

CD-483 STEREO

digital

LEIF SEGERSTAM

**SYMPHONY No. 11
SYMPHONY No. 14**

**FINNISH RADIO
SYMPHONY ORCHESTRA
MIKAEL SAMUELSON,
BARITONE**

**SWEDISH RADIO
SYMPHONY ORCHESTRA
CONDUCTED BY**

LEIF SEGERSTAM

SEGERSTAM, Leif (b. 1944)

- [1] **Symphony No. 11 for piano, percussion and strings** (1986) 23'45
Orchestral Diary Sheet No.5/Sinfonia piccola No.11 (*M/s*)

Finnish Radio Symphony Orchestra

Leif Segerstam, conductor

Recorded live at the Finlandia Hall, Helsinki, Finland, 22nd March 1989

- [2] **Symphony No. 14** (1987) (*M/s*) 38'45
Orchestral Diary Sheet No.44. Texts: John Gracen Brown

Mikael Samuelson, baritone

Swedish Radio Symphony Orchestra

Leif Segerstam, conductor

Recorded live at the Berwald Hall, Stockholm, Sweden, 18th March 1989

Symphony No.11

As with the *Adagio* of Bruckner's *Ninth Symphony*, the first interval in Segerstam's *Symphony No.11* (*Orchestral Diary Sheet No.5*) is a minor ninth, A - B flat. In string glissando it feels more like an augmented octave searching for a dimension beyond that of the claustrophobia-inducing circle of tonalities. This leitmotiv of a minor ninth is repeated, downwards ($F^3 - E^2$), a preparation for the missing note ($E \text{ flat}^2$), a convulsive three-note figure as at the end of a *crescendo-ritardando*. Now the game can commence: a freely pulsating fantasia, a happening in manifold tonalities with roots in post-expressionism and neo-romanticism. At times the orchestral piano is used as a soloist or as an addition to the ample percussion section. Percussion and piano unite at one pole, opposed to *espressivo* waves of strings in unison rhythms. Or, reversed, activity rises in the strings to a chaotic *desperatissimo*, whereupon piano and percussion create a bell-like stability. Much of the drama derives from ideas in *Noëin No.6* for violin or cello and piano. This little symphony thus came into existence in a few short days in February 1986. The leitmotiv of a minor ninth recurs in the finale in the lead violin, floating out into the infinite like a lost satellite thought...

Symphony No.14

In an interview, prior to the world première, Segerstam stated: 'Mr. Brown had sent me some texts to set to music. I replied that they were too long and that if he could restrict himself to a few lines then I would promise to use them. After two years I received a book of aphorisms. Inspirational creation began to boil in my soul: a Mahlerian landscape using the orchestra's maximum sonority with oases of tranquillity for the text and a vocal line winding between the nightmarish visions of modern Weltschmerz.'

At the outset the orchestra's leader seems to be quoting Hamlet in reverse: 'To question or not to question, that is to be: Life'. Massive outbreaks of orchestral sound build up, but the singer interrupts everything as though to say: 'Stop the world! I want to get off!' (I).

The nightmarish, grotesquely polluted tutti sounds return and the singer again declaims (II). Threatening, fabulously surrealistic visions lead us further. Then a

true *Adagissimo* develops, vaguely related to the atmosphere of Mahler's *Chorus Mysticus* (IV).

Now the Finnish summer composer comes into his element: *superpianissimo* and a lyrical violin solo tells of lakes, the midnight sun and the soul in tune with nature (V).

The orchestra now explodes. Jazz-like activity mixes with multiphonic screaming. The percussionists reach hysteria. All is halted and we await the next oasis (VI).

The orchestra then seeks to refocus. There are unison, Brucknerian tutti columns and, in the background, the quiet tremolo of the first violas like an apathetic mosquito. 'Roundabout waltzes' commence in piano, harp and percussion and the strings also join the *poco hysteric* atmosphere of sweet drunkenness (VIII).

In the background, a percussionist slowly tears up a newspaper. In the first performance, Finland's *Helsingin Sanomat*, its cultural pages brim full of articles by the music critic Seppo Heikinheimo who has adversely criticized Segerstam the composer for years, was torn to pieces.

But enough of controversy and back to healing nature (X). And then follows autumn, the time of harvest (XI). Then, with neither warning nor logical motivation, as in a dream, the next tableau is created. The singer turns on a giant 'Beachboy' portable recorder, producing muzak of enervatingly bad quality and turning up the volume (XII).

A wintry landscape develops out of the deepest *pppp* (XIII), becoming so quiet that one can hear how silence moves (XIV, XV). Out of this calm grows, slowly and plasmatically, an atmosphere giving birth to the final text (XVI). Once again the orchestra rises in a maximally eruptive manner to the conclusion of this spontaneous creative reaction to the verse of a friend.

On the title page of *Symphony No. 14* the composer has declared that, if desired, the vocal line can be replaced by solo trumpet in C, bassoon, ondes martenot or synthesizer (glissando). An abbreviated version also exists, *Moments of Peace III*, without singer.

Leif Segerstam

Mikael Samuelson, baritone, has been active as a concert, oratorio and opera singer since the 1970s. He studied at the State College of Music in Stockholm and started his singing career after several summers at the Vadstena Academy. He has appeared at leading Swedish opera houses and at the Alte Oper in Frankfurt, and has made numerous radio and television recordings. This is his first BIS recording.

At present the Finnish composer and conductor **Leif Segerstam** (b.1944) is principal conductor of the Danish National Radio Symphony Orchestra in Copenhagen. After studying at the Sibelius Academy in Helsinki until 1963 and at the Juilliard School of Music in New York (1963-65) his career as an opera conductor developed rapidly; with Stockholm and Berlin as his bases, he made guest appearances all over the world — at the Metropolitan Opera, Covent Garden, La Scala, Teatro Colón, Salzburg Festival, Vienna State Opera, Savonlinna Opera Festival, in Hamburg, Geneva and so on. After serving as Opera Director in the jubilee season of the Finnish National Opera, he began to work as a symphonic conductor, and from 1975-82 was chief conductor of the Austrian Radio Symphony Orchestra (ORF) in Vienna. In part simultaneously (1977-87) he was chief conductor of the Finnish Radio Symphony Orchestra in Helsinki and finally he was also General Musical Director of the State Philharmonic Orchestra of the Rhenish Palatinate in Germany. In the course of his guest appearances all over the world he has often interpreted his own compositions. The number of string quartets he has written (currently 26!) and violin concertos (6!) that he has written reflects his origins as a violinist. He appears on 17 other BIS records.

Symphonie Nr.11

Wie im *Adagio* der neunten *Symphonie* von Bruckner, ist das erste Intervall in Segerstams *Orchestral Diary Sheet No. 5* eine kleine None, A-B. Im Streicherglissando empfindet man sie eher wie eine übermäßige Oktave bei der Suche nach einer Dimension außerhalb des klaustrophobisch wirkenden Quintenzirkels. Dieses Leitmotiv der kleinen None wird in Abwärtsbewegung wiederholt (f^3-e^2), eine Vorbereitung für den fehlenden Ton (es^2), eine konvulsivische Dreitonfigur, wie am Ende des *Crescendo-Ritardando*. Jetzt kann das Spiel beginnen: eine frei pulsierende Fantasia, ein Happening in vielfachen Tonalitäten mit Wurzeln im Post-expressionismus und in der Neoromantik. Hin und wieder wird das Orchesterklavier solistisch eingesetzt oder als Ergänzung des reichlichen Schlagzeugs. An einer Stelle vereinigen sich Schlagzeug und Klavier als Gegensatz zu Espressivowellen der Streicher in unisonen Rhythmen. Umgekehrt kann die Aktivität der Streicher bis zu einem chaotischen *Desperatissimo* steigen, woraufhin klavier und Schlagzeug eine glockenähnliche Stabilität schaffen. Vieles vom Drama entspringt den Ideen im *Noëm Nr.6* für Violine oder Cello und Klavier. Somit entstand diese kleine Symphonie im Laufe weniger kurzer Tage im Februar 1986. Das Leitmotiv der kleinen None kehrt im Finale in der ersten Violine wieder und entschwimmt ins Endlose wie der Gedanke eines verlorenen Satelliten...

Symphonie Nr.14

In einem Interview vor der Uraufführung sagte Segerstam:

„Mr. Brown hatte mir einige Texte zum Vertonen geschickt. Ich antwortete, daß sie zu lang seien, aber versprach, sie zu verwenden, falls er sich auf einige Zeilen begrenzen würde. Nach zwei Jahren bekam ich ein Buch mit Aphorismen. Die schöpferische Phantasie begann, in meiner Seele zu kochen: eine Mahlerische Landschaft unter vollster Ausnützung des Orchesterklanges mit Oasen der Ruhe für den Text und einer sich zwischen den Alpträumvisionen des modernen Welt-schmerzes windenden vokalen Linie.“

Am Anfang scheint der Konzertmeister Hamlet verkehrt zu zitieren: „Fragen, oder Nichtfragen, das ist hier das Dasein.“ Massive Orchesterausbrüche werden aufgebaut, aber der Gesangssolist unterbricht alles, wie um zu sagen: „Stop the world! I want to get off!“ (I).

Die alptraumhaften, grotesk verfärbten Tuttklänge kehren zurück, der Gesangssolist erscheint wieder (II). Drohende, märchenhaft surrealistische Visionen bringen uns weiter. Dann entfaltet sich ein wahrhaftiges *Adagissimo*, vage mit der Atmosphäre des Chorus Mysticus von Mahler (IV).

Jetzt kommt der finnische Sommerkomponist in sein Element: ein Superpianissimo und ein lyrisches Violinsolo erzählt von Seen, der Mitternachtssonne und der mit der Natur im Einklang stehenden Seele (V).

Jetzt explodiert das Orchester. Jazzartige Aktivitäten werden mit multiphonischen Schreien vermischt. Die Schlagzeuger werden hysterisch. Alles bleibt stehen, und wir warten auf die nächste Oase (VI).

Dann versucht das Orchester, sich wieder zu konzentrieren. Es gibt unisone, Brucknerische Tuttibauten, und im Hintergrund das sanfte Tremolo der ersten Bratschen wie ein apathischer Moskito. „Kreisende Walzer“ beginnen in Klavier. Harfe und Schlagzeug, und die Streicher gesellen sich ebenfalls zur poco-hysteric-Atmosphäre süßer Trunkenheit (VIII).

Im Hintergrund zerreißt ein Schlagzeuger langsam eine Zeitung. Bei der Uraufführung wurde die finnische *Helsingin Sanomat*, deren Kulturteil bis zum Rand von Artikeln des Musikkritikers Seppo Heikkinen voll war, der jahrelang den Komponisten Segerstam in gehässiger Weise angegriffen hatte, zerfetzt.

Genug der Auseinandersetzungen, zurück zur heilenden Natur (X). Es folgt der Herbst, die Erntezeit (XI). Dann entsteht das nächste Bild, ohne vorherige Warnung oder logischen Grund, wie in einem Traum. Der Gesangssolist schaltet ein riesiges, tragbares „Beachboy“-Gerät ein, entfesselt dadurch Muzak von nervenzerreißend schlechter Qualität und dreht die Lautstärke noch lauter auf (XII).

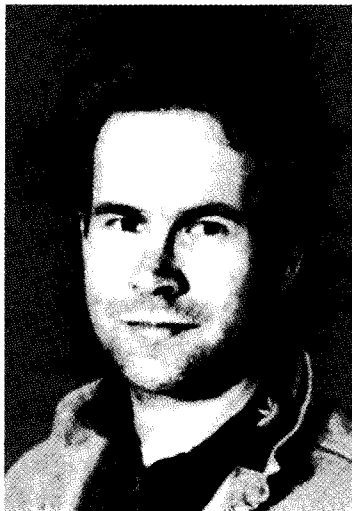
Eine Winterlandschaft entfaltet sich aus dem leisesten *pppp* (XIII), so ruhig, daß man hören kann, wie sich das Schweigen bewegt (XIV, XV).

Aus dieser Ruhe heraus wächst, langsam und plasmatisch, eine Atmosphäre, der der Schlußtext entspringt (XVI).

Abermals steigt das Orchester auf denkbarst eruptive Art bis zur Beendigung dieser spontanen schöpferischen Reaktion auf die Dichtung eines Freundes.

John Gracen Brown

Mikael Samuelson

Auf dem Titelblatt der Symphonie erklärt der Komponist, daß der Vokalpart, wenn erwünscht, durch Solotrompete in C, Fagott, Ondes Martenot oder Synthesizer (*glissando*) ersetzt werden kann. Eine Kurzfassung liegt auch vor, *Moments of Peace III*, ohne Gesangssolisten.

Leif Segerstam

Mikael Samuelson, Bariton, ist seit den 1970er Jahren als Konzert-, Oratorien- und Opernsänger tätig. Er studierte an der Kgl. Musikhochschule in Stockholm und begann seine Karriere nach mehreren Sommern an der Akademie Vadstena. Er trat in schwedischen Opernhäusern und der Alten Oper in Frankfurt/M auf, und machte viele Funk- und Fernsehaufnahmen. Dies ist seine erste Aufnahme für BIS.

Zur Zeit ist der finnische Komponist und Dirigent **Leif Segerstam** (geb. 1944) Chefdirigent des Dänischen Rundfunkorchesters in Kopenhagen. Nach Studien bis 1963 an der Sibelius-Akademie (Helsinki) und 1963-65 an der Juilliard School of Music (New York) begann er eine erfolgreiche Karriere als Operndirigent. Mit Stockholm und Berlin als Ausgangspunkte gastierte er überall in der Welt: Metropolitan Opera, Covent Garden, La Scala, Teatro Colón, Salzburger Festspiele, Wiener Staatsoper, Savonlinna Opernfestspiele, Hamburg, Genf u.a.. Er wirkte auch als Operntendant in der Jubiläumssaison der Finnischen Nationaloper. 1975-82 war er Chefdirigent des Österreichischen Rundfunkorchesters (ORF) in Wien. 1977-87 war er Chefdirigent des Finnischen Radiosymphonieorchesters in Helsinki und schließlich wirkte er auch als Generalmusikdirektor 1983-89 der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Deutschland. Er hat häufig seine eigenen Kompositionen überall in der Welt dirigiert. Daß er ursprünglich Geiger war, zeigt sich in der Anzahl seiner Streichquartette, jetzt 26! und Violinkonzerte, 6! Als Geiger, Komponist oder/und Dirigent erscheint er auf 17 anderen BIS-Platten.

Symphonie no 11

Comme c'est le cas de l'*Adagio* de la neuvième symphonie de Bruckner, le premier intervalle de l'*Orchestral Diary Sheet No. 5* (Page de journal orchestral no 5) de Segerstam est une neuvième mineure, la - si bémol. Dans un *glissando* de cordes, cela fait plutôt l'effet d'une octave augmentée qui cherche une dimension au-delà du cercle des tonalités qui rend claustrophobe. Ce leitmotiv d'une neuvième mineure est répété en descendant (fa³-mi²), une préparation pour la note manquante (mi bémol²), un motif convulsif de trois notes comme à la fin du *crescendo-ritardando*. Le jeu peut maintenant commencer: une fantaisie à la pulsation libre, un happening dans de nombreuses tonalités aux racines dans le post-expressionnisme et le néo-romantisme. Par moments, le piano orchestral est utilisé à la manière d'un soliste ou comme addition à l'ample section de percussion. La percussion et le piano s'unissent à un pôle, opposés aux vagues *espressivo* des cordes en rythmes à l'unisson. Ou, à l'inverse, de l'activité émerge des cordes dans un *desperatissimo* chaotique sur quoi le piano et la percussion créent une stabilité de cloche. Une grande partie du drame provient des idées de *Noëm no 6* pour violon ou violoncelle et piano. Cette petite symphonie est née jour en quelques jours courts de février 1986. Le leitmotiv d'une neuvième mineure revient dans le finale au premier violon, flottant dans l'infini comme une pensée de satellite perdu...

Symphonie no 14

Segerstam raconta dans une interview précédant la création mondiale: "M. Brown m'envoya des textes à mettre en musique. Je répondis qu'ils étaient trop longs et je promis de les utiliser s'il pouvait se limiter à quelques lignes. Deux ans plus tard, je reçus un livre d'aphorismes. L'inspiration créatrice commença à bouillonner dans mon esprit: un paysage mahlérien utilisant la sonorité maximale de l'orchestre avec des oasis de tranquillité pour le texte avec une ligne vocale serpentant entre les visions carchemardesques de Weltschmerz moderne."

Au début, le premier violon semble citer Hamlet à l'opposé: "Questionner ou ne pas questionner, c'est être: Vie." Des éruptions massives de son orchestral s'accumulent mais le chanteur interrompt tout comme pour dire: "Arrêtez le monde! Je veux m'en aller!" (I).

Les sons tutti cauchemardesques, grotesquement pollués reviennent et le chanteur se remet à déclamer (II). Des visions menaçantes, fabuleusement surréalistes nous mènent plus loin. Puis, un *Adagissimo* authentique se développe, vaguement relié à l'atmosphère du *Chorus Mysticus* de Mahler (IV).

Le compositeur estival finlandais tombe maintenant dans son élément. Un *superpianissimo* et un solo lyrique de violon parlent de lacs, de soleil de minuit et d'âme en accord avec la nature (V).

Puis l'orchestre explose. Une activité de jazz se mêle à un hurlement multiphonique. Les percussionnistes atteignent l'hystérie. Tout s'arrête et on attend la prochaine oasis (VI).

L'orchestre cherche alors à se reconcentrer. Il y a des colonnes de tutti brucknériens à l'unisson et, à l'arrière-plan, le calme trémolo des premiers altos comme un moustique apathique. Les danses de manège commencent au piano, à la harpe et à la percussion et les cordes se joignent aussi à l'atmosphère *poco hysterico* de douce ivresse (VIII).

A l'arrière-plan, un percussionniste déchire lentement un journal. A la création, l'*Helsingin Sanomat* finlandais, dont les pages culturelles furent remplies pendant des années d'articles du critique musical Seppo Heikkinen jugeant sévèrement Segerstam comme compositeur, fut mis en pièces.

Mais assez de controverse; retournons à la nature apaisante (X). Vient ensuite l'automne, le temps de la moisson (XI). Puis, sans avertissement ni motivation logique, comme dans un rêve, le tableau suivant est créé. Le chanteur met en marche un appareil enregistreur portatif "Beachboy" géant produisant de la musiquette d'une mauvaise qualité énervante et il hausse le volume (XII).

Un paysage hivernal se développe du plus profond *pppp* (XIII), devenant si doux qu'on ne peut entendre que le silence bouger (XIV, XV). De ce calme s'élève tranquillement une atmosphère donnant naissance au texte final (XVI). L'orchestre s'élève de nouveau d'une manière éruptive maximale pour la conclusion de cette réaction créatrice spontanée aux vers d'un ami.

Sur la page de titre de la *symphonie no 14*, le compositeur a déclaré que, si désiré, la partie vocale peut être remplacée par un solo de trompette en do, de basson,

d'ondes martenot ou de synthétiseur (*glissando*). Il existe aussi une version abrégée, *Moments of Peace III*, sans chanteur.

Leif Segerstam

Mikael Samuelson, baryton, a chanté du concert, de l'oratorio et de l'opéra depuis les années 1970. Il a étudié au conservatoire de Stockholm et a commencé sa carrière vocale après plusieurs étés à l'Académie de Vadstena. Il a chanté sur la scène d'éminentes maisons d'opéra suédoises et de l'Alte Oper à Francfort; il a également fait de nombreux enregistrements pour la radio et la télévision. C'est son premier disque BIS.

Aujourd'hui, le compositeur et chef d'orchestre finlandais **Leif Segerstam** (né en 1944) est le principal chef de l'Orchestre Symphonique de la Radio Danoise à Copenhague. Après des études à l'Académie Sibelius à Helsinki jusqu'en 1963 et à l'école de musique Juilliard à New York (1963-65), sa carrière de chef d'opéra prit rapidement de l'expansion; avec un pied à terre à Stockholm et à Berlin, il fit des apparitions partout dans le monde — à l'Opéra Métropolitain, au Covent Garden, à La Scala, au Teatro Colón, au Festival de Salzbourg, à l'Opéra National de Vienne, au Festival d'opéra de Savonlinna, à Hambourg, Genève et ainsi de suite. Après avoir été le directeur d'opéra de la saison jubilaire de l'Opéra National Finlandais, il se tourna vers le répertoire symphonique et, de 1975 à 82, il fut le chef principal de l'Orchestre Symphonique de la Radio Autrichienne (ORF) à Vienne. En partie simultanément (1977-87), il fut le principal chef de l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise à Helsinki et finalement, il fut aussi le directeur général de la musique (GMD) de l'Orchestre Philharmonique de Rheinland-Pfalz en Allemagne. Il a souvent interprété ses propres compositions lorsqu'il fut invité à diriger partout dans le monde. Le nombre de quatuors à cordes (à date 26!) et de concertos pour violon (6!) qu'il a écrits trahit ses origines de violoniste. Il a enregistré sur 17 autres disques BIS.

Symphony No.14 (1987) for high baritone voice and orchestra
(Orchestral Diary Sheet No.44). *Texts: John Gracen Brown (USA)*

I. Some peace there
Comes through the melody
And soothes my soul.

II. I awake from sleep
Both drowsy and afresh.

III. A storm
Within the soul
Seeks light
And peaceful measure.

IV. All is at peace
In the stillness
Of the summer night.

V. Moments of gold
Are cradled within
The poem that is good.

VI. I seek discourse
With the good
That was gained yesterday
And given to this moment.

VII. The wine is like the joy
That lifts
From the melody.

VIII. I feel the frost of evening
Gathering in the air.

IX. 'Tis some joy to remember
The good as it beacons so brightly.
Only sorrow sometimes seems
To thrust it to the fore.

X. The fine raindrops
Softened the feelings
Of the day.

XI. How fresh and heavy
Are the purple grapes
That have pulled the vine
Upon the ground.

XII. The music troubles
And taunts the soul

XIII. The winter twilight
Promises the starlit night.

XIV. Vermeer's work
Holds to the heart.
It is so thin and fine and gay —
So full of transient light.

XV. Silence moves
Over the landscape.

XVI. The calm of yesterday
Tells us where
We have gone astray.

Recording data: (1) 1989-03-22 at the Finlandia Hall, Helsinki, Finland;

(2) 1989-03-18 at the Berwald Hall, Stockholm, Sweden

Recording engineers: (1) Harry Hasselberg, Pekka Priha; (2) Ove Bergvall

Producers: (1) Risto Rätty; (2) Jan Lennart Höglund

Cover text: Leif Segerstam

German translation: Per Skans

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover photo: *The Flying Dutchman*. Painted by Leif Segerstam after a trip to Mariehamn, Åland in spring 1973.

Leif Segerstam photo: Hans Pölköw

Mikael Samuelson photo: Leif R. Jansson

John Gracen Brown photo: Cornell Johnson

Type setting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd., England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

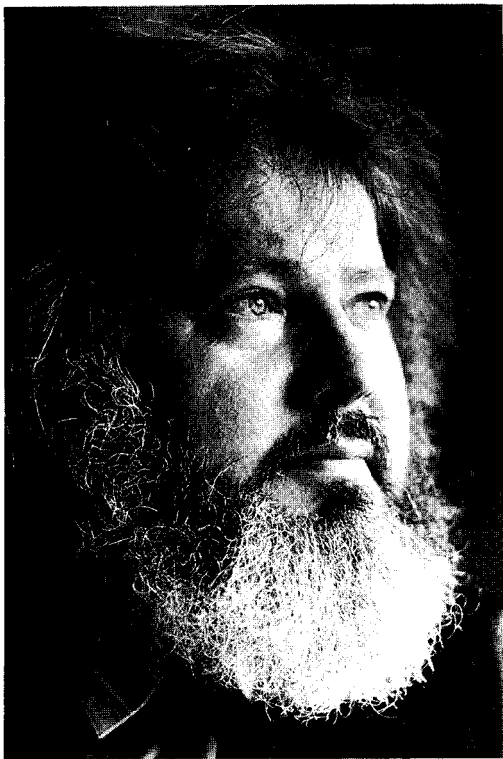
If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & ® 1989 & 1991, BIS Records AB

Leif Segerstam