la vitre, ou le paysage derrière la vitre, mais jamais la vitre elle-même. » (*La Pesanteur et la grâce*)

La Passion de Simone produit une telle vitre, ou prisme. La puissance extérieure de la pesanteur est audible dans toute sa lourdeur dans les rythmes aux martellements mécaniques de la Cinquième station, ou dans les explosions pénétrantes de la guerre dans la Onzième. Mais le plus souvent, la tension entre lumière et pesanteur prend la forme d'un processus intérieur, et l'on glisse imperceptiblement de la douleur à la béatitude.

Simone Weil a, toute sa vie durant, recherché la souffrance, et à travers elle une rédemption. Son action a été qualifiée d'égoцентриée ou de mystique et fataliste, et sa mort a pu être expliquée par un dilemme entre son image de soi et son entourage que l'on a pu comparer à un complexe anorexique. Simone n'avait pu compenser les péchés des hommes. Elle n'avait pu abolir le mal d'entre les hommes autrement qu'en refusant entièrement de vivre.

Par son intransigence, et finalement par sa mort même, Simone souhaitait atteindre la grâce, et a obtenu cette paix sur laquelle l'œuvre de Saariaho, épuisée par la lutte, finit par ouvrir. La narratrice

de l'oratorio, le chœur et l'orchestre sont les témoins rituels de ce cheminement, et les auditeurs partagent leur déconcertement.

À la manière des passions de Bach, *La Passion de Simone* transforme un cheminement ancien, auquel nous voudrions nous refuser de croire, en un acte en temps réel sur lequel nous ne pouvons pas fermer les yeux. Mais elle n'offre pas de salut, comme le déclarent les derniers mots du livret d'Amin Maalouf : « La terre où tu nous as abandonnés est toujours ce royaume trompeur où tremblent les innocents. »

Antti Häyrynen

Translation : Aleksis Barrière

Grâce à la chaleur naturelle de son timbre et un engagement total dans la puissance communicative de transfiguration de la musique, **Dawn Upshaw** est devenue une célébrité mondiale en tant que chanteuse d'opéra et de concert, avec un répertoire courant des œuvres sacrées de Bach aux plus récentes créations contemporaines. Ses performances scéniques acclamées comprennent aussi bien les grands rôles mozartiens que des œuvres plus modernes de Stravinsky, Poulenc et Messiaen. De Salzbourg, Paris et Glyndebourne au Metropolitan Opera, où elle a débuté sa carrière et a chanté près de 300 fois, Dawn Upshaw a également porté de nombreuses œuvres écrites pour elle, y compris *The Great Gatsby* de John Harbison, *L'Amour de loin* et *La Passion de Simone* de Kaija Saariaho, « l'oratorio de nativité » de John Adams *El Niño*, l'opéra de chambre d'Oswaldo Golijov *Ainadamar* et son cycle de mélodies Ayre, et plus de deux douzaines d'autres œuvres solistes, chambristes et orchestrales. En 2007, elle a été nommée *fellow* de la MacArthur Foundation, et fut la première artiste vocale à recevoir la bourse quinquennale « Genius ». Elle a été récompensée par quatre prix Grammy et figure dans plus de cinquante enregistrements discographiques, y compris celui de la Symphonie n° 3 de Henry Gorecki qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires.

Le **Radion sinfoniaorkesteri** (RSO) est l'orchestre de la radio publique finlandaise – sa mission est de développer et enrichir la vie musicale finlandaise. Son futur directeur musical, le chef d'orchestre

Hannu Lintu, débutera son mandat à l'automne 2013. Pendant la saison 2012-2013, il en est le principal chef invité. Les chefs d'honneur du RSO sont Jukka-Pekka Saraste et Sakari Oramo.

L'orchestre de la radio a été fondé en 1927 avec un effectif fixe de dix musiciens. Il s'est développé en orchestre symphonique dans les années 1960. Il a compté parmi ses directeurs musicaux Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste et Sakari Oramo.

Le répertoire du RSO met à l'honneur la musique contemporaine finlandaise, et l'orchestre crée chaque année de nombreuses œuvres commandées par la radio publique. Ses missions comprennent aussi l'enregistrement de l'ensemble de la musique orchestrale finlandaise pour les archives de la radio.

Le RSO a notamment enregistré des œuvres d'Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen et Kokkonen, et il est à l'origine du premier enregistrement de l'opéra de Armas Launis *Aslak Hetta*. Les enregistrements de l'orchestre ont reçu de nombreuses et importantes distinctions, dont les prix du BBC Music Magazine et de l'Académie Charles Cros. Le disque des concertos pour violon de Lindberg et Sibelius avec Lisa Batiashvili (chez Sony BMG) a été distingué aux MIDEM Classical Awards en 2008. La même année, le New York Times a nommé un autre enregistrement de Lindberg disque de l'année.

Le RSO effectue régulièrement des tournées mondiales. Il est partenaire de la chaîne Yle Radio 1, qui diffuse tous les concerts de l'orchestre, généralement en direct, aussi bien en Finlande qu'à l'étranger. Les concerts peuvent être écoutés et regardés en haute définition sur le site internet du RSO.

www.yle.fi/rso

Le chœur de chambre de Tapiola a tenu son concert d'inauguration en 1984. Son activité consiste en concerts autoproduits, en collaborations avec des orchestres professionnels et des festivals de musique, et en une politique au long cours de commandes à des compositeurs et de projets de disques.

Tapiola Originals est un recueil international d'œuvres commandées à des compositeurs de la région baltique. Le projet *Bibliothèque nationale* est un archivage de la production des plus importants compositeurs de musique chorale finlandais. Le chœur a eu de 2000 à 2005 un contrat de résidence avec le compositeur Jaakko Mäntyjärvi. Il a par ailleurs enregistré des opéras finlandais en coopération avec l'Opéra national finlandais, le RSO et l'Orchestre de la ville de Helsinki. Il a également interprété des chefs-d'œuvre baroques et classiques avec de nombreux chefs étrangers de grand renom, notamment Peter Schreier, Harry Christophers, Roy Goodman et Paul Hillier.

La plupart des enregistrements du chœur ont été récompensés par des prix finlandais. Ses disques Penderecki et Sibelius sont cités comme « benchmark » dans le classement mondial des meilleurs disques *Gramophone Classical Good CD Guide* publié par le magazine Gramophone. Depuis 1998, le directeur artistique du chœur est le chef Hannu Norjanen.

Le chœur a reçu le prix de la culture de la ville d'Espoo en 2005, en reconnaissance de son action méritoire pour la vie culturelle d'Espoo.

www.tapiolachamberchoir.fi

Esa-Pekka Salonen est un des chefs d'orchestre les plus acclamés au niveau international. Reconnu aussi pour sa remarquable carrière de compositeur, Salonen a été décrit dans le Boston Globe comme « un musicien total, comme on en voit peu aujourd'hui ».

Salonen est directeur musical du Philharmonia de Londres depuis 2008, et il est régulièrement invité à diriger les orchestres les plus prestigieux. Il est aussi le directeur artistique du Baltic Sea Festival à Stockholm. De 1992 à 2009, Salonen était le directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, et avant cela celui de l'Orchestre symphonique de la radio suédoise de 1984 à 1995.

La vaste discographie d'Esa-Pekka Salonen comprend l'enregistrement par la RSO de ses propres œuvres orchestrales. Il a reçu un prix Grammy en 2009 pour le disque Sibelius-Schönberg enregistré avec Hilary Hahn et l'Orchestre symphonique de la radio suédoise. En 2012, Deutsche Grammophon a publié le disque d'*Orango* de Chostakovitch, qu'il a enregistré avec l'Orchestre philharmonique de Los Angeles.

Au cours de sa carrière, Esa-Pekka Salonen a reçu de nombreux prix importants. Il a reçu le prix Rostrum de l'UNESCO en 1992 pour sa pièce *Floof*, et il est le premier chef d'orchestre à avoir reçu le prix de l'Accademia Chigiana en 1993. En Grande-Bretagne, Salonen a reçu le prix d'opéra de la Royal Philharmonic Society et l'État français l'a promu Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il est par ailleurs docteur *honoris causa* du Royal College of Music de Londres.

www.esapekkasalonen.com

KAIJA SAARIAHO: LA PASSION DE SIMONE

Simone Weil (1909–1943) syntyi Pariisissa uskoa tunnustamattomaan juutalaisperheeseen ja alkoi opiskella filosofiaa koulussa Alainin (Émile Chartier) johdolla. Nuoruutta leimasi myös krooninen sairastelu. Valmistuttuaan vuonna 1931 Ecole Normale Supérieurestä – johon noihin aikoihin ei yleensä hyväksynyt naisoppilaita – hän opetti filosofiaa pariisilaisessa tyttökoulussa.

Aikansa filosofeista Weil erottautui poliittisella aktiivisuudellaan. Hän pysyi erossa puolueista, mutta otti osaa vasemmistoliiikkeisiin. Hitlerin valtaannousun jälkeen 1933 hän auttoi saksalaisia kommunisteja pakenemaan, mutta kiisteli Neuvostoliitosta karkotetun puoluejohtaja Lev Trotskin kanssa.

Tutkiakseen ”modernin teknologian [...] suhdetta sivilisaatioomme, eli yhteiskuntajärjestelmäämme ja kulttuuriimme” Weil meni vuonna 1935 sarjatyöhön Renault’n, Alsthomin ja Carnaud’n tehtaille todetakseen matalapalkkatyön nöyryyttävän ja epäinhimillistävän vaikutuksen. Se näkyi myös hänen kuvallisesta henkilökortistaan A96630.

Vuonna 1936 Weil liittyi pasifistisista näkemyksistään huolimatta Espanjan sisällissotaan anarkistien joukkoihin. Hän yritti hakeutua taistelutehtäviin, mutta poltti itsensä keittiötulussa ja vetäytyi paranemaan Italian Assisiin, jossa hän koki yhden tärkeimmistä hengellisistä herätyksistään.

Vaikka Weil mahdollisesti otti katolisen kasteen ennen kuolemaansa, hän suhtautui avoimesti ja kiinnostuneesti kaikkiin uskontoihin torjuen silti synkretismin – hänelle jokainen uskonto oli merkityksellinen vain itsenäisenä ja erityisenä ilmiönä. Hengellisyystään Weil toteutti altruistisesti. Hän ei omistanut juuri mitään, lahjoitti suuren osan tuloistaan hyväntekeväisyyteen ja eli askeettisesti.

Vuonna 1942 Weil pakeni vanhempineen Ranskan saksalais miehitystä New Yorkiin. Sodan edetessä hän liittyi Lontoossa toimivaan Ranskan vastarintaliikkeeseen. Vuonna 1943 hänellä diagnosoitiin ylläsituksen aiheuttama tuberkuloosi, mutta Weil torjui sekä hoidon että ravinnon. Hän kuoli lopulta sairaalassa aliravitsemukseen, josta hän oletti koko miehitetyn Ranskan kärsivän.

La Passion de Simone on Kaija Saariahon (s. 1952) säveltämä Simone Weilin elämää ja ajatuksia käsittelevä oratorio sopraanosoololle, kuorolle, orkesterille ja elektroniikalle vuodelta 2006.

Aihetta ehdotti Saariaholle ohjaaja Peter Sellars, mutta se ei suinkaan ollut säveltäjän ensikosketus Weiliin: ”*Olen lukenut Simone Weilin kirjoituksia nuoruudestani lähtien. Hänen teoksensa Painovoima ja armo oli yksi harvoista tavaroista, jotka pakkasin mukaani lähtiessäni vuonna 1981 jatkamaan*

sävellysojantani Saksaan. Myöhemmin luin hänen kirjoituksiaan ranskaksi ja sain tietää enemmän hänen elämästään.”

”Simonen kärsimys” on tärkeä lisä Saariahon suurteosten naismuotokuviiin, *Kaukaisen rakkauden (L'amour de loin)* täyttymystä vaille jäävään rakkauteen, *Adriana Materin* koston ja äidinrakkauden väliseen ristiriitaan ja Emilie du Châtelet'n taisteluun työn, rakkauden ja synnytyksen välillä. He kaikki ovat toiminnassaan ristiriitaisia ja epäkäytännöllisiä. Kaikissa on myös kyse henkilöistä, joille rakkaus on kompromissitonta, arkipöytä ja pyyteiden yläpuolella olevaa.

Saariaho kertoo, mistä oratorio lähti liikkeelle: *”Weilin ankara asketismi ja intohimoinen totuuden etsintä on vedonnut minuun siitä lähtien, kun ensi kerran tutustuin hänen ajatuksiinsa. La passion de Simone syntyi yhteistyössä Amin Maaloufin ja Peter Sellarsin kanssa; valitsimme yhdessä hänen teoksistaan ja elämästään jaksoja librettoa varten ennen kuin ryhdyin säveltämään. – Minua olivat aina kiehtoneet Simonen abstraktit (matemaattiset) ja henkiset tavoitteet, kun taas Peteriä kiinnosti ennen muuta hänen sosiaalinen ja poliittinen toimintansa. Amin toi esiin hänen filosofiansa ja elämänsä välisen ristiriidan ja näytti millainen oli hauraan ihmisen kohtalo suurten ajatusten keskellä. Aminin teksti pohdiskelee Simonen elämän ja ideoiden ohella ihmisen olemassaolon yleisiä kysymyksiä.”*

La Passion de Simonessa risteytyy monia Saariahon elämän ja teosten teemoja. Oratorion poeettisessa jännitteessä, tekstin ryhmittelyssä eri reaalisoihin ja sanojen projisoimisessa erilaisiin soiviin maailmoihin voi kuulla kaikuja Saariahon vokaaliteoksista aina varhaisista lauluista alkaen saakka.

Musiikilliseen passiohistoriaan teos liittyy rakenteensa, viidentoista ”asemansa” kautta, jotka polveutuvat Jeesuksen ristintien neljästätoista pysähdyspaikasta. 13. asemassa Simone myös rinnastaa kohtalonsa Kristuksen kuolemaan.

Oratoriossa on mukana myös Saariaholla ominainen pyrkimys tutkia ja luodata äänen olemusta, jossa sisäisin on vaikeimmin tavoitettava, elektroniikalla tuotettu. Oratorion sopraanosolisti on enimmäkseen kertoja, mutta myös myötäelävä osallistuja, Simonen kuvitteellinen sisar sekä teoksen lopulla myös Simone itse. Kuoro ja orkesteri luovat maailman, jossa sekä solisti että elektroniikka toimivat yhtä aikaa.

Simone Weillin ajatukset ovat jo kauan vaikuttaneet Saariahoon ja kuuluvat myös oratoriossa: ”Kaksi voimaa hallitsee maailmankaikeudessa, valo ja painovoima” (*La Pesanteur et la grâce*, 1947). Weillin ”painovoima” tarkoittaa kaikkea sitä maallista, joka painaa ihmistä alaspäin. Valo taas näyttäytyy väreissä, jotka muuttuvat kaiken aikaa.

Saariaholla väri, sointi tai harmonia eivät ole jotain erikseen musiikkiin lisättävää, vaan ne määrittävät aikaa ja tilaa. Ne kylvävät hitaisiin tempoihin jännitteitä, jotka purkautuvat rajusti ja nopeasti. Ne laajentavat myös psyykkisiä perspektiivejä ja johdattavat kuulijan ”sulautumaan katsomaansa”, kolmannen aseman tekstiä lainaten.

Weil selvensi havaitsemisen henkisyttä: ”Älyn ponnistukset tekevät asiat läpikuultaviksi henkemme silmille. Mutta emme voi nähdä sitä, mikä on läpikuultavaa. Näemme tumman esineen läpikuultavan takaa, esineen, joka oli salassa niin kauan kuin läpikuultava ei ollut läpikuultavaa. Näemme joko ikkunaruuutuun tarttuneen pölyn tai sen takana olevan maiseman, mutta emme milloinkaan itse ikkunaruuutua.” (*Painovoima ja armo*)

Tällaisen ikkunan tai prisman *La Passion de Simone* luo aiheeseensa. Painovoiman ulkoinen voima kuuluu raskaimpana 5. aseman konemaisesti jyskyttävissä rytmeissä tai 11. aseman lävistävästä sodan pauhusta. Mutta useammin valon ja painovoiman kamppailu kuuluu sisäisenä prosessina ja tuskasta siirryttään autuuteen saumattomasti.

Simone Weil hakeutui koko elämänsä ajan kärsimykseen ja sen kautta lunastukseen. Hänen toimintaansa on kritisoitu itsekeskiseksi tai mystis-fatalistiseksi, ja hänen kuolemansa on liitetty anoreksian kaltaiseen minäkuvan ja ympäristön väliseen ristiriitaan. Simone ei pystynyt sovittamaan ihmisten syntejä. Hän saattoi torjua ihmisen pahuuden ainoastaan kieltäytymällä elämästä kokonaan.

Ehdottomuudellaan ja lopulta myös kuolemallaan Simone halusi näyttää armon ja sai rauhan, johon Saariahon teos kamppailun uuvuttamana päättyi. Oratorion kertoja, kuoro ja orkesteri ovat tuon prosessin seremonialliset todistajat, joiden hämmennyksen kuulijat jakavat.

Bachin passioiden tavoin *La Passion de Simone* muuttaa muinaisen ja vaikeasti uskottavan prosessin reaaliaikaiseksi ja ohittamattomaksi. Mutta pelastusta se ei tarjoa, kuten Amin Maaloufin sanat lopussa toteavat: ”Maailma, johon meidät hylkäsit, on yhä se petollinen valtakunta, jossa viattomat vapisevat.”

Dawn Upshaw on maailmankuulu oopperalaulaja ja konserttisolisti, jonka taiteilijapersoonassa yhdistyvät harvinainen luontainen lämpö ja vankka usko musiikin kommunikatiiviseen voimaan. Hänen ohjelmistonsa ulottuu Bachin kirkkomusiikkiteoksista oman aikamme musiikkiin. Oopperalavoilla hän on menestyksekkäästi esiintynyt keskeisissä Mozart-rooleissa sekä Stravinskyn, Poulencin ja Messiaenin oopperoissa. Dawn Upshaw on esittänyt lukuisia hänelle sävellettyjä teoksia mm. Salzburgissa, Pariisissa ja Glyndebournessa sekä Metropolitan-oopperassa, jossa hän aloitti esiintyjän uransa ja jossa hän on esiintynyt lähes 300 kertaa. Näitä hänelle sävellettyjä teoksia ovat John Harbisonin *The Great Gatsby*; Kaija Saariahon *L'Amour de loin* ja *La Passion de Simone*; John Adamsin jouluratorio *El Niño*; Osvaldo Golijovin kamariooppera *Ainadamar* ja laulusarja *Ayre*; sekä parikymmentä muuta soolo-, kamari- ja orkesteriteosta. Vuonna 2007 Dawn Upshaw nimitettiin MacArthur-säätiön stipendiaatiksi; hänelle myönnettiin ensimmäisenä vokaaliantistina viisivuotinen "Genius"-apuraha. Hän on saanut neljä Grammy-palkintoa, ja hänen diskografiassaan on yli 50 levytystä, mm. miljoonamyyntiin yltänyt taltiointi Henryk Góreckin 3. sinfoniasta.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on tuottaa ja edistää suomalaista musiikkikulttuuria. Orkesterin tuleva ylikapellimestari Hannu Lintu aloittaa kautensa syksyllä 2013. Kaudella 2012–2013 hän toimii RSO:n päävierailijana. RSO:n kunniakapellimestarit ovat Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo.

Radio-orkesteri perustettiin vuonna 1927 kymmenen muusikon voimin. Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestareita ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo.

RSO:n ohjelmistossa on tärkeällä sijalla uusin suomalainen musiikki ja orkesteri kantaesittää vuosittain useita Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtäviin kuuluu myös koko suomalaisen orkesterimusiikin taltiointi kantaneuvoille Yleisradion arkistoon.

RSO on levyttänyt mm. Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen *Aslak Hetta* -oopperan ensilevytyksen. Orkesterin levytykset ovat saaneet merkittäviä tunnustuksia, kuten BBC Music Magazine - ja Académie Charles Cros'n palkinnot. Lindbergin ja Sibeliuksen viulukonsertot sisältävä levy Lisa Batiashviliin kanssa (Sony

BMG) sai MIDEM Classical Awards -palkinnon 2008. Samana vuonna New York Times valitsi toisen Lindberg-levytyksen vuoden levyksi.

RSO tekee säännöllisesti konserttikiertueita ympäri maailmaa. RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, joka lähettää orkesterin kaikki konsertit yleensä suorina lähetyksinä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n verkkosivuilla konsertteja voi kuunnella sekä katsella korkealaatuisen livekuvan kautta.

www.yle.fi/rso

Tapiolan Kamarikuoro piti debyyttikonserttinsa vuonna 1984. Kuoron taiteellinen toiminta muodostuu itse tuotetuista konserttiproduktioista, ammattiorkesterien ja musiikkifestivaalien tilauskonserteista sekä monivuotisista sävellystilaus- ja levytysprojekteista.

Tapiola Originals on kansainvälinen kokoelma tilaussävellyksiä Itämeren alueen säveltäjiltä. Kansalliskirjastoprojektissa dokumentoidaan keskeisten suomalaisten kuorosäveltäjien tuotantoa. Kuorolla oli vuosina 2000–2005 nimikkosäveltäjäsopimus Jaakko Mäntyjärven kanssa. Lisäksi kuoro on levyttänyt suomalaisia oopperoita Suomen Kansallisoopperan orkesterin, Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin kanssa. Kuoro on esittänyt barokin ajan ja klassisten säveltäjien suurteoksia myös monien ulkomaisten huippukapellimestarien kuten Peter Schreierin, Harry Christophersin, Roy Goodmanin ja Paul Hillierin johdolla.

Useimmat kuoron levytyksistä on palkittu kotimaisilla levypalkinnoilla. Kuoron Penderecki- ja Sibelius -levyt sisältyvät ”benchmark”-levytyksinä Gramophone-lehden julkaisemaan maailman parhaita levyjä esittelevään Gramophone Classical Good CD Guide -luetteloon. Vuodesta 1998 alkaen kuoron taiteellisena johtajana toimii kapellimestari Hannu Norjanen.

Kuoro sai Espoon kaupungin kulttuuripalkinnon 2005 tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Espoon kulttuurielämän hyväksi.

www.tapiolachamberchoir.fi

Esa-Pekka Salonen on yksi kansainvälisesti arvostetuimpia kapellimestareita. Myös merkittävästä säveltäjän urastaan tunnetun Salosen kuvailtiin Boston Globe -lehdessä edustavan ”sellaista kokonaisvaltaista muusikkoutta, jota harvoin nykyään tavataan”.

Salonen on toiminut Lontoon Philharmonia-orkesterin ylikapellimestarina vuodesta 2008 ja vieraillee säännöllisesti maailman huippuorkestereiden johtajana. Hän on myös Tukholman Itämeri-festivaalin taiteellinen johtaja. Vuosina 1992–2009 Salonen työskenteli Los Angelesin filharmonikoiden musiikillisena johtajana. Sitä ennen hän toimi Ruotsin radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina 1984–1995.

Esa-Pekka Salosen laaja diskografia sisältää mm. RSO:n taltioidun CD:n Salosen omia orkesteriteoksia. Grammy-palkinnon Salonen sai 2009 viulisti Hilary Hahnin ja Ruotsin radion sinfoniaorkesterin kanssa tehdystä Sibelius-Schönberg -levystä. 2012 julkaistiin Salosen ja Los Angelesin taltiointi Šostakovitšin *Orangosta* Deutsche Grammophon -levymerkillä.

Esa-Pekka Salonen on palkittu uransa aikana monilla arvostetuilla tunnustuksilla. Hän on saanut UNESCO:n Rostrum -palkinnon sävellyksestään Floop vuonna 1992 sekä ensimmäisenä kapellimestarina Accademia Chigianan palkinnon 1993. Iso-Britanniassa Salonen on palkittu Royal Philharmonic Societyn oopperapalkinnolla ja Ranskan valtio on antanut hänelle kulttuurialan Officier de l'ordre des Arts et des Lettres -arvonimen. Lisäksi Esa-Pekka Salonen on Lontoon Royal College of Music -oppilaitoksen kunniatohtori.

www.esapekkasalonen.com

**Kaija Saariaho : *La Passion de Simone*
Chemin musical en quinze stations
Livret par Amin Maalouf**

1 Première station

Chant : Simone, grande sœur,
Petite sœur, Simone !
Je contemple ton visage
Au dernier printemps de ta vie
Pour refaire avec toi, en pensée,
Le chemin de ton agonie.

Tu es née longtemps avant moi
Puis, un jour, tu as renoncé à vieillir.
Je t'admire d'avoir fait de ta vie
Une traversée lumineuse,
Mais je t'en veux d'avoir préféré la mort.

Lecture : « *Rien de ce qui existe n'est
absolument digne d'amour, il faut donc aimer
ce qui n'existe pas* ».

2 Deuxième station

Chœur : Simone, grande sœur,
Petite sœur, Simone !

Chant : Tu as choisi de porter ta croix.
Non, je sais, tu n'as pas tout choisi.
Tu n'as pas choisi d'être femme, ni d'être juive.
Femme dans un monde où tes sœurs
Avaient si peu de place ;

**Kaija Saariaho : *The Passion of Simone*
Musical path in fifteen stations
Libretto by Amin Maalouf**

1 First Station

Singer: Simone, my elder sister,
My little sister, Simone!
I contemplate your face
In the last spring of your life
To travel with you, in my mind,
The way of your agony.

You were born long before me
Then, one day, you gave up growing old.
I admire you for making of your life
A shining crossing,
But I resent that you preferred death.

Reader: “*Nothing that exists is absolutely
worthy of love, so we must love what does
not exist*”.

2 Second Station

Chorus: Simone, my elder sister,
My little sister, Simone!

Singer: You chose to carry your cross.
No, I know that you did not choose
everything.
You did not choose to be a woman, nor to
be Jewish.

Juive dans un monde où la haine
Se déchainait contre les tiens.
Et tu n'as pas choisi non plus
Ces douleurs...

Chœur : Ne jamais chercher
Une consolation...

Chant : Ces douleurs qui ne quittaient jamais
Ta tête d'écolière ni tes mains d'enfant,
Tes mains naines qui te faisaient
Honte de ton corps jusqu'aux larmes.

Chœur : Ne jamais chercher à la douleur
Une consolation...

A woman in a world where your sisters
Had so little place;
Jewish in a world where hatred
Unleashed its fury against your people.
And neither did you choose
These torments...

Chorus: Never seek
Consolation...

Singer: These torments that never left
Your schoolgirl's head nor your child's hands,
Your lame hands that made you
Ashamed of your body to the point of tears.

Chorus: Never seek consolation
For your pain...

3 Troisième station

Chant : Une autre que toi
Se serait détournée du monde
Pour se soucier de sa propre souffrance.
Toi, tu t'es détournée de toi-même
Pour fixer ton regard sur le monde.

Lecture : « *Avoir l'attention tendue...* »

Chant : N'être plus qu'un regard, comme si
Celle qui regardait n'était rien, comme si
Elle voulait se fondre dans ce qu'elle
contemplait.
Se fondre, se dissoudre, s'anéantir.

3 Third Station

Singer: Another person
Would have turned away from the world
To care for his own suffering.
You turned away from yourself
To fix your gaze upon the world.

Reader: “*To hold one's attention towards...*”

Singer: To be no more than a gaze, as if
She who was looking was nothing, as if
She wanted to melt into what she gazed
upon.
To melt, to dissolve, to vanish.

N'exister que par son attention au monde,
A ses soupirs, à ses chuchotements,
A son silence.

Lecture : « *Savoir écouter le silence... Avoir l'attention tendue vers l'absence de bruit... »*

To exist only thru her attention to the world,
To its sighs, to its whispers,
To its silence.

Reader: *"To know how to listen to silence... To hold one's attention towards the absence of noise..."*

4 Quatrième station

Chant : Attentive à la souffrance des humains,
Tu étais peu sensible à celle de tes proches.
Une mère, un père, les yeux fixés sur toi,
Prêts à te suivre loin, Simone,
Jusqu'aux frontières de ton dévouement,
Ou de ton inconscience.

Sans doute, tu les aimais, cette mère et ce père,
Mais sur leur souffrance ton attention ne se fixait pas.
Parce qu'ils étaient proches, tu ne les voyais pas.
Du mouvement dont tu désirais t'abolir,
Tu les abolissais.
Sans doute avais-tu peur qu'ils veuillent te retenir
Sur le chemin qui mène au dernier sacrifice.

4 Fourth Station

Singer: Attentive to the suffering of mankind,
You scarcely noticed that of those close to you.
A mother, a father, their eyes fixed upon you,
Ready to follow you far away, Simone,
Right to the frontiers of your devotion,
Or of your recklessness.

No doubt you loved them, this mother and father,
But their suffering never held your attention.
Because they were close, you did not see them.
By the impulse that you sought to abolish yourself,
You abolished them.
No doubt you were afraid that they would hold you back
On the way that leads to the final sacrifice.

5 Cinquième station

Chœur : Travailler de tes mains,
Simone ?

Chant : Les ouvriers, tu as voulu partager
leur sort,
Te fondre au milieu de leur foule asservie,

Chœur : Travailler de tes mains,
A l'usine ?

Chant : Tu t'es enchaînée à la machine,
Comme s'enchaînent les galériens,
Et la machine t'a volé ta gaîté,
Ta jeunesse, Simone, ta dignité,
Peut-être un peu aussi ta foi en l'homme.
Au bout de quelques mois, épuisée, malade,
Tu as posé ta croix à terre, tu as quitté l'usine,
Avec le sentiment d'avoir été marquée à vie,
Marquée au fer, comme sont marqués les
esclaves.

6 Sixième station

Chœur : Et puis il y a cette image, Simone,
Cette image sur ta carte d'usine.
A-neuf-six-six-trois-zéro-Weil.
Cette image de charbon et d'ivoire
Comme un suaire
Où seraient venus s'imprimer
Les traits creusés d'un visage perdu.
A-neuf-six-six-trois-zéro-Weil.

5 Fifth Station

Chorus: Working with your hands,
Simone?

Singer: You wanted to share the fate of the
workers,
To melt into their enslaved mass,

Chorus: Working with your hands,
At the factory?

Singer: You chained yourself to a machine,
As the galley-slaves were chained,
And the machine robbed you of your gaiety,
Your youth, Simone, your dignity,
Perhaps also a little of your faith in mankind.
After some months, exhausted, ill,
You laid your cross on the ground; you left
the factory,
With the feeling of having been scarred for
life,
Branded, as slaves are branded.

6 Sixth Station

Chorus: And then there is this image,
Simone,
This image on your factory card.
A-nine-six-six-three-zero-Weil.
This image of charcoal and ivory
Like a shroud
Where had just been imprinted
The hollowed-out features of a lost face.
A-nine-six-six-three-zero-Weil.

Lecture : « *Méthode pour comprendre les images, les symboles... Ne pas essayer de les interpréter, mais les regarder, les regarder, jusqu'à ce que la lumière jaillisse...* »

Chœur : Cette photo, Simone,
Sur ta carte d'usine,
On dirait celle d'une déportée
En attente de la mort,
Avec un matricule gravé sur le bras,
Ou sur la poitrine,
A-neuf-six-six-trois-zéro-Weil.

Lecture : « *Comme Dieu est impuissant à faire le bien parmi les hommes sans la coopération des hommes, de même le démon à faire le mal...* »

7 Septième station

Chant : En sortant de l'usine, grande sœur,
Tu ne croyais plus aux sociétés humaines,
A leurs mythes joyeux, ni à leurs promesses.

Chœur : « Deux forces... »

Chant : Leurs révolutions ? Elles naissent dans la violence,
Et s'achèvent dans la tyrannie.
Leur démocratie ? Un autre mode d'asservissement.

Reader: "*Method for understanding images, symbols... Don't try to interpret them, just look at them, look at them, until light bursts forth...*"

Chorus: This photograph, Simone,
On your factory card,
One would say it belonged to a deportee
Waiting for impending death,
With a number engraved on her arm,
Or on her chest,
A-nine-six-six-three-zero-Weil.

Reader: "*As God is powerless to do good amongst mankind without the cooperation of men, it is the same with the devil doing evil...*"

7 Seventh Station

Singer: Leaving the factory, my elder sister,
You no longer believed in human societies,
In their joyous myths, nor in their promises.

Chorus: "Two powers..."

Singer: Their revolutions? They are born in violence
And end in tyranny.
Their democracy? Another form of slavery.

Chœur : « Deux forces règnent
Sur l'univers... »

Chant : Tu te méfiais des partis, des
nations, des Églises,
Rien que des prisons, des prisons pour
l'esprit !
A quoi donc croyais-tu encore, Simone,
grande soeur ?
Seulement à cette flamme...

Chœur : « ... lumière et pesanteur... »

Chant : A cette flamme fragile
Qui brûle en chacun d'entre nous,
Et se nourrit de nos souffrances.

Chœur : « ...lumière et pesanteur. »

Chant : Tu croyais seulement à cette
flamme tremblante
Qui nous éclaire, nous purifie,
Et nous élève vers notre liberté,
Quand la pesanteur du monde nous entraîne
Vers la voracité, et vers la servitude.

8 Huitième station

Chant et Lecture : « *Dieu se retire
Pour ne pas être aimé
Comme un trésor par un avare.* »

Chorus: "Two powers hold sway
Over the universe..."

Singer: You distrusted parties, nations,
churches,
As nothing but prisons, prisons for the spirit!
What did you believe in, then, Simone, my
elder sister?
Only in that flame...

Chorus: "... light and gravity..."

Singer: In that fragile flame
That burns within each one of us,
And is nourished by our suffering.

Chorus: "... light and gravity..."

Singer: You believed only in that trembling
flame
That enlightens us, purifies us,
And raises us towards our freedom,
When the gravity of earth drags us down
Towards greed, and towards servitude.

8 Eighth Station

Singer and Reader: "*God withdraws
So as not to be loved
As a treasure is loved by a miser.*"

9 Neuvième station

Chant : Savoir aimer — Dieu, pour Lui-même,
Les autres, pour eux-mêmes,
Sans bassesse, sans complaisance.

Chœur : Savoir aimer
Dieu, pour lui-même.

Chant : Ne pas seulement s'aimer, soi,
Ni seulement trembler pour les siens.
Aimer, en premier, ceux qui sont différents,
Ceux qui sont éloignés, et jusqu'aux
ennemis.

Chœur : Savoir aimer
Les autres, pour eux-mêmes.

Chant : Ne pas seulement s'aimer, soi.
Ce fut ta grandeur, ton message le plus
poignant.
Ce fut aussi ta faute. Toujours tu as été
Incapable de t'aimer toi-même,
Incapable de gémir si la victime était toi,
Ou un aspect de toi.

Chœur : Savoir aimer...

Chant : Quand ton peuple a été affamé, tu
t'es affamé ;
Quand ton peuple a été crucifié, tu t'es
crucifiée.

9 Ninth Station

Singer: One should know how to love God
for Himself,
Others, for themselves,
Without servility, without complacency.

Chorus: One should know how to love
God, for himself.

Singer: Not only to love oneself,
Not only to fear for one's own.
To love, foremost, those who are different,
Those who are remote, and even one's
enemies.

Chorus: One should know how to love
Others, for themselves.

Singer: Not only to love oneself,
That was your greatness, your most poignant
message.
But that was also your poignant fault. You
have always been
Incapable of loving yourself,
Incapable of moaning if the victim was you,
Or a facet of yourself.

Chorus: One should know how to love...

Singer: When your people were starving, you
starved yourself;
When your people were crucified, you
crucified yourself.

Mais tu n'as jamais su dire : « Nous souffrons ! »
Tu n'as jamais su dire « nous ».

But you were never able to say: "We are suffering!"
You were never able to say "we".

10 Dixième station

Lecture et Choeur : « *Se dépouiller...* »

Chant : Et tu t'es retrouvée seule,
Ma grande sœur obstinée, ma petite
sœur fragile.
Seule dans un monde qui se décompose,
Seule avec tes carnets tapissés
De mots sanskrits, ou grecs,
Seule avec ton regard d'écolière
mystique.

Lecture et chœur : « *Se dépouiller de la royauté imaginaire du monde...* »

Chant : Seule, debout, au milieu des
Ténèbres,
Invisible.

Lecture : « *Se dépouiller de la royauté imaginaire du monde pour se réduire au point qu'on occupe dans l'espace et le temps. Solitude absolue. Alors on a la vérité du monde.* »

10 Tenth Station

Reader and Chorus: "*To cast off...*"

Singer: And you found yourself alone once more,
My obstinate elder sister, my fragile little sister.
Alone in a world that was decomposing,
Alone with your notebooks filled with
Sanskrit words, or Greek words,
Alone with your look of a mystic schoolgirl.

Reader and Chorus: "*To cast off one's illusory sense of worldly sovereignty...*"

Singer: Alone, standing, in the middle of
Darkness,
Invisible.

Reader: "*To cast off the imaginary royalty of the world in order to reduce oneself to the point that one occupies in space and time. Absolute solitude. Then one has the truth of the world.*"

11 Onzième station

Chant : Tu as longtemps cru qu'il fallait
A tout prix éviter la guerre.

Lecture : « *Tout ce qui est soumis au contact de la force est avili, quel que soit le contact. Frapper ou être frappé, c'est une seule et même souillure* ».

Chant : Finalement, tu t'es résignée à
entrer en guerre,
Un peu plus tard que d'autres,
Mais alors, tu as voulu aller jusqu'au bout.
Il émanait de toi
Une telle soif pour le sacrifice !

Lecture : « *Crainte de la mort, fondement de l'esclavage.* »

Chant : Une telle soif pour le sacrifice !
Les résistants se sont méfiés,
Ils ont refusé de t'envoyer
Derrière les lignes ennemies.
Pour toi, ce fut la blessure ultime.

12 Douzième station

Chœur : Alors tu as choisi
De te sacrifier autrement :
En te retirant d'un monde
Qui s'enfonçait dans la bestialité.

11 Eleventh Station

Singer: You have long believed that it was
necessary,
At all costs, to prevent war.

Reader: "*Everything that is subject to contact with force is demeaned, whatever that contact may be. To strike or to be struck is one single identical stain.*"

Singer: Finally, you resigned yourself to go
to war,
A little later than others,
But then, you wanted to go to the very end.
There loomed from you
Such a thirst for sacrifice!

Reader: "*Fear of death. The foundation of slavery.*"

Singer: Such a thirst for sacrifice!
The Resistance mistrusted you,
They refused to send you
Behind enemy lines.
For you, that was the final wound.

12 Twelfth Station

Chorus: Then you chose
To sacrifice yourself in another way:
By withdrawing from a world
Plunged into bestiality.

Un jour, tu as cessé de te nourrir
Parce que les enfants de France
Étaient privés de lait.

Lecture : « *Quand la douleur et l'épuisement arrivent au point de faire naître dans l'âme le sentiment de la perpétuité... »*

Chœur : Un jour, tu as renoncé à la vie
Parce que le monde avait cessé de vivre
Dans la dignité.

One day, you stopped eating
Because the children of France
Were deprived of milk.

Reader: "*When pain and exhaustion reach the point where a feeling of perpetuity is born within a soul...*"

Chorus: One day, you gave up life
Because the world had ceased to live
In dignity.

13 Treizième station

Chant : Lentement,
Tu as rendu l'âme,
Petite sœur, Simone,

Chœur : A trente-quatr'ans,
Dans un hôpital d'Angleterre.

Chant : L'âge d'Alexandre, ou presque —
Celui qui avait refusé de boire
Parce que ses hommes avaient soif.

Lentement, tu as rendu l'âme,
Petite sœur, Simone,

Chœur : A trente-quatre ans,
Dans un hôpital d'Angleterre.

Chant : L'âge du Christ, ou presque —
Celui que tu as voulu imiter.

13 Thirteenth Station

Singer: Slowly,
You gave up the ghost,
My little sister, Simone.

Chorus: At the age of thirty-four,
In a hospital in England.

Singer: The same age as Alexander, more or less —
He who had refused to drink
Because his men were thirsty.

Slowly, you gave up the ghost,
Little sister, Simone,

Chorus: At the age of thirty-four,
In a hospital in England.

Singer: The same age as Christ, more or less —
He whom you sought to imitate.

Lecture : « *Pour le privilège de me trouver avant de mourir dans un état parfaitement semblable à celui du Christ quand, sur la croix, il disait : 'Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?' — pour ce privilège, je renoncerais volontiers à tout ce qu'on nomme le Paradis.* »

14 Quatorzième station

Chant : C'était en août quarante-trois,
Et l'humanité n'a pas su alors qu'elle te perdait.

Lecture : « *Tout mal suscité dans le monde voyage de tête en tête jusqu'à ce qu'il tombe sur une victime parfaitement pure qui le subit tout entier et le détruit.* »

Chant : C'était en août quarante-trois,
Les hommes n'ont pas su
Qu'une femme s'était immolée pour eux,
Pour leurs mensonges, leurs trahisons,
Pour leur bestialité.

15 Ultime station

Chant : Par ta mort, tout ce que tu avais dit
S'est transformé en testament.

Speaker: “*For the privilege of discovering myself before death in a state exactly similar to that of Christ when, on the cross, he said: 'My God, why hast thou forsaken me?' — for this privilege, I willingly would renounce everything that is called Paradise.*”

14 Fourteenth Station

Singer: It was in August forty-three,
And humanity did not know then that it was losing you.

Reader: “*Every evil aroused in the world travels from head to head until it falls upon a perfectly pure victim whom is subjected to all the suffering and whom evil is ultimately destroyed.*”

Singer: It was in August forty-three,
Mankind didn't know
That a woman had sacrificed herself for them,
For their lies, their betrayals,
For their bestiality.

15 Final Station

Singer: By your death, everything that you
had said
Was transformed into a testament.

Chœur : Tu as marché
Vers l'anéantissement de toi-même,
Et tu as obtenu
Une résurrection.

Lecture : « *Ne pas croire à l'immortalité de l'âme, mais regarder toute la vie comme destinée à préparer l'instant de la mort...* »

Chant : Ta passion, Simone, grande sœur,
Ta passion a vaincu l'oubli,
Ta grâce a triomphé
De la pesanteur du monde.

Lecture : « *Rien de ce qui existe n'est absolument digne d'amour, il faut donc aimer ce qui n'existe pas* ».

Chant : Ta grâce s'est libérée
De la pesanteur du monde.
Mais la terre où tu nous as abandonnés
Est toujours ce royaume trompeur
Où tremblent les innocents.

Chorus: You walked
Towards your own annihilation
And you won
A resurrection.

Reader: “*Not to believe in the immortality of the soul, and still to regard the whole of life as a preparation for the moment of death...*”

Singer: Your passion, Simone, my elder sister,
Your passion defeated oblivion,
Your grace was liberated
From the gravity of the world.

Reader: “*Nothing that exists is absolutely worthy of love, so we must love that which does not exist*”.

Singer: Your grace was liberated
From the gravity of the world.
But the earth where you abandoned us
Still is the kingdom of deceit
Where innocents tremble.

La Passion de Simone was originally premiered as a staged version directed by Peter Sellars. As a surprise gift for Kaija Saariaho's 60th birthday, a visual work was developed by Jean-Baptiste Barrière for the live concert performance given in Helsinki, Finland on 19th October 2012. This recording was made in connection with this live concert performance and the photos on the cover and the inlay were taken from the visual work.

For more information, visit <http://www.barriere.org/LaPassiondeSimone-visual.html>

Recordings: 19–20 October 2012, Helsinki Music Centre, Finland

Recording Producer: Laura Heikinheimo

Recording Engineer: Antti Pohjola

Mixing and Mastering: Enno Mäemets – Editroom Oy

Executive Producer: Reijo Kiilunen

© 2013 Ondine Oy, Helsinki

© 2013 Ondine Oy, Helsinki

Booklet Editor: Elke Albrecht

Photos: Dario Acosta (Dawn Upshaw), Jean-Baptiste Barrière (cover & inlay),

Priska Ketterer (Kaija Saariaho), Katja Tähjä (Esa-Pekka Salonen)

Design: Armand Alcazar

This recording was produced with support from

The Finnish Cultural Foundation,

The Jenny and Antti Wihuri Foundation,

The Alfred Kordelin Foundation,

The Finnish Performing Music Promotion Centre (ESEK), and

The Foundation for the Promotion of Finnish Music (LUSES).

