

A close-up photograph of a mushroom, showing its light brown gills and textured stem. The background is blurred.

Lepo Sumera **Mushroom Cantata**
& other choral works

Estonian Philharmonic Chamber Choir
Tallinn Chamber Orchestra
Tõnu Kaljuste

SUMERA, LEO (1950-2000)

WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

CONCERTO PER VOCI E STRUMENTI (1997) for mixed chorus and string orchestra. <i>Text: Doris Kareva</i>	(edition 49)	14'21
1 I. Furioso	3'36	
2 II. Moderato	6'09	
3 III. Allegro misterioso	4'36	
4 KUI TUME VEEL KAUAKS KA SINU MAA (1985) (Though Your Homeland May Be in Dark For Long) for mixed chorus a cappella. <i>Text: Juhani Liiv</i>	(edition 49)	3'20
SEENEKANTAAT (Mushroom Cantata) (1979-1983) for mixed chorus, flute, piano and percussion. <i>Text: Henn-Kaarel Hellat</i>	(edition 49)	20'52
5 I. Carmen veris	6'11	
6 II. Timor	4'23	
7 III. Carmen autumnus	5'54	
8 IV. Luxuria	4'24	
9 SAARE PIIGA LAUL MEREST (1988) (Island Maiden's Song from the Sea) for mixed chorus, actors, flute, piano and bass drum. <i>Text: from the Estonian epic poem 'Kalevipoeg'</i>	(edition 49)	29'31

TT: 68'32

ESTONIAN PHILHARMONIC CHAMBER CHOIR *Chorus-master: Mikk Üleoja*
Tõnu Kaljuste conductor

TALLINN CHAMBER ORCHESTRA (1-3)

JANIKA LENTSIUS *flute* (5-8) · KADRI-ANN SUMERA *piano* (5-8)

MADIS METSAMART *percussion* (5-9)

PILLE LUKIN, KÜLLI TEETAMM, ÜLLE KALJUSTE, ANDERO ERMELO,
JAN UUSPÖLD, GUIDO KANGUR, RAIKO E. TAMM *actors* (9)

I think and hope that art, including music, is not only information, but also a medium that binds together the soul, the heart, and the mind of the listener, that is, of a human being (after all, we do not write for bats!).

Lepo Sumera

Lepo Sumera (1950-2000) was one of Estonia's most talented and versatile composers – an admired symphonist and a pioneer in electro-acoustic and computer music. He was also a central figure in Estonia's cultural life, an accomplished lecturer and musical organizer as well as an invigorating personality.

Born in Tallinn, Sumera first studied composition under Veljo Tormis at the Tallinn College of Music. In 1968 he went to the Estonian Academy of Music to work with Heino Eller (who also taught to Eduard Tubin and Arvo Pärt). After Eller's death in 1970, Sumera continued his studies under Heino Jürisalu and graduated in 1973. He also attended the Moscow Conservatory between 1979 and 1982.

After working for Estonian Radio, Sumera began teaching composition at the Estonian Academy of Music in 1978 where he remained until his death, even during the years when he was Estonia's Minister of Culture (1988-1992). He was one of the founders of the electronic music studio at the Academy of Music and was its first director from 1995 until 1999. He was elected chairman of the Estonian Union of Composers in 1993 and was three times re-elected afterwards. Lepo Sumera received numerous awards including four state prizes in Estonia for his music.

His works include two ballets, six symphonies, a piano concerto, a cello concerto and a *concerto grosso* as well as oratorios, chamber music and some 70 film scores. From the late 1980s onwards, electro-acoustic music gained increasing significance in his work. Sumera also wrote multimedia compositions: *Olivia's Master Class*, a chamber opera using paintings by Caspar David Friedrich, and *Heart Affairs*, based on the sound and the rhythm of the human heart.

The symphony orchestra, however, remained Lepo Sumera's favourite medium. His symphonic works display an imaginative use of orchestral colours and a remarkable skill in creating large structural arches. He liked to blend or contrast elements from different techniques, yet his music always maintains a coherent texture and an overall dramatic form. Outside Estonia, the six symphonies (1981-2000) remain Sumera's best-known works thanks largely to the recordings made for BIS Records and conducted by Paavo Järvi.

Three of the four vocal works found on this recording date from the late 1970s and the 1980s, when Sumera was working on expanding the relationships between text and music.

Concerto per voci e strumenti, for mixed chorus and string orchestra (1997), was written for the festival VoxEstFest and is the result of a commission from Tõnu Kaljuste. The Estonian poetess Doris Kareva wrote the comic sound play and Sumera selected some sections of the poem comprising phonetically associated words and names.

Like the majority of instrumental concertos, the piece consists of two quick movements framing a slow one. The sound play of the poem is emphasized by the music, and the texture is often as polyphonically intertwined as in a baroque instrumental concerto. The vocal and instrumental parts are treated equally, with the same musical material passing from one to the other.

On the occasion of a concert of Estonian music with the Finnish Radio Chamber Choir in the summer of 1985, Tõnu Kaljuste commissioned a new song based on a classic piece of Estonian poetry called *Kui tume veel kauaks ka sinu maa* (*Though Your Homeland May Be in Dark for Long*) by Juhan Liiv, written in 1894 when the Estonian territory belonged to the Baltic province of the Russian tsar and was a quarter of a century away from its independence.

In Sumera's song, *Though Your Homeland May Be in Dark For Long*, the relationship between text and music, though more traditional than in the cantatas, is

quite different from the Estonian vocal music of that time whose ‘model’ had been the dramatic, powerfully rhythmic and archaically ethnic work of Veljo Tormis, the Grand Old Man of Estonian choral music. Lepo Sumera found a rather different solution and used a chromatic melodic line and subtle harmony, which in places tends to condense into clusters. Sumera’s song does not relate to folk music. The aching topic of the poem is handled without protest, almost secretly.

The text used for the *Seenekantaat* (*Mushroom Cantata*; 1979–83) was written by Henn-Kaarel Hellat and is entirely made up of mushrooms’ Latin names, with the exception of the dedication: ‘Hoc cantatum dedicatum est eis, qui fungos amant’ [‘This cantata is dedicated to those who love mushrooms’] and the *vipera berus*, an adder among the mushrooms in the second movement.

The first version of the cantata’s first movement, *Carmen veris* (*Spring Song*), was written for bass singer and wind quintet in 1978. The composer then announced, however, that many movements were to be added. On the request of the conductor Tõnu Kaljuste, Sumera arranged the piece for mixed chorus, flute, piano, and percussion. The four movements of the cantata were written respectively in 1979, 1980, 1982 and 1983 (for the same ensemble) but the complete work had to wait until February 1996 for its première.

Sumera wrote about the *Mushroom Cantata*: ‘I came into a closer contact with mushrooms and their inner life in 1977. It was then that I discovered with amazement a fact that still holds truth for me: the poetry that matters to me does not call for musical expression, as those verses are a work of art apart and the music cannot add much to them. It can be even worse: the music can deprive these texts of their poetic intimacy. On the other hand, the texts that are compatible with musical support, or actually call for one, do not relate to art at all. So I decided to start looking for a text elsewhere than in poetry books... This is what I discovered: as you hardly ever understand a text that is sung without looking into the programme, it is possible to pick up from whatever language some casual words with a suggestive

sound, a sound that gives the words a deeper meaning. Why not Latin? And if Latin, then why not the names of mushrooms?!? (...) Out of patriotism, we used in the cantata the names of mushrooms that grow in Estonia.'

The order of the four movements of the cantata is reminiscent of classical sonata form: *Allegro* – scherzo – slow movement – finale. Each movement's title refers to specific kind of mushrooms: *Carmen veris* (*Spring Song*) for spring varieties, *Timor* (*Fear*) for poisonous kinds, *Carmen autumnus* (*Autumn Song*) for autumn mushrooms and, lastly, *Luxuria* for the most delicious sorts. The titles also play a musical role with their letters being 'translated' into determined pitches according to the German notation system.

The lively and energetic rhythm in the first movement marches brazenly and, when the airy vignettes of the flute remain to conclude the movement, it seems as if a mysterious procession were disappearing. The second movement, *Timor*, is made of various stages between music and speech (rhythmic whispering and shouting, *Sprechgesang*, and declamation with settled speech patterns). The third movement, the elegiac *Carmen autumnus*, is stylistically quite similar to Sumera's *First Symphony* composed six months earlier. In the variations on the theme derived from 'autumnus', a cluster-like dense vertical line appears here and there while one can also find archaic-sounding parallel motion. The fourth movement, *Luxuria*, consists of a fugue written in honour of the most delicious mushrooms. At the climax, the dedication from the beginning of the cantata reappears.

The cantata *Saare piiga laul merest* (*Island Maiden's Song from the Sea*; 1988) originates from an idea from Marika Blossfeldt, an Estonian dancer living in New York. She wished to depict the female characters of the Estonian national epic *Kalevipoeg* (*Kalev's Son*) written by Friedrich Reinhold Kreutzwald in the 1850s. Sumera composed the music, and the dance drama was retitled *Kaleva*. Its first live performance took place in February 2001 (the work had been broadcast before) in Tallinn with the Estonian Philharmonic Chamber Choir conducted by Tõnu Kaljuste.

Island Maiden's Song from the Sea tells the story of a young girl seduced by the hero on his trip to a faraway island. When she discovers that she is his sister, she drowns herself. Sumera appeared to have been more interested in the poetic aspect of the story than by its sordid side and became fascinated by the mysterious fact that a song could come from the sea: the parents who come to look for their daughter hear from the waves a song in which the girl tells her story with symbols and allegories.

The work's choral texture with its gliding changes of tonality and overlapping canons is reminiscent of the sea. The melodies begin and end just like waves: when one of them fades away, another is just about to become audible. All the melodies were composed by Sumera and, while they do follow the rhythmic structure of the ancient runic songs, they contain chromaticisms and leaps unknown in folk-songs. Each vocal technique is fixed in the score, as well as the actors' timbres, registers, tempi, speech patterns and nuances of expression.

At times the text is shared by singing and speaking voices while in other places different texts are heard simultaneously. All this creates an original polyphony of interpretations: from solemn to banal, from hysterical involvement to impartial contemplation.

© Merike Vaitmaa 2005 (adapted by Jean-Pascal Vachon)

Tõnu Kaljuste (b. 1953) studied choral conducting at the Estonian Academy of Music (the former Tallinn Conservatory), graduating in 1976, and completed his post-graduate studies at the Leningrad Conservatory in 1978. He has conducted the Estonian National Opera and has lectured at the Tallinn Conservatory.

Tõnu Kaljuste founded the professional Estonian Philharmonic Chamber Choir in 1981 and the Tallinn Chamber Orchestra in 1993. He was the chief conductor and artistic director of both until 2001. In 1994 he became the principal conductor of the Swedish Radio Choir and since 1998 has also been principal conductor of the Netherlands Chamber Choir. Since 2001 Tõnu Kaljuste has been a freelance

conductor, appearing as a guest with choirs and orchestras all over the world, lecturing at choral seminars and workshops, and giving masterclasses.

He has generated ideas for several concert series and music festivals, including the project theatre Nargen Opera in Estonia in 2004. He has been appointed a member of the Royal Swedish Academy of Music and has been awarded the Japanese ABC Music Fund Award and the International Robert Edler Prize for Choral Music. In Estonia, Kaljuste's various awards include the Cultural Award of the Republic of Estonia (1991 and 1996) and the prestigious St. Mary's Medal of St. Mary's Cathedral. He has also been decorated with the Order of the White Star.

Tõnu Kaljuste's repertoire ranges from works by Renaissance and baroque composers to 21st-century music. He has conducted concert series dedicated to Bach, as well as symphonies by Haydn and Beethoven, and has premiered numerous works by Alfred Schnittke, Giya Kancheli and R. Murray Schafer. He has collaborated with György Kurtág, Krzysztof Penderecki, Einojuhani Rautavaara, Brett Dean and many other renowned composers. For many years he has been one of the most important interpreters of Estonian music: Arvo Pärt, Veljo Tormis, and Erkki-Sven Tüür have all written works for him. He also commissioned the finest choral works of Lepo Sumera.

The **Estonian Philharmonic Chamber Choir** (Eesti Filarmoonia Kammerkoor) was founded in 1981 by Tõnu Kaljuste, its principal conductor and artistic director until 2001, when he invited conductor Paul Hillier to take over the post. The choir has an extensive repertoire ranging from Gregorian chant to contemporary music, with special emphasis on Estonian composers including Arvo Pärt and Veljo Tormis. The choir tours regularly in Europe, the United States, Canada, Japan, and Australia. The Estonian Philharmonic Chamber Choir works with many world-class conductors and orchestras, and has a long-standing partnership with the Tallinn Chamber Orchestra.

Ich denke und hoffe, daß jegliche Kunst, auch die Musik, nicht bloß Information ist, sondern zugleich ein Medium, das Seele, Herz und Geist des Hörers – eines menschlichen Wesens also – verbindet (schließlich schreiben wir nicht für Fledermäuse!).

Lepo Sumera

Lepo Sumera (1950-2000) ist einer der begabtesten und vielseitigsten Komponisten Estlands – ein hochgeschätzter Symphoniker und ein Pionier der elektroakustischen und Computermusik. Außerdem war er eine der zentralen Gestalten des estnischen Kulturlebens, ein vollendet Dozent und Musikmanager sowie eine überaus anregende Persönlichkeit.

In Tallinn geboren, studierte Sumera zuerst bei Veljo Tormis an der dortigen Musikhochschule. 1968 ging er an die Estnische Musikakademie, wo er mit Heino Eller (der auch Eduard Tubin und Arvo Pärt unterrichtete) arbeitete. Nach Ellers Tod im Jahr 1970 setzte Sumera seine Studien bei Heino Jürisalu fort und graduierte 1973. In den Jahren 1979 bis 1982 besuchte er darüber hinaus das Moskauer Konservatorium.

Nach anfänglicher Arbeit für den Estnischen Rundfunk lehrte Lepo Sumera von 1978 bis zu seinem Tod an der Estnischen Musikakademie Komposition – eine Tätigkeit, die er auch während seiner Zeit als estnischer Kulturminister (1988-1992) nicht unterbrach. Er war einer der Gründer des Studios für elektronische Musik an der Musikakademie und, von 1995 bis 1999, dessen erster Leiter. 1993 wurde er zum Vorsitzenden der Estnischen Komponistenvereinigung gewählt; dreimal wurde er wiedergewählt. Lepo Sumera erhielt zahlreiche Auszeichnungen – u.a. vier Estnische Staatspreise – für seine Musik.

Zu seinen Werken zählen zwei Ballette, sechs Symphonien, ein Klavierkonzert, ein Cellokonzert und ein Concerto Grosso sowie Oratorien, Kammermusik und rund 70 Filmmusiken. Seit den späten 1980er Jahren gewann die elektroakustische Musik zusehends Bedeutung in seinem Schaffen. Außerdem schrieb Sumera Multi-

media-Kompositionen: *Olivias Meisterklasse*, eine Kammeroper nach Gemälden von Caspar David Friedrich und *Herzensdinge*, das auf Klang und Rhythmus des menschlichen Herzens basiert.

Gleichwohl stellte weiterhin das Symphonieorchester Lepo Sumeras bevorzugtes Ausdrucksmittel dar. Seine Symphonik zeigt einen phantasievolle Verwendung der Orchesterfarben und eine bemerkenswerte Gewandtheit in der Entwicklung großer Strukturbögen. Er liebte es, unterschiedlichste Techniken zu verschmelzen oder zu kontrastieren, doch immer bewahrt seine Musik ihre kohärente Textur und Gesamtdramaturgie. Außerhalb Estlands ist Sumera vor allem durch seine sechs Symphonien (1981-2000) bekannt – nicht zuletzt aufgrund der von Paavo Järvi geleiteten Aufnahmen bei BIS Records.

Drei der vier hier eingespielten Vokalwerke stammen aus den späten 1970er und den 1980er Jahren, als Sumera intensiv das Verhältnis von Text und Musik erkundete.

Concerto per voci e strumenti für gemischten Chor und Streichorchester (1997) wurde, im Auftrag von Tõnu Kaljuste, für das Festival „VoxEstFest“ komponiert. Die estnische Dichterin Doris Kareva schrieb das komische Klangspiel und Sumera wählte einige Passagen des Gedichts aus, das aus phonetisch assoziierten Wörtern und Namen besteht.

Wie die Mehrheit der Instrumentalkonzerte hat das Werk zwei schnelle Sätze, die einen langsamem umrahmen. Das Klangspiel des Gedichts wird von der Musik verstärkt und die Textur ist oft so intrikat polyphon wie in einem barocken Instrumentalkonzert. Die vokalen und instrumentalen Parts werden gleichberechtigt mit demselben musikalischen Material bedacht, das vom einen zum anderen wechselt.

Anlässlich eines Konzerts mit estnischer Musik des Kammerchors des Finni-schen Rundfunks im Sommer 1985 gab Tõnu Kaljuste ein neues Lied nach einem klassischen Stück der estnischen Dichtung in Auftrag: *Kui tume veel kauaks ka sinu ma* (*Mag auch dein Heimatland lange Zeit im Dunkel sein*) von Juhan Liiv,

geschrieben 1894, als das estnische Territorium zur baltischen Provinz des russischen Zaren gehörte und noch ein Vierteljahrhundert von seiner Unabhängigkeit entfernt war.

In Sumeras Lied *Mag auch dein Heimatland lange Zeit im Dunkel sein* ist das Verhältnis von Text und Musik, obschon traditioneller als in den Kantaten, ziemlich verschieden von der estnischen Vokalmusik jener Zeit, deren „Modell“ das dramatische, rhythmisch betonte und archaisch ethnische Schaffen Veljo Tormis', des großen alten Mannes der estnischen Chormusik war. Lepo Sumera fand eine recht verschiedene Lösung – er verwendete eine chromatische Melodie und subtile Harmonik, die sich manchmal zu Clustern verdichtet. Sumeras Lied hat keine Beziehungen zur Volksmusik, und das wehmütige Thema des Gedichts wird ohne Einspruch, beinahe verschwiegen behandelt.

Der für die *Seenekantaat* (*Pilz-Kantate*, 1979-83) verwendete Text stammt von Henn-Kaarel Hellat; er besteht zur Gänze aus den lateinischen Bezeichnungen von Pilzen – mit Ausnahme der Widmung: „Hoc cantatum dedicatum est eis, qui fungos amant“ („Diese Kantate ist denen gewidmet, die Pilze lieben“) und der *viper berus*, einer Viper unter den Pilzen des zweiten Satzes.

Die Erstfassung des ersten Satzes der Kantate – *Carmen veris (Frühlingslied)* – wurde 1978 für Baß und Bläserquintett komponiert. Der Komponist kündigte aber an, daß viele weitere Sätze folgen würden. Auf Anregung des Dirigenten Tõnu Kaljuste bearbeitete Sumera das Stück für gemischten Chor, Flöte, Klavier und Schlagzeug.

Die vier Sätze der Kantate wurden (für dieselbe Besetzung) jeweils 1979, 1980, 1982 und 1983 komponiert; in seiner Gesamtheit wurde das Werk freilich erst im Februar 1996 uraufgeführt.

Über seine *Pilz-Kantate* schrieb Sumera: „1977 kam ich in engeren Kontakt mit Pilzen und ihrem Innenleben. Damals entdeckte ich zu meinem großen Erstaunen eine Tatsache, die für mich immer noch Gültigkeit hat: Die Dichtung, die mir etwas

bedeutet, bedarf keines musikalischen Ausdrucks, weil diese Verse ein Kunstwerk eigenen Rechts sind, zu denen die Musik nicht viel hinzufügen kann. Es kann sogar schlimmer kommen: Musik kann die Texte ihrer poetischen Intimität berauben. Andererseits haben die Texte, die zu musikalischer Unterstützung taugen oder dieser recht eigentlich bedürfen, keinen Bezug zur Kunst. So entschied ich mich, meinen Text nicht in einem Gedichtband zu suchen ...

Und dabei machte ich folgende Entdeckung: Da man gesungene Texte kaum je versteht, ohne ins Programmheft zu blicken, kann man auch aus einer beliebigen Sprache einige zufällige Worte mit suggestivem Klang herausnehmen, einem Klang, der den Worten tiefere Bedeutung verleiht. Warum nicht Latein? Und wenn Latein, warum dann nicht die Namen von Pilzen?!? (...) Aus Patriotismus verwendeten wir in der Kantate die Namen von Pilzen, die in Estland heimisch sind.“

Die Reihenfolge der vier Sätze dieser Kantate erinnert an die klassische Sonatenform: *Allegro* – Scherzo – langsamer Satz – Finale. Der Titel eines jeden Satzes bezieht sich auf besondere Pilzarten: *Carmen veris/Frühlingslied* auf Frühlingssorten, *Timor/Angst* auf Giftpilze, *Carmen autumnus/Herbstlied* auf Herbstsorten und schließlich *Luxuria* auf die delikatesten Speisepilze.

Der erste Satz schreitet ehern in lebhaftem und energischem Rhythmus voran; wenn allein die luftigen Vignetten der Flöte den Satz beschließen, scheint es, als ob eine mysteriöse Prozession entchwände. Der zweite Satz, *Timor*, zeigt verschiedene Stufen des Verhältnisses von Musik und Sprache (rhythmisches Flüstern und Rufen, Sprechgesang sowie Deklamation mit festen Sprechmustern). Der dritte Satz – das elegische *Carmen autumnus* – ähnelt in stilistischer Hinsicht Sumeras *Erster Symphonie*, die ein halbes Jahr zuvor komponiert wurde. In den Variationen über das von „autumnus“ abgeleitete Thema erscheint verschiedentlich ein Cluster-ähnlicher Vertikalklang, doch finden sich auch archaisch anmutende Parallelbewegungen. Der vierte Satz, *Luxuria*, besteht aus einer Fuge zu Ehren der schmackhaftesten Pilze; an ihrem Höhepunkt erklingt die Widmung, die am Anfang der Kantate stand.

Die Kantate *Saare piiga laul merest* (*Das Lied des Inselmädchen aus dem Meer*, 1988) basiert auf einer Idee von Marika Blossfeldt, einer in New York lebenden Tänzerin estnischer Herkunft. Sie wollte die weiblichen Charaktere des estnischen Nationalepos *Kalevipoeg* (*Kalevs Sohn*) darstellen, das Friedrich Reinhold Kreutzwald in den 1850er Jahren geschrieben hatte. Lepo Sumera komponierte die Musik, und das Tanztheater erhielt den Namen *Kaleva*. Seine erste Live-Aufführung fand im Februar 2001 in Tallinn statt (zuvor war das Werk bereits im Rundfunk übertragen worden); Tõnu Kaljuste leitete den Estnischen Philharmonischen Kammerchor.

Das Lied des Inselmädchen aus dem Meer erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das von einem Helden auf der Reise zu einer fernen Insel verführt wird. Als sie entdeckt, daß sie seine Schwester ist, stürzt sie sich ins Meer.

Sumera scheint mehr an der poetischen denn an der anrüchigen Seite der Geschichte interessiert gewesen zu sein – ihn faszinierte der mysteriöse Umstand, daß ein Lied aus dem Meer kommen konnte: Den Eltern, die nach ihrer Tochter sehen wollen, singen die Wellen ein Lied, in dem das Mädchen symbolisch und allegorisch ihre Geschichte erzählt.

Der Chorsatz mit seinen gleitenden Tonartwechseln und einander überlagernden Kanons läßt an das Meer denken. Die Melodien beginnen und enden wie Wellen: Wenn eine von ihnen verklingt, läßt sich schon die nächste vernehmen. Sämtliche Melodien stammen von Sumera, und wenngleich sie der rhythmischen Struktur der alten Runenlieder folgen, enthalten sie Chromatizismen und Wendungen, die dem Volkslied unbekannt sind. Alle vokalen Techniken sind in der Partitur angegeben, ebenso die Timbres, Register, Tempi, Sprechmuster und Ausdrucksnuancen des Schauspielers.

Manchmal teilen sich Gesangs- und Sprechstimmen den Text, manchmal erklingen unterschiedliche Texte zur gleichen Zeit. All dies erzeugt eine originelle Polyphonie der Vortragsarten: vom Feierlichen zum Banalen, von hysterischem Engagement zu unparteilicher Kontemplation.

© Merike Vaitmaa 2005 (adaptiert von Jean-Pascal Vachon)

Tõnu Kaljuste (geb. 1953) studierte Chorleitung an der Estnischen Musikakademie (dem früheren Konservatorium Tallinn), graduierte 1976 und vervollständigte seine Studien 1978 am Leningrader Konservatorium. Er hat die Estnische Nationaloper geleitet und am Konservatorium Tallinn unterrichtet.

1981 gründete Tõnu Kaljuste den Estonian Philharmonic Chamber Choir, 1993 das Tallinn Chamber Orchestra. Bis 2001 war er Chefdirigent und Künstlerischer Leiter beider Ensembles. 1994 wurde er Chefdirigent des Swedish Radio Choir, seit 1998 ist er außerdem Chefdirigent des Netherlands Chamber Choir. Seit 2001 ist Tõnu Kaljuste freischaffender Dirigent; er tritt als Gastdirigent von Chören und Orchestern in der ganzen Welt auf, hält Vorträge bei Chorseminaren und Workshops und gibt Meisterklassen.

Tõnu Kaljuste hat die Ideen zu mehreren Konzertreihen und Musikfestivals, u.a. zu dem estnischen Projekttheater Nargen Oper 2004 entwickelt. Er wurde zum Mitglied der Königlich-Schwedischen Musikakademie ernannt und hat den japanischen ABC Music Fund Award sowie den International Robert Edler Prize for Choral Music erhalten. Zu den Auszeichnungen, die Kaljuste in Estland erhalten hat, gehören der Kulturpreis der estnischen Republik (1991 und 1996) sowie die angesehene Marienmedaille der Marienkathedrale. Außerdem wurde er mit dem Orden vom Weißen Stern dekoriert.

Tõnu Kaljustes Repertoire reicht von Renaissance und Barock bis zu Werken des 21. Jahrhunderts. Er hat Konzertreihen mit Werken von Bach sowie Symphonien von Haydn und Beethoven dirigiert; zahlreiche Werke von Alfred Schnittke, Giya Kancheli und R. Murray Schafer hat er uraufgeführt. Mit György Kurtág, Krzysztof Penderecki, Einojuhani Rautavaara, Brett Dean und vielen anderen renommierten Komponisten hat er zusammengearbeitet. Seit vielen Jahren ist er einer der bedeutendsten Interpreten estnischer Musik; Arvo Pärt, Veljo Tormis und Erkki-Sven Tüür haben Werke für ihn komponiert. Außerdem hat er die hervorragendsten Chorwerke von Lepo Sumera in Auftrag gegeben.

Der **Estonian Philharmonic Chamber Choir** (Eesti Filharmoonia Kammerkoor) wurde 1981 von Tõnu Kaljuste gegründet, seinem Chefdirigenten und Künstlerischen Leiter bis 2001, als er den Dirigenten Paul Hillier einlud, sein Amt zu übernehmen. Der Chor verfügt über ein großes Repertoire, das vom Gregorianischen Choral bis zur zeitgenössischen Musik reicht; einen besonderen Schwerpunkt bilden estnische Komponisten wie Arvo Pärt und Veljo Tormis. Der Chor unternimmt regelmäßig Konzertreisen durch Europa, die USA, Kanada, Japan und Australien und arbeitet mit vielen der international renommiertesten Dirigenten und Orchester zusammen; eine langjährige Partnerschaft verbindet ihn mit dem Tallinn Chamber Orchestra.

ESTONIAN PHILHARMONIC CHAMBER CHOIR

Soprano	Alto	Tenor	Bass
Kaia Urb	Iris Oja	Mati Turi	Aarne Talvik
Vilve Hepner	Karin Salumäe	Martin Lume	Tõnu Tormis
Eha Pärg	Tiiu Otsing	Toomas Tohert	Kalev Keeroja
Kristiina Under	Agnes Toomla	Arvo Aun	Esper Linnamägi
Anniko Ilus	Juta Roopalu-Malk	Toivo Kivi	Allan Vurma
Veronika Portsmuth		Kaido Janke	Rainer Vilu
Kädy Plaas		Tiit Kogerman	Ranno-Eduard Linde
Maris Liloson			

Chorus Master: Mikk Üleoja

Je crois et espère que l'art, y compris la musique, n'est pas que de l'information mais également un médium qui relie l'âme, le cœur et l'esprit de l'auditeur : un être humain (après tout, nous n'écrivons pas pour les chauve-souris!).

Lepo Sumera

Lepo Sumera (1950-2000) est l'un des compositeurs les plus talentueux et les plus polyvalents d'Estonie, un symphoniste admiré et un pionnier de la musique électro-acoustique et par ordinateur. Il a également joué un rôle fondamental dans la vie culturelle estonienne en plus d'être un conférencier accompli, un organisateur d'événements musicaux ainsi qu'un véritable catalyseur.

Né à Tallinn, Sumera a d'abord étudié la composition avec Veljo Tormis au Collège de musique de sa ville natale. En 1968, il est allé à l'Académie de musique d'Estonie où il a travaillé avec Heino Eller (qui a également été le professeur d'Eduard Tubin et d'Arvo Pärt). Après la mort d'Eller en 1970, Sumera a poursuivi ses études avec Heino Jürisalu et a obtenu son diplôme en 1973. Il a également étudié au Conservatoire de Moscou entre 1979 et 1982.

Après avoir travaillé pour la radio estonienne, Lepo Sumera a amorcé une carrière de professeur en composition à l'Académie de musique d'Estonie en 1978. Il y restera jusqu'à sa mort, y compris durant les années où il sera Ministre de la culture (1988 à 1992). Il est l'un des fondateurs du studio de musique électronique de l'Académie de musique et a été son premier directeur de 1995 à 1999. Il a été élu président de l'Union des compositeurs estoniens en 1993 et sera reconduit trois autres fois à ce poste. Lepo Sumera a reçu de nombreuses distinctions dont quatre prix de l'état estonien pour sa musique.

Le catalogue de ses œuvres comprend deux ballets, six symphonies, un concerto pour piano, un concerto pour violoncelle et un *Concerto Grosso* ainsi que des oratorios, de la musique de chambre et quelque soixante-dix musiques de film. À partir de la fin des années 1980, la musique électro-acoustique a joué un rôle de

plus en plus important au sein de son œuvre. Sumera a également écrit des œuvres multimédia : *Olivia's Master Class*, un opéra de chambre qui utilise des peintures de Caspar David Friedrich ainsi que *Heart Affairs*, basé sur le son et le rythme du cœur humain.

L'orchestre symphonique demeure cependant le médium favori de Lepo Sumera. Ses œuvres pour cette formation font entendre un usage imaginatif des couleurs orchestrales et démontrent un remarquable savoir-faire dans la création d'arches structurelles de grande dimension. Il aime mélanger ou établir un contraste de différentes techniques bien que sa musique parvienne toujours à conserver une texture cohérente et une forme dramatique de bout en bout. Les six symphonies (composées entre 1981 et 2000) sont, à l'extérieur d'Estonie, les œuvres les plus connues grâce en partie aux enregistrements faits pour la firme BIS et dirigés par Paavo Järvi.

Trois des quatre œuvres vocales contenues sur cet enregistrement datent de la fin des années 1970 ainsi que des années 1980 alors que Sumera travaillait au développement de la relation entre texte et musique.

Concerto per voci e strumenti pour chœur mixte et orchestre à cordes (1997) a été écrit pour le festival VoxEstFest et est le résultat d'une commande de Tõnu Kaljuste. La poétesse estonienne Doris Kareva a écrit le jeu sonore humoristique et Sumera a choisi certaines sections du poème fait de mots et de noms associés phonétiquement.

Tout comme la majorité des concertos instrumentaux, cette œuvre est en trois mouvements : deux mouvements rapides encadrent un mouvement lent. Le jeu sonore du poème est souligné par la musique et la texture est souvent aussi entrelacée polyphoniquement qu'un concerto instrumental baroque. Les parties vocales et instrumentales sont traitées sur un même pied alors que le même matériau musical passe de l'un à l'autre.

À l'occasion d'un concert consacré à la musique estonienne donné par le Chœur de chambre de la Radio Finlandaise à l'été 1985, Tõnu Kaljuste a commandé une

pièce vocale qui reprendrait le classique de la poésie estonienne intitulé *Kui tume veel kauaks ka sinu maa* [Bien que votre patrie puisse être dans les ténèbres pour longtemps] écrit par Juhan Liiv en 1894 alors que l'Estonie appartenait à la province baltique régie par le tsar russe et était encore à vingt-cinq ans de son indépendance.

Dans la pièce de Sumera, *Bien que votre patrie puisse être dans les ténèbres pour longtemps*, la relation entre texte et musique, quoique traitée ici de manière plus traditionnelle que dans les cantates, est résolument différente de la musique vocale estonienne d'alors dont le « modèle » était l'œuvre dramatique, rythmiquement puissante et plutôt archaïque au point de vue ethnique de Veljo Tormis, la figure de proue de la musique chorale estonienne. Lepo Sumera est parvenu à une solution différente en recourant à des lignes mélodiques chromatiques et à une harmonie subtile qui, par endroit, se condense jusqu'à devenir des clusters. L'œuvre de Sumera n'a aucun lien avec la musique folklorique alors que le sujet déchirant du poème est traité sans protestation, presque secrètement.

Le texte utilisé pour *Seenekantaat* [Cantate des champignons] (1979-83) a été écrit par Henn-Kaarel Hellat et est entièrement composé de noms latins de champignons à l'exception de la dédicace : « Hoc cantatum dedicatum est eis, qui fungos amant » [Cette cantate est dédiée à ceux qui aiment les champignons] et la *vipera berus* [vipère péliade], un ajout parmi les champignons dans le second mouvement.

La première version du premier mouvement de la cantate, *Carmen veris* [Chant du printemps], a été composée pour voix de basse et quintette à vents en 1978. Cependant, le compositeur a alors annoncé que d'autres mouvements suivraient. À la demande du chef d'orchestre Tõnu Kaljuste, Sumera a arrangé la pièce pour chœur mixte, flûte, piano et percussions. Les quatre mouvements de la cantate ont été composés respectivement en 1979, 1980, 1982 et 1983 pour cette même formation mais l'œuvre complète a dû attendre février 1996 pour voir sa création.

Au sujet de la *Cantate des champignons*, Sumera a écrit : « J'ai été mis en con-

tact plus étroit avec les champignons et leur vie intérieure en 1977. C'est alors que j'ai découvert avec étonnement un fait qui, encore aujourd'hui, m'apparaît véritable : la poésie qui compte à mes yeux n'a pas besoin d'être mise en musique car les vers sont une œuvre d'art en soi à laquelle la musique ne peut apporter grand chose. Cela peut même être pire : la musique peut enlever à ces textes leur intimité poétique. D'un autre côté, les textes qui sont compatibles avec un support musical ou qui, en fait, exigent un tel support, n'ont rien à voir avec l'art. J'ai donc décidé de chercher un texte hors des recueils de poésie... Voici ce que j'ai découvert : parce qu'il est difficile de comprendre un texte chanté sans avoir recours au programme, il est donc possible de prendre des mots banals, provenant de n'importe quelle langue, à la sonorité évocatrice, ce qui leur procure un sens plus profond. Pourquoi pas le latin? Et si le latin, alors pourquoi pas des noms de champignons ?!?) (...) Dans un élan patriotique, nous avons utilisé des noms de champignons qui poussent en Estonie. »

L'ordre des quatre mouvements qui composent la cantate rappelle la forme de la sonate classique : *Allegro* – *Scherzo* – mouvement lent – Finale. Chaque titre de mouvement réfère à une catégorie spécifique de champignons : *Carmen veris* [*Chant du printemps*] pour les variétés du printemps, *Timor* [*Peur*] pour les variétés empoisonnées, *Carmen autumnus* [*Chant d'automne*] pour celles de l'automne et, finalement, *Luxuria*, pour les variétés les plus succulentes. Les titres jouent également un rôle alors que les lettres qui les composent sont « traduites » musicalement en hauteurs selon le système de notation allemand.

Le rythme enjoué et énergique du premier mouvement avance impunément et lorsqu'il ne subsiste plus que les vignettes éthérées de la flûte pour conclure le mouvement, on a l'impression qu'une mystérieuse procession est passé devant nous et vient de disparaître. Le second mouvement, *Timor*, est fait de différentes étapes entre musique et parole (soupir rythmique et cri, *sprechgesang* et déclamation avec structures vocales prédéterminées). Le troisième mouvement, l'élegiaque

Carmen autumnus est, d'un point de vue stylistique, plutôt similaire à la première *Symphonie* de Sumera composée quelque six mois auparavant. Dans les variations sur le thème dérivé de « *autumnus* », une ligne verticale dense rappelant un cluster apparaît ici et là alors que l'on trouve également des mouvements parallèles qui sonnent de manière archaïque. Le quatrième mouvement, *Luxuria*, consiste en une fugue écrite en l'honneur des plus délicieux des champignons. Au climax, on entend à nouveau la dédicace du début de l'œuvre.

La cantate *Saare piiga laul merest* [*Le chant de la mer de la jeune fille de l'île*] (1988) provient d'une idée de Marika Blossfeldt, une danseuse estonienne vivant à New York. Celle-ci souhaitait évoquer les personnages féminins du texte épique national estonien, *Kalevipoeg* [*Le fils de Kalev*], écrit par Friedrich Reinhold Kreutzwald dans les années 1850. Lepo Sumera en a composé la musique et le drame dansé a pris un nouveau titre, *Kaleva*. La première publique a eu lieu en février 2001 (mais l'œuvre avait déjà été radiodiffusée) à Tallinn, avec le Chœur philharmonique de chambre estonien dirigé par Tõnu Kaljuste.

Le chant de la mer de la jeune fille de l'île raconte l'histoire d'une jeune fille séduite par le héros lors de son voyage vers une île lointaine. Lorsqu'elle découvre qu'elle est en fait sa sœur, elle se noie.

Sumera semble avoir été davantage intéressé par l'aspect poétique de l'histoire que par son côté sordide et a été fasciné par le fait mystérieux qu'un chant pouvait venir de la mer : les parents qui viennent y chercher leur fille entendent monter des vagues un chant dans lequel la jeune fille raconte son histoire au moyen de symboles et d'allégories.

La texture chorale de l'œuvre avec ses glissements de tonalités et ses canons qui se superposent évoque la mer. Les mélodies commencent et se terminent telles des vagues ; lorsque l'une vient à mourir, une autre est sur le point de devenir audible. Toutes les mélodies ont été composées par Sumera et tout en suivant la structure rythmique des anciens chants runiques, ils contiennent également des chroma-

tismes et des sauts mélodiques inconnus de la musique folklorique. Chacune des techniques vocales est indiquée dans la partition ainsi que le timbre des acteurs, les registres, les tempi, les structures vocales et les nuances d'expression.

Par endroit, le texte est à la fois chanté et déclamé alors qu'ailleurs, différents textes sont entendus simultanément. Tout ceci contribue à créer une originale polyphonie d'interprétations : de la solennité à la banalité, d'une participation hystérique à une contemplation impartiale.

© Merike Vaitmaa 2005 (*adaptation de Jean-Pascal Vachon*)

Tõnu Kaljuste est né en 1953 et étudie la direction chorale à l'Académie de musique d'Estonie (autrefois appelé Conservatoire de Tallinn) d'où il sort avec un diplôme en 1976. Il poursuit ses études supérieures au Conservatoire de Leningrad en 1978. Il dirige à l'Opéra national estonien et donne des conférences au Conservatoire de Tallinn.

Tõnu Kaljuste fonde le Chœur philharmonique de chambre estonien, un ensemble professionnel, en 1981 ainsi que l'Orchestre de chambre de Tallinn en 1993. Il sera le premier chef ainsi que le directeur artistique des deux ensembles jusqu'en 2001. En 1994, il devient le chef principal du Chœur de la Radio Suédoise et depuis 1998, il est également le chef principal du Chœur de chambre néerlandais. Depuis 2001, Tõnu Kaljuste poursuit une carrière de chef invité et se produit à la tête de chœurs et d'orchestres du monde entier. Il donne également des conférences lors de séminaires et d'ateliers ainsi que des classes de maître.

Il est à l'origine de plusieurs séries de concerts et de festivals, notamment le projet théâtral de l'Opéra Nargen (Estonie) en 2004. Il est nommé membre de l'Académie royale de musique de Suède et reçoit le Prix du fond musical ABC au Japon ainsi que le Prix international Robert Edler de la musique chorale. En Estonie, les récompenses de Kaljuste comprennent le Prix de la culture de la République d'Estonie (1991 et 1996) et la prestigieuse médaille Sainte-Marie de la Cathé-

drale Sainte-Marie. Il est également décoré de l'Ordre de l'étoile blanche.

Le répertoire de Tõnu Kaljuste comprend des œuvres de la Renaissance et de la période baroque jusqu'à la musique du 21e siècle. Il dirige des séries de concerts consacrés à Bach ainsi que des symphonies de Haydn et de Beethoven et créé de nombreuses œuvres de compositeurs tels Aldred Schnittke, Giya Kancheli et R. Murray Schafer. Il travaille en collaboration avec György Kurtág, Krzysztof Penderecki, Einojuhani Rautavaara, Brett Dean et plusieurs autres compositeurs renommés. Depuis de nombreuses années, il est l'un des principaux interprètes de la musique estonienne : Arvo Pärt, Veljo Tormis et Erkki-Sven Tüür ont écrit des œuvres à son intention. Il a également commandé les meilleures œuvres chorales de Lepo Sumera.

Le **Chœur philharmonique de chambre estonien** (Eesti Filharmonia Kammerkoor) a été fondé en 1981 par Tõnu Kaljuste qui en a été le chef principal et le directeur artistique jusqu'en 2001 alors qu'il invite le chef Paul Hillier à lui succéder. Le chœur a un vaste répertoire qui s'étend du chant grégorien à la musique contemporaine avec cependant un intérêt particulier pour les compositeurs estoniens parmi lesquels Arvo Pärt et Veljo Tormis. Le chœur se produit régulièrement en Europe, en Amérique du Nord ainsi qu'au Japon et en Australie. Le Chœur philharmonique de chambre estonien travaille en compagnie des meilleurs chefs et orchestres au monde et a développé des liens depuis plusieurs années avec l'Orchestre de chambre de Tallinn.

Concerto per voci e strumenti

Text: Doris Kareva

Made up of phonetically associated words and names, Doris Kareva's poem is untranslatable. For instance, the sounds of kirikiüüt, küll-küll-kirikiüüt are 'understandable', but only to an Estonian listener: in the Estonian folk tradition it is the sound of nightingale's singing.

① I. Furioso

Kirikirkirikiri-kirikirkirikirküüt!
 mandala
 kirikiüüt! kirikiüüt!
 Klara kinkis Karlile klarneti, Karl!
 Karl varastas Klara korallid,
 kirikiri kirikiri ki! ki!
 Untsantsakas, netsuke, mats mis mats, müts,
 kirikiüüt! kirikiüüt!
 Andromeda, mandragora,
 rododendron, mandala,
 undruk, Kristiaania,
 Mater, mater dolorosa,
 hosianna, roosamanna,
 kirikiüüt! kirikiüüt!
 Küll küll kirikiüüt!
 kirikiri kirikiri kirikikiüüt!

② II. Moderato

Andromeda, mandragora,
 rododendron, mandala,
 undruk, undruk, Kassiopeia,
 Kristiaania.
 Loorber, loorber, koriander,
 Andromeda, mandragora.

③ III. Allegro misterioso

Andromeda, mandragora,
 rododendron, mandala,
 undruk, undruk, Kassiopeia,
 Kristiaania...
 Mania grandiosa, rosa mundi,
 gloria!
 Loorber, loorber, koriander,
 koriander Gloria!
 undruk, undruk, Kassiopeia,
 Kristiaania.
 Andromeda – gloria.
 Mania grandiosa, rosa mundi,
 gloria!
 Loorber, loorber, koriander,
 oregano, oliander, Romeo ja Julia,
 Gloria!
 Andromeda, mandragora,
 rododendron, mandala,
 undruk, undruk, Kassiopeia,
 Kristiaania.
 [---]
 Gloria! Gloria! Gloria!

④ Kui tume veel kauaks ka sinu maa
(Though Your Homeland May Be in Dark For Long)
Text: Juhani Liiv (Translated by Maarja Kangro)

Kui tume veel kauaks ka sinu maa
ja raske su koorem kanda,
kui enam ei jõuaks, ei jõuakski ka
sa soovide siniranda.

Täht süttib ehk taevas su üle veel,
lill tärkab su haua pinnast,
ja sinu mõte ja sinu meel
kord tuksub su rahva rinnast –
ja liigub ja loob ja lehvitab
ja kauneid radasid rajab,
su rahva koda see ehitab
ja põlvest põlveni kajab.

Though your homeland may be in dark for long
And your burden so heavy to carry,
And you may never ever reach
The golden coast of your wishes,
A star may still light up in the sky,
A flower may rise from your grave,
One day your thoughts, your mind will live
In the heartbeat of your people –
It will move around and create and fly,
And will set many beautiful paths,
It will help your people build a home,
Resounding through generations.

Seeneekantaat (Mushroom Cantata)

Text: Henn-Kaarel Hellat

⑤ Carmen veris

Hoc cantatum dedicatum est eis,

qui fungos amant, miisiis –

Strobilurus esculentus

Flammulina velutipes

Gyromitra gigas

Gyromitra esculenta

Morchella conica

Morchella esculenta

Ptychoverpa bohemica

Russula nauseosa

Pholiota squarrosa

Calocybe gambosa

Kuehneromyces mutabilis

Pleurotus ostreatus

Spring Song

This cantata is dedicated to those
who love mushrooms, thus –

Sprucecone Cap

Velvet Stem

Walnut Mushroom

False Morel

Cone-shaped Morel

Common Morel

Wrinkled Thimble-cap

Yellow to Brownish Brittlegill

Shaggy Pholiota

St. George's Mushroom

Two-toned Woodtuft

Oyster Mushroom

[6] II. Timor

Gymnopilus penetrans
Tylopilus felleus
Collybia maculata
Amanita porphyria
Russula emetica
Russula fragilis
Lactarius torminosus
Boletus satanas
Agaricus xanthodermus
Lactarius helvus
Lactarius scrobiculatus
Amanita pantherina
Clitocybe cerussata
Vipera berus
Amanita virosa
Clitocybe rivulosa
Entoloma sinuatum
Inocybe patouillardii
Inocybe fastigata

[7]/[8] III. Carmen autumnus/IV. Luxuria

Agaricus silvaticus
Agaricus silvicola
Agaricus campestris
Clitocybe geotropa
Phaeolepiota aurea
Armillaria mellea
Gomphidius glutinosus
Russula vesca
Russula decolorans
Russula vinosa
Russula xerampelina
Russula nauseosa

Fear

Common Rustgill
Bitter Bolete
Spotted Toughshank
Grey-veiled Amanita
Emetic Russula, the Sickener
Fragile Brittlegill
Woolly Milkcap
Satan's Bolete
Yellow Stainer Mushroom
Blond Milkcap
Butter Milkcap
Panthercap
White Funnel Mushroom
Adder
Destroying Angel
Lawn Funnel-cap
Lead Poisoner
Red-staining Fibrecap
Straw-coloured Fibrecap

III. Autumn Song/IV. Luxuria

Red Stainer Mushroom
Wood Mushroom
Field Mushroom
Pink Funnelcap
Golden Bootleg
Honey Fungus
Slimy Spike
Bare-toothed Russula, the Flirt
Copper Brittlegill
Darkening Brittlegill
Crab Brittlegill
Yellow to Brownish Brittlegill

Russula paludosa	Tall Russula
Lactarius deliciosus	Saffron Milkcap
Lactarius scrobiculatus	Butter Milkcap
Lactarius necator	Karst Mushroom
Suillus variegatus	Velvet Bolete
Suillus granulatus	Dotted-stalk Bolete
Suillus luteus	Slippery Jack
Rozites caperata	Gypsy Mushroom
Xerocomus subtomentosus	Suede Bolete
Macrolepiota procera	Parasol Mushroom
Tricholoma portentosum	Grey and Yellow Nightcap
Pholiota squarrosa	Shaggy Pholiota
Lepista nuda	Wood Blewit
Boletus luridus	Lurid Bolete
Boletus reticulatus	Summer Bolete
Boletus edulis	Penny-bun

**✉ Saare piiga laul merest
(Island Maiden's Song from the Sea)**

Text: from 'Kalevipoeg'; English version based on the translation by Jüri Kurman

Saare piiga peenikene
 Kuulas võõra juttu kohkel,
 Kahvateli surnukarva,
 Kui ta isaks Kalevida,
 Lindat emaks tunnistanud.
 Ehmatanud hellakene,
 Saare piiga, peenikene,
 Liugles kalda ligemalle,
 Äkilise serva peale,
 Sealap sammu komisteli,
 Sealap piiga libastelles
 Üle kaela merre kukkus,
 Langes laia lainettesse,
 Mere põhja sügavasse.

The fine island girl
 Heard the stranger's tale with fright,
 She paled to the hue of death
 When he named as his sire Kalev
 And Linda as his mother.
 The frightened little creature,
 The fine island girl,
 Glided closer to the seashore
 Onto a steep cliff, where,
 Stumbling, her step slipping,
 She fell headlong into the wet,
 Dropped into the deep waves, down
 To the sea's steep bottom.

Laine kattis lapsukese,
Vesi mattis piigakese,
Kattis, mattis noorukese.
Laine kattis, vesi mattis
Saare eide silmatera,
Saare taadi tuvikese.

Aga lainte laia rüpe,
Sügavuse salakamber,
Vete vilu voodikene
Pidas kinni piigakesta,
Ega annud armukesta
Märjast kaisust enam välja.

Kuulge, kuulge, kurvad kõrvad:
Mis seal laulab lainetesta?
Kuulge, kuulge, kurvad kõrvad,
Mures muljutud südamed:
Mis seal merel häälitsemas,
Lainte langul laulemassa,
Vete veerdel vilistamas?
Kohiseva lainte keskelt
Pääses lugu liikumaie,
Sügavasta meresängist
Sõnad nõnda sõudemaie:
"Neidu läks merda kiikumaie,
Lainettese laulemaie;
Pani kingad kivi peale,
Paatrid pikale pajule,
Siidilindid liiva peale,
Sõrmuksed sõmera peale;
Hakkas merda kiikumaie,
Lainte lugusida laulma."
Mis see välkusi meresta,
Mis see läikis lainetesta?
Kuldamõõka merest välkus,
Hõbeoda lainetesta,

A wave rolled over this child,
The water buried the girl;
A wave rolled over her, the water buried
The apple of the island mother's eye,
The sweet dove of the islander.

But the broad bosom of water,
The chill bed of waves,
This pallet of the deep,
Held the maid fast:
It wouldn't free its newfound lover
From its wet embrace.

Listen, oh listen, you saddened ears
To that singing from the waves;
Listen, oh listen, you saddened ears
You hearts bruised by sorrow:
Who is it humming from the sea,
Singing in the troughs
And whistling with the tides?
From the centre of the soothng waves
A song sprang upward;
From the deep sea-bed
Words sounded like this:
'A maid went into the sea to sway,
Into the waves to sing,
She placed her shoes upon a stone,
Her necklaces on the long willow;
Silken ribbons on the sand,
Her rings upon the gravel.
She started into the sea to sway,
To sing the songs of the waves.'
When what should sparkle from the sea
And shine from the waves?
A golden sword flashed from the sea,
A silver spear from the waves,

Vaskne ambu kalakudust.
Läksin mõõka võttemaie,
Hõbeoda piüdemae,
Vaskist ambu öngitsema.
Tuli vastu vanameesi,
Vanameesi, vaskimeesi,
Vaskikübara peassa,
Vaskisärki tal seljassa,
Vaskivöö oli niude ümber,
Vaskikinda'ad käessa,
Vaskisaapa'ad jalassa,
Vaskikannuksed saapassa,
Vaskikilbid pannalvöölla,
Vaskikirjad kilpidella.
Vaskikeha, vaskikaela,
Vaskisuu ja vaskisilmad.

"Mis teeb mõrsja meressa,
Väikene vete lainetessa,
Kodukana kalakudus?"

"Läksin merda kiikumaie,
Lainetesse laulemaie;
Nägin kuldamõoga välki,
Hõbeoda varre läiki,
Vaskse ammu hiilgamista;
Tahtsin mõõka taga nõuda,
Hõbeoda lunastada,
Vaskist ambu ostaneda."

"Kuldamõök on Kalevit,
Hõbeoda Olevite,
Vaskiambu Sulevite
Varjul hoitud varandus.
Vaskimees on vara vahti,
Kuldamõoga varjaja,
Hõbeoda hoidija,
Vaskiammu kaitseja.

A copper crossbow from the milt.
I went to take up the sword,
Grasped at the silver spear,
Angled for the copper crossbow
When an old man met me,
An old man all of copper:
A copper hat was on his head,
A copper shirt on his back;
A copper belt around his loins,
Copper gloves upon his hands,
Copper boots on his feet
With copper spurs on the boots;
Copper shields were on his belt
With copper markings on the shields.
A copper body, copper neck,
A mouth of copper, copper eyes.

'What's a girl doing in the sea,
A snip like you in the wet waves,
A hearth-hen in the fishes' spawn?'

'I went into the sea to sway,
Into the waves to sing.
I saw the sparkle of the golden sword,
The shine of the silver spear's shaft,
The gleam of the copper crossbow.
I wanted to claim the sword,
Redeem the spear,
Buy the crossbow made of copper.'

'The golden sword is Kalev's,
The silver spear is Olev's,
And the copper crossbow Sulev's –
A hoard held in hiding.
This copperman is treasure-guard:
Shielder of the golden sword,
The silver spear's protector,
Keeper of the copper crossbow.'

Tule kaasaks vaskiselle,
Kodukanaks mõõga vahil,
Õhtumängiks oda hoidjal,
Ammu kaitsjal armukeseks:
Siis saad kalli kuldamõõga,
Höbedast Olevi oda,
Vaskse ammu kingituseks,
Kihla pandiks kallid anded."

"Pöllume'e tütar peenikene,
Talume'e tütar tallekene
Leiab mehi kuivalt maalta
Peigu pöllume'e sugusta,
Kaasa leivame'e külasta."
Vaskimeesi naeratie,
Neiu jalga komistik,
Komistie kogemata,
Libastas libedal liival,
Sattus salahaudadesse,
Kukutas kalakudusse,
Mere urkassee udusse,
Lainte laia kamberisse.
Vesi võitis neiukese,
Lained katsid lapsukese,
Kudu kodukanakese.

Isa töttas otsimaaie,
Ema töttas otsimaaie,
Kadund jälgji kuulamaie:
Kus see kallis kana jää nud,
Kenam õuehanekene?
Kas on kulli, kurja lindu,
Kas ehk vares, vargalindu,
Kas ehk petis peiukene
Kana viinud pesa varjust,
Hane ujumise paigast,
Piiga peidetud kamberist?

Come be the copperman's wife,
A hearth-hen for the sword's guardian,
A night-toy for the spear's protector,
The lover of the crossbow's keeper.
Then you will win this costly sword
And Olev's silver spear
And the copper crossbow as gifts:
Precious presents pledging our betrothal.'
'A wee ploughman's girl,
This lamb of a farmer's daughter,
Finds her husband on dry land,
Her bridgegroom from a ploughman's clan,
Her lover from a farming village.'
The copperman smiled,
And the girl's foot slipped,
Slid on the slippery sand,
Caught in a secret cranny
And pitched her into the fishes' spawn,
Into a filmy nook of the sea,
The broad chamber under the billows.
Water took the maiden,
Waves covered the child,
Spawn enveloped the hearth-hen.

Her father hurried to find her,
Her mother sped in search,
To trace the lost one's tracks:
Where has our dear henlet vanished,
The finest gosling in the yard?
Has the hawk, that savage bird,
Or maybe a crow, that thieving bird,
Or, perhaps a sneaking suitor's
Plucked our henlet from her nest,
The gosling from her pond,
Our girl from her hidden chamber?

Leidsid kingad kividelta,
Paatrid pikalta pajulta,
Leidsid lindid liivikulta,
Sõrmuksed sõmera pealta,
Ehted pajuoksilta –
Neidu noorta ei leitetud,
Kallist kana ei silmatud.
Neidu noori, tütar kallis
Nende silmil nägemata.
Neidu nörkes mere pöhjas,
Kana kallis kudus suikus,
Uinus lainte kamberissa.

”Tule koju, tütrekene!
Töötta, kana, kamberisse,
Rutta koju, kullakene!”

”Või ei tulla, taadikene!
Või ei päästa, eidekene!
Vete koorem vaevab kulmu,
Lainte raskus silmalaugu,
Meri sügav südameda.
Läksin merda kiikumaie,
Lainetesse laulemaie,
Vete pinnal pajatama.
Panin kingad kivi peale,
Paatrid pikale pajule,
Siidilindid liiva peale,
Sõrmuksed sõmera peale,
Ehted pajuksadelle.
Hakkasin merda kiikumaie,
Laintelugu laulemaie,
Vetelugu veeretama.
Kuldamõõka meres välkus,
Hõbeoda laines läikis,
Vaskiambu vastu hiilgas;
Mina mõõka võttemaie,

They found her shoes upon a stone,
Her necklaces on the long willow,
Found her silken ribbons on the sand,
Her rings upon the gravel,
Baubles on the willow branches.
But the maiden was not to be found,
The dear hen was never discovered.
Their dear daughter, the young maiden,
Stayed concealed from their sight:
The maid had swooned at the sea's bottom,
The dear henlet had dozed in the spawn,
She slept in the bed of the sea.

‘Come home, little daughter;
Rush, o hen, to your room,
Hurry home, little darling!’

‘I can't come home, daddy,
I can't go now, mother:
Water weighs upon my eyelids,
The billows burden my brows,
The sea's depth drags at my heart.
I went into the sea to sway,
Into the waves to sing.
To warble on the water's surface.
I placed my shoes upon a stone,
My necklaces on the long willow,
Silken ribbons on the sand,
Rings upon the gravel,
Baubles on the willow branches.
I started into the sea to sway,
To sing the song of the waves,
To roll the water's shanty.
A golden sword sparkled from the sea,
A silver spear shone in the wave,
A copper crossbow gleamed at me;
I went to take up the sword,

Höbeoda püüdemaie,
Vaskist ambu tabamaie.
Tuli vastu vanameesi,
Vanameesi, vaskimeesi;
Vaskikübara peassa,
Vaskisärki seljassa,
Vaskised kindad käessa,
Vaskised saapad jalassa,
Vaskikannuksed saapassa,
Vaskivöö oli niude ümber.
Vaskilbid vöögi küljes,
Vaskirkjad kilpidella;
Vaskikael ja vaskikeha,
Vaskisuu ja vaskisilmad.”

”Mis teeb mõrsja meressa,
Väikene vete lainetessa,
Kodukana kalakudus?”

”Läksin merda kiikumaie,
Lainettese laulemaie,
Veteveerdel vilistama.
Nägin kuldamõõga välki,
Höbeoda varre läiki,
Vaskse ammu hiilgamista:
Tahtsin mõökada tabada,
Höbeoda lunastada,
Vaskset ambu ära osta.”

”Kuldamõõk on Kalevite,
Höbeoda Olevite,
Vaskiambu Sulevite
Varjul hoietud varada.
Vaskimees on vara vahti,
Kuldamõõga varjaja,
Höbeoda hoidija,
Vaskse ammu kaitseja.

Grasped for the silver spear,
Caught at the copper crossbow
When an old man met me,
An old man all of copper:
A copper hat was on his head,
A copper shirt on his back,
Copper gloves upon his hands,
Copper boots on his feet,
Copper spurs on the boots,
A copper belt around his loins
With copper shields on his belt
And copper markings on the shields.
A copper body, copper neck,
A mouth of copper, copper eyes.’

’What’s a girl doing in the sea,
A snip like you in the wet waves,
A hearth-hen in the fishes’ spawn,
A goose in this filthy nook of the sea?’

’I went into the sea to sway,
Into the waves to sing,
To whistle with the rolling water.
I saw the sparkle of the golden sword,
The shine of the silver spear’s shaft,
The gleam of the copper crossbow.
I wanted to grab the sword,
Redeem the spear,
Buy the crossbow made of copper.’

’The golden sword is Kalev’s,
The silver spear is Olev’s
And the copper crossbow Sulev’s –
A hoard held in hiding.
This copperman is the treasure-guard:
Shielder of the golden sword,
The silver spear’s protector,
Keeper of the copper crossbow.

Tule kaasaks vaskiselle,
Kodukanaks mõõga vahil',
Õhtumängiks oda hoidjal',
Ammu kaitsjal' armukeseks:
Siis saad kallி kuldamõõga,
Höbedast Olevi oda,
Vaskse ammu kingituseks,
Kihla pandiks kallid anded."
"Vanameesi, vaskimeesi,
Tahtis kaasaks mind kosida,
Kodukanaks meelitada,
Kaisulinnuks kasvatada;
Pakkus kihlaks kuldamõõka,
Salapandiks höbeoda,
Vaskiambu armuandes:
Kui ma temale läheksin,
Kätta vanale annaksin.
Mina vastu törkumaie,
Tema vastu kiitlemaie
Oma paiga peiukesi,
Oma koha ksilasilasi.
Vaskimeesi naeratie.
Minu jalga komistie,
Libastas libedal liival,
Sattus salahaudadesse
Kukutas kalakudusse,
Mere urkassee udusse.
Vesi võttis neiukese,
Lained kandsid kanakese:
Sinna noori ma nörkesin,
Sinna kana ma kadusin,
Linnukene lingu läksin,
Vähki natasse veeresin.
Läksin merda kiikumaie,
Lainettese laulemaie,
Vetelugu vilistama.

Come be the copperman's wife,
A hearth-hen for the sword's guardian,
A night-toy for the spear's protector,
The lover of the crossbow's keeper.
Then you will win this costly sword
And Olev's silver spear
And the copper crossbow as gifts:
Precious presents pledging our betrothal.'
'The old copperman
Wanted to woo me for his bride,
Coaxed me to be his hearth-hen,
A bird for his embrace.
He offered me the golden sword in troth,
The silver spear as secret surety,
The copper bow as token of his love
If I would wed him,
Give my hand to the old one.
But I demurred
And praised the neighbourhood boys,
Our local wooers, above him.

The copperman smiled.
Then my foot slipped,
Slid on the slippery sand,
Caught in a secret cranny
And pitched me into the fishes' spawn,
Into a filmy nook of the sea.
The water took this maiden,
The waves closed over this hen.
That is where, so young, I faltered,
Where this henlet was lost,
Where, a bird, I took the snare;
A crayfish, I was netted.
I went into the sea to sway,
Into the waves to sing,
To whistle the water's shanty

Kuldamõõka püüdemaie,
Hõbeoda otsimaie,
Vaskiambu õngitsema.
Seal mul jalga komistie,
Satusin salahaudadesse,
Kukkusin kalakudusse,
Mere urkasse udusse.
Sinna ma kana kadusin,
Sinna surin, linnukene.
Sinna, noori, ma nõrkesin,
Sinna, lilleke, närtisin.

Ära nuta, eidekene!
Ära kaeba, taadikene!
Merella on minul koda,
Lainte all mul salatare,
Kalakudus kambrikene.
Läksin merda kiikumaie,
Lainettese laulemaie,
Läksin mõõka tabamaie,
Hõbeoda otsimaie,
Vaskist ambu võttemaie.
Põlgasin vaskipeukiest,
Vaskimeesi naeratie.
Kukkusin kalakudusse,
Mere urkasse udusse,
Sinna ma kana kadusin,
Sinna surin, linnukene,
Sinna, noori, ma nõrkesin.
Sinna lilleke närtisin,
Sinna sõstrasilm suikusin.
Sinna, neitsike, uinusin,
Sinna, tuviike, tarretin.
Läksin kuldamõõgakesta
Lainetesta tabamaiae,
Hõbeoda otsimaie,
Vaskiambu võttemaie:

And catch the golden sword,
Seek the silver spear,
Angle for the copper crossbow.
Then my foot slipped,
Caught in a secret cranny
And I was pitched into the fishes' spawn,
Into a filmy nook of the sea.
And that is where this hen was lost,
Where, a little bird, I dozed;
There is where, so young, I faltered,
Where this blossom withered.
Don't weep so, mother,
And don't lament, my father.
My home is in the sea,
My secret cottage stands beneath the waves,
My chamber is in the spawn.
I went into the sea to sway,
Into the waves to sing,
And catch at the golden sword,
To seek the silver spear,
And take the copper crossbow.
I spurned the copper suitor
And the copperman smiled.
I was pitched into the fishes' spawn,
Into a filmy nook of the sea.
And that is where this hen was lost,
Where, a little bird, I perished;
There is where, so young, I faltered,
Where this blossom withered,
Where this girl sank into sleep,
Where, a maiden, I dozed,
Where, a dove, I grew numb.
I went to catch the golden sword,
To seek the silver spear
And take the copper crossbow
From the waves.

Sinna ma kana kadusin,
Sinna surin linnukene,
Sinna noori ma nõrkesin,
Sinna lilleke närtisin,
Sinna sõstrasilm suikusin,
Sinna neitsike uinusin,
Sinna tuvike tarretin.

Ära nuta, eidekene!
Ära kaeba, taadikene!
Merella on minul koda,
Alla lainte salatare,
Kalakudus kambrikene,
Mereudus pesakene;
Minul on vilulla voodi,
Vete niiske sängikene,
Kena kätki lainetessa.
Alevid mind viibutavad,
Kalevid mind kiigutavad,
Sulevid mind suigutavad.”

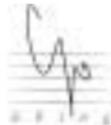
And that is where this hen was lost,
Where, a little bird, I perished;
There is where, so young, I faltered,
Where this blossom withered,
Where this girl sank into sleep,
Where, a maiden, I dozed,
Where, a dove, I grew numb.

Don't weep so, mother,
And don't lament, my father.
My home is in the sea,
My secret cottage stands beneath the waves;
My chamber is in the spawn,
My nest is in the filmy sea.
I have a bed in the chill,
In the water's damp berth,
A fine cradle in the waves.
Alev will sway me,
And Kalev will rock me,
Sulev will lull me to sleep.’

Lepo Sumera Society

Supported by:

Ministry of Culture of Estonia
Cultural Endowment of Estonia

DDD

RECORDING DATA

Recorded on 10th-13th May 2004 at the Tallinn Methodist Church and on 3rd June 2004 at the First Studio of Estonian Radio,
Tallinn, Estonia

Recording producer, sound engineer and digital editing: Maito Maadik

Assistant sound engineer: Andres Tomingas

Schoeps microphones with MK 4 & MK 2 capsules; Yamaha 01V digital mixer; Sony PCM 7010 recorder

Executive producer: Robert von Bahr

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Merike Vaitmaa 2005

Translations: Maarja Kangro (English); Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)

Front cover photograph: © Juan Hitters

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

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1560 © & ® 2005, BIS Records AB, Åkersberga.

Lepo Sumera

BIS-CD-1560