

Lutosławski

CELLO CONCERTO

Penderecki

CELLO CONCERTO No. 2

Torleif Thedéen, cello

SWEDISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA · LEIF SEGERSTAM

WITOLD LUTOŚŁAWSKI

KRZYSZTOF PENDERECKI

LUTOSŁAWSKI, WITOLD (1913–94)

① CONCERTO FOR CELLO AND ORCHESTRA (1970) *(Chester Music)* 25'53

PENDERECKI, KRZYSZTOF (b.1933)

② CONCERTO No. 2 FOR CELLO AND ORCHESTRA (1982) *(Schott)* 37'51

TT: 64'52

TORLEIF THEDÉEN *cello*

SWEDISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA ULF FORSBERG *leader*

LEIF SEGERSTAM *conductor*

INSTRUMENTARIUM

Cello: David Tecchler 1711

Bow: Vigneron

After the Second World War, as one country after another succumbed to the yoke of Communist dictatorship, the preservation of a national identity became one of the greatest difficulties for the various governments involved. It remained possible within the realm of sport, if the authorities provided sufficient funding, but in the realm of the arts the problems were more severe. Here they faced a special sort of difficulty: the Soviet Union's clandestine attempts to impose rules and principles of Soviet provenance – such as 'socialist realism' – upon the satellite states. In several Eastern Bloc countries this resulted in the means of artistic expression being levelled off to a uniform tedium.

Polish music was a glorious exception to this rule. The country had long musical traditions and understood how these could be skilfully developed. While the composers of other Eastern Bloc countries lacked any proper forum for their work, the Poles established a festival that was soon to win world fame in new music circles: the Warsaw Autumn, since the mid-1950s a mecca for friends of new music from all over the world. This festival enabled Polish musicians to build close ties with the West – connections that were to be of great significance for the development of music and composition at home. Finally, too, the country possessed a number of the finest twentieth-century composers, foremost among them **Witold Lutosławski** and **Krzysztof Penderecki**.

These two masters of Polish music were born twenty years apart and, if we permit a coarse generalization, we may say that Penderecki has been more inclined towards radical experimentation. Both, however, have always been very open to the West, and have received numerous commissions from Western countries.

'The Central Committee at full strength' – this was the explanation given at a concert in Moscow in 1972 by Mstislav Rostropovich of one concise brass passage in the second movement of Lutosławski's Cello Concerto; his sister, full of enthusiasm, had asked him about the content of the work she had just heard, and he told

her what he himself felt it to be about: a sort of biography of his life and struggles. Elsewhere, too, the work has been seen as a depiction of conflict – Galina Vishnevskaya spoke of a ‘twentieth-century Don Quixote’ – but the composer himself said: ‘I always underline that I never perceive music in that way.’ (For these quotations the author is sincerely grateful to the author Irina Nikolska and her book of interviews *Conversations with Witold Lutosławski* [Stockholm 1994].)

Rostropovich had begun to ask Lutosławski for a cello concerto as early as the 1950s. A request from the Royal Philharmonic Society in London in 1968 for a piece for cello and orchestra provided the final impetus for the composition: ‘Not only did I get a commission for a cello concerto: I was told – in addition to that – that it was planned that the first performer would be Rostropovich!’ Lutosławski said that Rostropovich helped with some details in the composition of the concerto, for example in the notation of the quarter-tones that are present in abundance. The first performance could then take place in London in 1970. The concerto is in a single movement, but there are clear divisions into different sections: an introduction, four episodes, a cantilena and a finale. Overall, the work is characterized by lively, at times brutal dialogues between soloist and orchestra, from which the soloist ultimately emerges victorious: ‘Immediately before the coda of the Concerto there is a plaintive phrase. “Whenever I play it” [Rostropovich] said, “I cry.” My question: “But why?” “Because that’s the moment I die.” “But in the coda there comes your triumph, doesn’t it?” He, philosophically: “Yes, but that’s already in the next world.”’

Krzysztof Penderecki’s *Capriccio per Siegfried Palm*, a piece for solo cello lasting only a few minutes, attracted great attention when it was first heard in 1968, not least because of its mixture of radical compositional techniques and a healthy dose of humour. In the course of the following years Penderecki wrote several more works for the instrument, with and without orchestra. In 1972 he composed his Cello

Concerto No. 1, and exactly ten years later, in 1982, he followed it with the Cello Concerto No. 2, dedicated to Mstislav Rostropovich.

In his First Cello Concerto, Penderecki still presents the face that first made him world-famous: an avant-gardist who took great delight in experimentation. In the course of the ten years that separate the First and Second Concertos, however, his style had undergone a very significant transformation, and he had been led in quite a different direction – towards post-romanticism (others call it neoromanticism). His Symphony No. 2 is usually regarded as the decisive turning-point; it was written in 1979–80 and presents a series of romantic stylistic features in modern guise, flavoured with references to the music of the romantic masters. The Second Cello Concerto takes this process of development further.

The orchestral forces required by the concerto can be described – by the standards of romanticism – as medium-sized, and differ only in small details from those that any romantic composer might have asked for. One such detail is that the percussion section requires five players and is thus significantly larger than it would have been a century earlier. Although the scoring calls for relatively modest forces, it gives the work a secure foundation, the solidity of which can best be described as late-romantic.

The concerto is full of pronounced drama and genuine pathos (in the most positive sense of the term). The various sections are played *attacca*, and individually they are constructed according to a type of variation principle. The soloist on this recording, Torleif Thedéen, finds that the most fascinating aspect of the concerto is its ‘combination of attention to detail with eruptive grandeur’, a phrase which tellingly describes one of the ‘new’ Penderecki’s principal characteristics.

© **Julius Wender 1999**

Torleif Thedéen is one of the most highly regarded musicians in Scandinavia. He gained international recognition in 1985 by winning three of the world's most prestigious cello competitions. Thedéen regularly plays not only with all the leading orchestras in Scandinavia, but also with some of the world's major orchestras – among them the London Philharmonic Orchestra, Vienna Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Berlin Symphony Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra and Israel Sinfonietta – under conductors such as Esa-Pekka Salonen, Paavo Berglund, Neeme Järvi, Franz Welser-Möst, Gennady Rozhdestvensky, Leif Segerstam and Eri Klas.

Torleif Thedéen is also active as a chamber musician, and as such appears in prestigious concert venues worldwide such as Wigmore Hall in London, the Carnegie Recital Hall in New York and the Concertgebouw in Amsterdam. He often participates at prestigious music festivals, among them the Verbier Festival, Prague Spring Festival and the festivals in Schleswig-Holstein, Bordeaux, Bath and Kuhmo. He has collaborated with soloists such as Julian Rachlin, Janine Jansen and Maxim Rysanov. Since 1986 Thedéen has recorded numerous CDs for BIS, featuring central repertoire works as well as contemporary music. His CD with the Shostakovich Cello Concertos won the Cannes Classical Award in 1995, and his recording of J. S. Bach's Solo Suites was warmly acclaimed when it was released in 2000 (Editor's Choice in *BBC Music Magazine*, November 2001). Torleif Thedéen was appointed professor at the Royal Conservatory of Music in Copenhagen in 1992. Since 1996 he has been a professor at the Edsberg Music Institute in Stockholm.

Founded in 1936, the **Swedish Radio Symphony Orchestra** has over the years enjoyed important partnerships with principal conductors including Sergiu Celibidache, Herbert Blomstedt and Esa-Pekka Salonen. Today it ranks among the

world's great orchestras, and is under the leadership of Daniel Harding, its current music director, earning accolades as one of the most interesting and versatile ensembles of its kind. The Swedish Radio Symphony Orchestra frequently tours worldwide, receiving invitations from major international festivals and concert halls. At home in Stockholm's Berwald Hall, it is furthermore the resident ensemble and artistic backbone of the annual Baltic Sea Festival. Through innovative collaborations with leading conductors, soloists and composers, the Swedish Radio Symphony Orchestra embodies the role of a symphony orchestra for the twenty-first century. As well as making its mark with established repertoire, the orchestra is committed to playing and recording contemporary music and regularly commissions works by Swedish and international composers.

Leif Segerstam is one of the most versatile and interesting musical talents from the Nordic countries. He studied violin, piano, composition and conducting at the Sibelius Academy in Helsinki and then continued with a post-graduate course at the Juilliard School of Music in New York. He is chief conductor emeritus of the Helsinki Philharmonic Orchestra, after a successful period as its chief conductor (1995–2007). In addition he holds honorary titles with the Danish National Radio Symphony Orchestra and Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Germany. He has been chief conductor of the Austrian Radio Symphony Orchestra and Finnish Radio Symphony Orchestra as well as music director and chief conductor of the Royal Swedish Opera; he is chief conductor of the Turku Philharmonic Orchestra and Malmö Opera.

He began his conducting career in the opera houses of Helsinki, Stockholm and Berlin, with guest appearances which have included the Metropolitan New York, La Scala, Covent Garden, Teatro Colón, the Salzburg Festival and the Opera Houses of Cologne, Geneva, Hamburg and Munich. He is a frequent conductor at the Savonlinna

Festival. In 1997 he made his debuts in North America with Los Angeles Philharmonic, Toronto Symphony Orchestra and Chicago Symphony Orchestra. The numerous recordings made by Leif Segerstam are recognized by critics and public alike as outstanding amongst modern interpretations. He has also shown exceptional creativity as a composer throughout his musical career. For many years a professor of conducting at the Sibelius Academy in Helsinki, Leif Segerstam was awarded the annual Finnish State Prize for Music in 2004, and the following year received the highly esteemed Sibelius Medal.

LEIF SEGERSTAM

Als nach dem zweiten Weltkrieg ein Land nach dem anderen unter das Joch kommunistischer Diktatur geriet, wurde das Wahren einer nationalen Identität eines der größten Probleme der jeweiligen Staatsführungen. Im Bereich des Sports ging es wohl gerade noch, wenn die Obrigkeit ausreichende Geldmengen zur Verfügung stellte, aber auf dem künstlerischen Gebiet waren die Probleme größer. Hier hatte man mit einer Schwierigkeit besonderer Art zu kämpfen, nämlich dass die UdSSR im Stillen versuchte, den Satellitenstaaten Regeln und Prinzipien sowjetischer Provenienz aufzuerlegen, wie etwa den „sozialistischen Realismus“. In vielen Ländern des Ostblocks erfolgte dadurch eine Gleichschaltung der künstlerischen Ausdrucksmittel bis ins Langweilige.

Eine glänzende Ausnahme war das Musikschaffen in Polen. Das Land hatte auf diesem Gebiet alte Traditionen, die man jetzt auf geschickte Weise weiterzuführen verstand. Während die Komponisten anderer Ostblockländer kein richtiges Forum für ihr Schaffen hatten, gründeten die Polen ein Festival, das bald in den Kreisen neuer Musik Weltruhm erlangen sollte: den Warschauer Herbst, seit Mitte der 1950er Jahre ein Mekka für Freunde der neuen Musik aus aller Welt. Durch dieses Festival konnte die polnische Musikwelt enge Beziehungen mit dem Westen knüpfen, die von großer Bedeutung für die Entwicklung des einheimischen Musikschaffens waren. Und schließlich hatte man eine Reihe der hervorragendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, allen voran **Witold Lutoslawski** und **Krzysztof Penderecki**.

Diese beiden Meister der polnischen Musik wurden im Abstand von zwanzig Jahren geboren, und mit einer groben Verallgemeinerung kann man wohl sagen, dass unter ihnen Penderecki der zu radikalen Experimenten geneigteste gewesen ist. Beide sind aber dem Westen stets sehr aufgeschlossen gewesen, und beide erhielten dort zahlreiche Kompositionsaufträge.

„Das Zentralkomitee in voller Kraft“. Dies war bei einem Moskauer Konzert

1972 Mstislaw Rostropowitschs Erklärung zu einer prägnanten Stelle der Blechbläser im zweiten Satz von Lutosławskis Cellokonzert; seine Schwester hatte ihn voller Begeisterung nach dem Inhalt des soeben gespielten Werks gefragt, und er erzählte ihr, was er selbst dabei empfand, nämlich eine Art Biographie seines kampfreichen Lebens. Auch anderweitig wurde das Werk als Konfliktschilderung bezeichnet, Galina Wischnewskaja sprach von einem „Don Quixote des 20. Jahrhunderts“, aber der Komponist selbst sagte: „Ich unterstreiche stets, dass ich Musik nie auf diese Weise auffasse.“ (Für die hier gebrachten Zitate ist der Autor Irina Nikolska und ihrem Interviewbuch *Conversations with Witold Lutosławski* (Stockholm 1994) zu herzlichstem Dank verpflichtet.)

Bereits in den 1950er Jahren hatte Rostropowitsch begonnen, Lutosławski um ein Cellokonzert zu bitten. Eine Anfrage der Londoner Royal Philharmonic Society 1968 nach einem Werk für Cello und Orchester gab dann den endgültigen Anlass für die Komposition: „Ich bekam nicht nur den Auftrag für ein Cellokonzert: es wurde mir außerdem gesagt, dass es geplant war, dass der erste Interpret Rostropowitsch sein sollte!“ Bei der Komposition des Konzerts war, wie Lutosławski erzählt, Rostropowitsch mit einigen Details behilflich; unter anderem hinsichtlich der Notation der Vierteltöne, die in großer Anzahl vorhanden sind. Die Uraufführung konnte dann 1970 in London stattfinden. Das Konzert ist zwar in einem einzigen Stück geschrieben, aber es gibt deutliche Unterteilungen in verschiedene Abschnitte: eine Introduction, vier Episoden, eine Kantilene und ein Finale. Im ganzen ist das Werk durch lebhaftes, zum Teil brutales Dialoge zwischen Solist und Orchester gekennzeichnet, und letzten Endes trägt der Solist den Sieg davon: „Gleich vor der Coda des Konzerts ist eine schwermütige Phrase. ‚Jedesmal wenn ich sie spiele‘, sagte [Rostropowitsch], ‚weine ich‘. Ich fragte: ‚Warum aber?‘ ‚Weil es mein Todesaugenblick ist‘. ‚Aber in der Coda folgt Ihr Triumph, nicht wahr?‘ Er, philosophisch: ‚Ja, aber das ist bereits in der nächsten Welt‘.“

Krzysztof Pendereckis *Capriccio per Siegfried Palm*, ein Stück für Solocello von nur wenigen Spielminuten, errang bei seinem Erscheinen 1968 große Aufmerksamkeit, nicht zuletzt aufgrund seiner Mischung von radikaler Kompositionstechnik und einem guten Funken Humor. Penderecki sollte im Laufe der kommenden Jahre mehrere weitere Werke für das Instrument schreiben, mit und ohne Orchester. 1972 komponierte er das Cellokonzert Nr. 1, und genau zehn Jahre später, 1982, folgte das Cellokonzert Nr. 2, das Mstislaw Rostropowitsch gewidmet wurde.

Im ersten Cellokonzert zeigt sich Penderecki noch von der Seite, die ihn einst weltberühmt gemacht hatte: als höchst experimentierfreudiger Avantgardist. Im Laufe der zehn Jahre bis zum zweiten Konzert hatte er aber einen stilistischen Wandel von größter Bedeutung durchgemacht, der ihn in eine ganz andere Richtung geführt hatte, und zwar jene der Postromantik (andere nennen sie Neoromantik). Als entscheidender Wendepunkt auf diesem Weg wird meistens seine Symphonie Nr. 2 angegeben. Sie entstand 1979–80, und bringt eine Reihe romantischer Stilmerkmale in moderner Abwandlung, gewürzt durch Anspielungen auf Musik romantischer Meister. Im zweiten Cellokonzert wird diese Entwicklung noch weiter geführt.

Die Orchesterbesetzung des Konzerts kann – nach romantischen Maßstäben – als mittelgroß bezeichnet werden und unterscheidet sich eigentlich nur in geringfügigen Details von jener, die jeder beliebige romantische Komponist hätte gebrauchen können. Eines dieser Details ist, dass das Schlagzeug mit fünf Spielern erheblich größer ist, als es hundert Jahre früher gewesen wäre. Obwohl die Besetzung also relativ mäßig ist, gibt sie dem Werk ein Fundament, dessen Gewicht am ehesten als spätoromantisch bezeichnet werden kann.

Das Konzert ist voller ausgesprochener Dramatik mit echtem Pathos, im positivsten Sinn des Wortes. Die verschiedenen Abschnitte werden *attacca* gespielt, und einzeln sind sie nach einer Art Variationsprinzip angelegt. Der Solist der vorliegenden CD findet die größte Faszination des Konzerts in der „Detailarbeit in

Kombination mit dem großartig Eruptiven“ – und damit hat Torleif Thedéen eines der Hauptmerkmale des „neuen“ Penderecki auf vorzügliche Weise beschrieben.

© *Julius Wender 1999*

Torleif Thedéen ist einer der renommiertesten Musiker Skandinaviens. Internationale Aufmerksamkeit erreichte er, als er 1985 drei der weltweit angesehensten Cellowettbewerbe gewann. Seither gibt er Konzerte in der ganzen Welt. Thedéen tritt nicht nur regelmäßig mit den führenden Orchestern Skandinaviens auf, sondern auch mit einigen der bedeutendsten Orchester der Welt, u.a. dem London Philharmonic Orchestra, den Wiener Symphonikern, dem BBC Philharmonic Orchestra, dem Berliner Sinfonie-Orchester (heute: Konzerthausorchester Berlin), der Tschechischen Philharmonie, dem Rotterdam Philharmonic Orchestra und der Israel Sinfonietta unter Dirigenten wie Esa-Pekka Salonen, Paavo Berglund, Neeme Järvi, Franz Welser-Möst, Gennadi Roschdestwensky, Leif Segerstam und Eri Klas.

Daneben ist Torleif Thedéen ein reger Kammermusiker, der in bedeutenden Konzertsälen wie der Wigmore Hall in London, der Carnegie Recital Hall in New York und dem Concertgebouw in Amsterdam spielt. Außerdem ist er ein gern gesehener Gast bei renommierten Musikfestivals, wie etwa dem Verbier Festival, dem Prager Frühling, dem Schleswig-Holstein Musik Festival sowie den Festivals in Bordeaux, Oslo, Bath und Kuhmo. Zu seinen Kammermusikpartnern gehören Julian Rachlin, Janine Jansen und Maxim Rysanov. Seit 1986 hat Thedéen für BIS zahlreiche CDs mit Standardrepertoire und zeitgenössischer Musik eingespielt. Seine Aufnahme der Cellokonzerte von Schostakowitsch erhielt den Cannes Classical Award 1995; seine Einspielung der Solosuiten für Cello von J. S. Bach wurde bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 2000 mit großem Lob bedacht (u.a. „Editor’s choice“ im *BBC Music Magazine*, November 2001). 1992 ernannte ihn das Königliche Konser-

vatorium Kopenhagen zum Professor; seit 1996 ist er Professor am Edsberg Musikinstitut in Stockholm.

Das 1936 gegründete **Schwedische Rundfunk-Symphonieorchester** hat über die Jahre nachhaltige Partnerschaften zu bedeutenden Dirigenten wie Sergiu Celibidache, Herbert Blomstedt und Esa-Pekka Salonen entwickelt. Heute zählt es zu den namhaften Orchestern der Welt und erfährt unter der Leitung von Daniel Harding, seinem gegenwärtigen Musikalischen Leiter, große Anerkennung als eines der interessantesten und vielseitigsten Ensembles seiner Art. Das Schwedische Rundfunk-Symphonieorchester unternimmt regelmäßig Tourneen in aller Welt und wird von renommierten internationalen Festivals und Konzerthäusern eingeladen. Das Orchester ist in der Stockholmer Berwald-Halle beheimatet und darüber hinaus residentes Ensemble und künstlerisches Rückgrat des alljährlichen Baltic Sea Festival. Seine innovativen Kooperationen mit führenden Dirigenten, Solisten und Komponisten machen das Schwedische Rundfunk-Symphonieorchester zu einem exemplarischen Symphonieorchester für das 21. Jahrhundert. Neben seinen profilierten Interpretationen des etablierten Repertoires widmet sich das Orchester in Aufführungen und Einspielungen insbesondere auch der zeitgenössischen Musik und vergibt regelmäßig Kompositionsaufträge an schwedische und internationale Komponisten.

Leif Segerstam ist eine der vielseitigsten und interessantesten musikalischen Begabungen Skandinaviens. Er studierte Violine, Klavier, Komposition und Dirigieren an der Sibelius-Akademie in Helsinki und schloss Postgraduiertenstudien an der Juilliard School of Music an. Nach einer erfolgreichen Zeit als Chefdirigent des Helsinki Philharmonic Orchestra (1995–2007) ist er nun dort Ehrendirigent. Darüber hinaus bekleidet er Ehrenämter beim Symphonieorchester des Dänischen Rund-

funks und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Außerdem war er Chefdirigent des ORF-Symphonieorchesters in Wien und des Finnischen Radio-Symphonieorchesters sowie Musikalischer Leiter und Chefdirigent der Königlich-Schwedischen Oper; heute ist er Chefdirigent des Turku Philharmonic Orchestra und der Oper Malmö.

Zu Beginn seiner Dirigentenkarriere bekleidete er Ämter an Opernhäusern in Helsinki, Stockholm und Berlin und gastierte u.a. an der Metropolitan Opera, La Scala, Covent Garden, Teatro Colón, den Salzburger Festspielen und den Opernhäusern von Köln, Genf, Hamburg und München. Auch bei den Opernfestspielen in Savonlinna ist er häufig zu Gast. 1997 gab er sein Nordamerika-Debüt mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra, dem Toronto Symphony Orchestra und dem Chicago Symphony Orchestra.

Seine zahlreichen Aufnahmen werden von Kritikern und Publikum gleichermaßen zu den herausragendsten modernen Interpretationen gezählt. Leif Segerstam hat im Laufe seiner Karriere eine außerordentliche kompositorische Kreativität an den Tag gelegt. Seit dem Herbst 1997 ist Leif Segerstam Professor für Dirigieren an der Sibelius-Akademie in Helsinki. Leif Segerstam erhielt 2004 den jährlich vergebenen Musikpreis des finnischen Staates, und im Jahr darauf wurde er mit der Sibelius-Medaille ausgezeichnet.

Après la seconde guerre mondiale, tandis qu'un pays après l'autre succombait sous le joug de la dictature communiste, la sauvegarde de l'identité nationale devint l'une des plus grandes difficultés pour les différents gouvernements impliqués. Elle resta possible dans le domaine du sport si les autorités fournissaient des fonds suffisants, mais dans le domaine des arts, les problèmes étaient plus sévères. On devait faire face à une sorte spéciale de difficulté : les essais clandestins de l'Union Soviétique d'imposer des lois et principes de provenance soviétique – comme le « réalisme socialiste » – aux états satellites. Dans plusieurs pays du bloc de l'Est, le résultat de cette politique sur les moyens d'expression artistique fut un nivellement à un ennui uniforme.

La musique polonaise fit glorieusement exception à la règle. Le pays possédait de vieilles traditions musicales et comprit comment elles pourraient être habilement développées. Tandis que les compositeurs d'autres pays du bloc de l'Est manquaient d'un forum propre à leur travail, les Polonais créèrent un festival qui devait rapidement gagner une réputation internationale dans les cercles de musique nouvelle : l'Autonne à Varsovie, une Mecque depuis 1955 environ pour les amis de la nouvelle musique de partout au monde. Ce festival permit aux musiciens polonais de tisser des liens étroits avec l'Ouest – des connexions qui devaient s'avérer d'une grande importance pour le développement de la musique et de la composition en Pologne. Finalement, le pays renfermait aussi plusieurs des meilleurs compositeurs du 20e siècle, dont les plus grands furent **Witold Lutoslawski** et **Krzysztof Penderecki**.

Ces deux maîtres de la musique polonaise sont nés à vingt ans de différence et, s'il nous est permis de faire une généralisation grossière, nous pourrions dire que Penderecki a été plus enclin à l'expérimentation radicale. Les deux cependant ont toujours été très ouverts à l'Ouest et ils ont reçu plusieurs commandes des pays occidentaux.

«Le Comité central au grand complet» – ce fut l’explication donnée par Mstislav Rostropovitch à un concert à Moscou en 1972 de l’un des passages concis de cuivres dans le second mouvement du Concerto pour violoncelle de Lutosławski ; sa sœur, remplie d’enthousiasme, lui avait demandé quel était le contenu de l’œuvre qu’elle venait d’entendre et il lui dit ce qu’il ressentait lui-même devant elle : une sorte de biographie de sa vie et de ses combats. Ailleurs aussi, l’œuvre a été vue comme la description d’un conflit – Galina Vishnevskaya parla d’un «Don Quichotte du 20e siècle» – mais le compositeur lui-même dit : «Je souligne toujours que je ne perçois jamais la musique de cette façon.» [L’auteur est sincèrement reconnaissant à l’auteur Irina Nikolska et son livre d’interviews *Conversations avec Witold Lutosławski* (Stockholm, 1994)].

Rostropovitch avait commencé à demander un concerto pour violoncelle à Lutosławski dans les années 1950 déjà. Une commande de la Société Philharmonique Royale de Londres en 1968 d’une pièce pour violoncelle et orchestre fournit l’impulsion finale pour la composition : «Non seulement ai-je reçu une commande pour un concerto pour violoncelle : On m’a dit – en plus de cela – que le premier interprète devait être Rostropovitch ! » Lutosławski a dit que Rostropovitch avait aidé à quelques détails dans la composition du concerto, par exemple dans la notation des quarts de tons qui abondent. La création put alors avoir lieu à Londres en 1970. Le concerto est en un seul mouvement mais on y distingue de nettes divisions en différentes sections : une introduction, quatre épisodes, une cantilène et un finale. L’œuvre est partout caractérisée comme animée, parfois de dialogues brutaux entre le soliste et l’orchestre desquels le soliste finit par émerger victorieux : «Une phrase plaintive précède immédiatement la coda du concerto. «Chaque fois que je la joue», dit-il [Rostropovitch], «Je pleure.» Ma question : «Mais pourquoi?» «Parce que c’est le moment où je meurs.» «Mais votre triomphe vient dans la coda, n’est-ce pas?» Lui, en philosophe : «Oui, mais c’est déjà dans l’autre monde.» »

Le *Capriccio per Siegfried Palm* de Krzysztof Penderecki, une pièce pour violoncelle solo d'une durée de quelques minutes seulement, attira beaucoup l'attention quand il fut créé en 1968, surtout à cause de son mélange de techniques radicales de composition et d'une dose saine d'humour. Au cours des années suivantes, Penderecki écrivit plusieurs autres œuvres pour l'instrument, avec et sans orchestre. En 1972, il composa son Concerto pour violoncelle no 1 et, exactement dix ans plus tard, en 1982, il le fit suivre du Concerto pour violoncelle no 2 dédié à Mstislav Rostropovitch.

Dans son premier concerto pour violoncelle, Penderecki présente encore le côté qui le rendit mondialement célèbre : un avant-gardiste qui raffolait de l'expérimentation. Au cours des dix ans qui séparèrent les premier et second concertos cependant, son style avait subi une transformation très importante et il avait adopté une direction bien différente – vers le post-romantisme (d'autres l'appellent néo-romantisme). Sa Symphonie no 2 est habituellement considérée comme le point tournant décisif ; elle fut écrite en 1979–80 et présente une série de traits stylistiques romantiques d'aspect moderne, assaisonnés de références à la musique des maîtres romantiques. Le second concerto pour violoncelle mène plus à l'avant ce processus de développement.

Les forces orchestrales requises par le concerto peuvent être décrites – aux mesures du romantisme – comme de grandeur moyenne et ne diffèrent que dans de petits détails de celles auxquelles un compositeur romantique pourrait avoir eu recours. Un tel détail est que la section de percussion exige cinq musiciens et est ainsi notamment plus peuplée qu'elle ne l'aurait été un siècle plus tôt. Quoique l'orchestration fasse appel à des forces relativement modestes, elle donne à l'œuvre une fondation résistante dont la solidité peut au mieux être décrite comme du haut-romantisme.

Le concerto est rempli de drame prononcé et de pathos authentique (dans le sens le plus positif du terme). Les différentes sections sont jouées *attacca* et, indivi-

duellement, elles sont construites selon un type de principe de variation. Le soliste sur cet enregistrement, Torleif Thedéen, trouve que l'aspect le plus fascinant de ce concerto est sa «combinaison d'attention au détail avec une grandeur éruptive», une phrase qui décrit bien l'une des «nouvelles» caractéristiques principales de Penderecki.

© *Julius Wender 1999*

Torleif Thedéen est l'un des musiciens les plus réputés de Scandinavie. Il se fait connaître internationalement en 1985 en remportant trois des concours de violoncelle les plus importants au monde. Il donne depuis des concerts un peu partout à travers le monde. Thedéen joue régulièrement non seulement avec les meilleurs orchestres de Scandinavie mais également avec quelques-uns des plus grands orchestres au monde, notamment l'Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre Symphonique de Vienne, l'Orchestre Philharmonique de la BBC, l'Orchestre Symphonique de Berlin, l'Orchestre Philharmonique Tchèque, l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam et la Sinfonietta d'Israël sous la direction de chefs tels Esa-Pekka Salonen, Paavo Berglund, Neeme Järvi, Franz Welser-Möst, Guennadi Rozhdestvenski, Leif Segerstam et Eri Klas.

Torleif Thedéen est également actif en tant que chambriste et s'est produit en cette qualité dans des salles aussi prestigieuses que le Wigmore Hall à Londres, le Carnegie Recital Hall à New York et le Concertgebouw à Amsterdam. Il se produit également régulièrement dans le cadre de festivals comme ceux de Verbier, de Schleswig-Holstein, Bordeaux, Bath et Kuhmo ainsi que le Festival du Printemps de Prague. Il collabore notamment avec des solistes tels Julian Rachlin, Janine Jansen et Maxim Rysanov. Depuis 1986, Thedéen a réalisé de nombreux enregistrements chez BIS consacrés au répertoire traditionnel pour violoncelle ainsi

qu'à la musique contemporaine. Son enregistrement consacré aux concertos de Chostakovitch a remporté le Cannes Classical Award en 1995 alors que celui consacré aux Suites pour violoncelle seul de Bach a été chaleureusement accueilli lors de sa parution en 2000 (Editor's Choice du *BBC Music Magazine* en novembre 2001).

Torleif Thedéen a été nommé professeur au Conservatoire royal de musique de Copenhague en 1992. Depuis 1996, il est également professeur à l'Institut de musique Edsberg à Stockholm.

Fondé en 1936, l'**Orchestre symphonique de la Radio suédoise** a bénéficié d'importantes collaborations avec ses chefs principaux notamment Sergiu Celibidache, Herbert Blomstedt et Esa-Pekka Salonen. L'orchestre, dont le directeur musical en 2015 était Daniel Harding, fait aujourd'hui partie des meilleurs orchestres au monde et s'est mérité plusieurs distinctions et est considéré comme un ensemble des plus intéressants et aux multiples facettes. L'Orchestre symphonique de la Radio suédoise fait de fréquentes tournées à travers le monde et est invité à se produire dans les salles de concerts et les festivals des plus prestigieux. Basé au Berwald Hall à Stockholm, l'orchestre est également l'ensemble résident et le pilier du Festival annuel de la Mer Baltique. Grâce à ses collaborations innovantes avec des chefs, des solistes et des compositeurs de premier plan, l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise représente le rôle de l'orchestre symphonique au vingt-et-unième siècle. En plus de faire sa marque avec le répertoire établi, l'orchestre s'est engagé à jouer et à enregistrer la musique contemporaine et passe régulièrement des commandes à des compositeurs de Suède et d'ailleurs.

Leif Segerstam est l'un des talents musicaux les plus complets et les plus intéressants des pays nordiques. Il étudie le violon, le piano, la composition et la direction

à l'Académie Sibelius à Helsinki et continue ensuite au niveau doctoral à la Juilliard School of Music de New York. Il est chef principal émérite de l'Orchestre philharmonique d'Helsinki après une douzaine de saisons très prospères comme chef titulaire (1995–2007). L'Orchestre symphonique de la radio nationale danoise et la Philharmonie d'État de Rhénanie-Palatinat en Allemagne lui ont aussi conféré des titres honorifiques. Il a également tenu le poste de chef principal de l'Orchestre symphonique de la radio autrichienne à Vienne et de l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise en plus d'avoir été directeur musical et chef principal de l'Opéra royal de Suède ; il est chef principal de l'Orchestre philharmonique de Turku et de l'Opéra de Malmö.

Il débute sa carrière de chef avec des postes aux opéras d'Helsinki, Stockholm et Berlin en plus de se produire à l'Opéra Métropolitain de New York, à La Scala, à Covent Garden, au Teatro Colón, au Festival de Salzbourg ainsi qu'aux maisons d'opéra de Cologne, Genève, Hambourg et Munich. De plus, il se produit fréquemment au Festival de Savonlinna en Finlande. Il fait ses débuts nord-américains en 1997 et dirige l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, l'Orchestre symphonique de Toronto ainsi que celui de Chicago.

Ses nombreux enregistrements salués par les critiques et par le public sont considérés comme parmi les meilleurs des interprétations récentes. De plus, Leif Segerstam fait preuve d'une exceptionnelle créativité en tant que compositeur tout au long de sa carrière. En 1997, Leif Segerstam devient professeur de direction à l'Académie Sibelius à Helsinki. Il remporte le Prix de musique annuel de l'État finlandais en 2004 et reçoit la Médaille Sibelius en 2005.

RECORDING DATA

Recording: April 1998 at the Berwald Hall, Stockholm, Sweden
Producer: Robert Suff
Sound engineer: Hans Kipfer
Neumann microphones, Studer AD19 microphone pre-amplifier; Yamaha O2R mixer;
Genex GX8000 MOD recorder, Stax headphones
Post-production: Editing: Jeffrey Ginn

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Julius Wender 1999
Translations: Andrew Barnett (English); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover painting: Peter Schoenecker
Photo of Torleif Thedéen: © P.H. Lindberg
Photo of Leif Segerstam: © Soppakanuuna / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Photo of Witold Lutosławski: © Laivakoira2015 / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Photo of Krzysztof Penderecki: © Akumiszczka / Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30
info@bis.se www.bis.se

BIS-937 © 1998 & ® 1999, BIS Records AB, Åkersberga.

Torleif Thedéen

BIS-937