

CD-1209 DIGITAL

Carl
Nielsen
symphonies

3 & 4

Sinfonia espansiva
The Inextinguishable

BBC Scottish Symphony Orchestra
Osmo Vänskä

NIELSEN, Carl August (1865-1931)**Symphony No. 3**, Op. 27 (1910-11) (*The Carl Nielsen Edition, Wilhelm Hansen*) **36'14**
'Sinfonia espansiva'

①	I. <i>Allegro espansivo</i>	10'37
②	II. <i>Andante pastorale</i> (Anu Komsí , soprano; Christian Immler , baritone)	9'11
③	III. <i>Allegretto un poco</i>	6'27
④	IV. Finale: <i>Allegro</i>	9'40
-

Symphony No. 4, Op. 29 (1914-15) (*The Carl Nielsen Edition, Wilhelm Hansen*) **35'31**
'Det uudslukkelige' / 'The Inextinguishable'

⑤	I. <i>Allegro</i> –	11'16
⑥	II. <i>Poco Allegretto</i> –	5'05
⑦	III. <i>Poco adagio quasi andante</i> –	10'57
⑧	IV. <i>Allegro</i>	8'13
-

BBC Scottish Symphony Orchestra (leader: Elizabeth Layton)
conducted by **Osmo Vänskä**

Symphony No. 3, 'Sinfonia espansiva', Op. 27

In the printed programme for a concert of Carl Nielsen's own works at the Odd Fellows Hall on 28th February 1912, the *Third Symphony* was presented merely as 'Symphony (new)'. But prior to the second Copenhagen performance of the symphony, at the Royal Theatre on 4th May of the same year, the composer decided that it would be useful to include the character description of the first movement as a subtitle to the entire symphony. And thus Carl Nielsen's third symphony came to be known as *Sinfonia espansiva*.

The symphony had been premièred by the 57 musicians of the best and largest orchestra in Denmark, the Royal Danish Orchestra. The orchestra had been hired privately by the composer. The fact that the Royal Theatre – Copenhagen's opera – abandoned its usual restrictive policy and let its orchestra, under Carl Nielsen (at the time conductor at the theatre), perform a symphony on its own stage, must have been largely a result of the general acclaim with which the new work had been received. Gustav Hetsch, for example, had written in *Nationaltidende*: 'As a whole the symphony must be considered one of the most important and interesting to be found in Danish music up to the present.' And in *Politiken* Charles Kjerulf was equally unambiguous in his conclusion: 'The first wholly and utterly ripe apple from his [Nielsen's] tree.'

The performance from the theatre stage turned out to be acoustically disappointing and the symphony was programmed again – on 21st May – but then it was played from the pit. The following season the symphony was performed once more at the theatre under Nielsen's baton. The occasion was a gala performance on 14th May 1913 during an international conference on maritime law. Once more the orchestra was seated in the pit and the curtain was lowered. Regarding this performance, there is documentation that proves that the two singers who interpreted the vocal parts in the idyllic pastorage of the second movement were placed apart from each other, and out of sight of the audience: the baritone behind the curtain and the soprano right by the great chandelier in the auditorium.

Though the success of the new symphony was considerable, the process of its creation had not been entirely straightforward. Nielsen had started working on it early in 1910. The main theme of the first movement is said to have come to him during a tram ride, and he jotted it down on his shirt-cuff. The second movement (but without the two vocal parts, which seem to have been added later, judging from Nielsen's sketches) he composed

during a summer holiday at Damgaard on Jutland. Back in Copenhagen he found himself totally lacking in inspiration and his wife, the sculptress Anne Marie Carl-Nielsen, had to encourage him by mail from her own holiday on the west coast of Jutland: 'You mustn't be sad. You are far from being finished yet; you are in your best years – we both are – and we are waiting for the very best from you, my own proud boy. Make sure that you get started on the next part of the symphony before I get back, but you will have to hurry up – never mind about the weeds in the garden.'

When the symphony was finally completed towards the end of April 1911, Nielsen felt that it was substantial enough for a première outside of Denmark to be a reasonable expectation. But an attempt, aided by his friend, *Kammersänger* Emil Holm, to arrange for the first performance to take place in Stuttgart failed for various reasons. Stockholm was also mentioned but, again, the plans came to nothing.

Yet, finally, the symphony proved to be Carl Nielsen's breakthrough, also internationally. Even prior to the performances at Copenhagen's Royal Theatre – through the good offices of his friend the Dutch composer Julius Röntgen – Nielsen had been able to conduct a performance of his symphony with the Concertgebouw Orchestra in Amsterdam and the response from both audience and press had been appreciative. In 1913 Nielsen led performances of the symphony in Stuttgart, Stockholm and Helsinki. The following year it was Gothenburg's turn and later he performed it with the Berlin Philharmonic Orchestra (1922). The symphony was published by C.F. Kahnt in Leipzig in 1913. Nielsen received 5,000 Marks for the publishing rights, a substantial improvement on the fee that his Danish publisher would normally pay. It is for this reason that the original (ink) manuscript of the symphony is one of the few scores which are not kept in the Nielsen collection at Denmark's Royal Library. Instead it can be found in a Leipzig archive together with other material pertaining to Kahnt.

When, on 14th January 1927, Carl Nielsen conducted his *Sinfonia espansiva* at the first concert with a full orchestra (83 musicians) arranged by the newly established Danish Radio, he was fully justified in claiming in the programme notes that the symphony was the work 'which, under the baton of the composer, made his name known both at home and abroad'. The notes continue with a description of the music: 'The symphony expresses – particularly in the first movement – a strong tension (*espansiva*), which, in the second

movement, entirely gives way to an idyllic calm. Towards the end of this movement two human voices are heard – singing on the vowel a – as if to create a mood of a phlegmatic sort of paradise.’

Nielsen gave a particularly apposite description of the two last movements in a programme note for a performance in Stockholm in 1931: ‘The third movement is something which cannot readily be characterized, in that both good and evil make their appearances without a real conclusion being reached. The finale, on the other hand, is perfectly straightforward: a celebration of work and of the healthy unfolding of daily life. Not a sentimental hymn to life, but a certain broad joy at being able to take part in life and its daily tasks, and witness activity and industry unfold on all sides around us.’

Symphony No. 4, ‘The Inextinguishable’, Op. 29

At the end of the 1913-14 season Carl Nielsen gave up his position as conductor at the Royal Theatre in Copenhagen. His retirement was not entirely voluntary. Even before this, however, he had begun to develop his ideas for a new symphony, his fourth. At the beginning of 1914 he wrote to his wife Anne Marie (who was then in Celle in Germany, modelling a horse for an equestrian statue of King Christian IX): ‘I have an idea for a new work that does not have a programme as such but that will express what we understand by our yearning for life, for life’s essence, i.e. everything that moves there, that seeks its existence there, that can be called neither good nor bad, high or low, large or small, but only: “That which is life” or “That which wants life”, you see. No grand idea about something “magnificent” or something “fine and delicate” or warm and cold (violent maybe) but only life and movement, but different, very different yet in a context, and somehow constantly flowing in one big movement in a river. I may have a word or a short title which explains this; that will suffice. I cannot really explain what I want, but what I want is good. I feel the whole thing running through me as I think about it, but words are really no good here.’ Nielsen may have borrowed the idea of a connected work without pauses between the movements from Liszt’s extended *Piano Sonata in B minor*, which his friend Henrik Knudsen had played to him. On arriving in Damgaard he set about composing and, during the summer of 1914, he seems to have completed the first part of the symphony.

Copenhagen called and Nielsen was overwhelmed with other duties. But when, from

time to time, he was able to slip away to Damgaard or Fuglsang for a few days, he progressed a little with the symphony. In the summer of 1915 he had agreed to conduct the open-air opera at Dyrehaven, north of Copenhagen. When the director of the production fell ill, Nielsen took upon himself the task of director – the only occasion on which he did so – and this meant that the open-air opera stole considerably more time from his composing than he had expected.

But it was not really a matter of lack of time. On 6th August he wrote to his colleague, the composer Adolph Riis-Magnussen: 'I cannot get beyond a certain point in my symphony, not because of a lack of invention but because of the absence of a certain inner drive which, in certain places in larger works, is more important to me than the quality of the music itself.' He was pressed to finish the work because the première had been set for 1st February 1916 at the Music Society (Musikforeningen) in Copenhagen. Having just become its musical director, he was naturally reluctant to let the Society down. On 14th January he noted in his diary that the symphony was finished. From an unpublished letter to the Swedish composer Ture Rangström, however, we learn that he did not actually finish the final details until five days prior to the première.

The symphony was given the subtitle *Det uudslukkelige* (*The Inextinguishable*) and – with help from his young composition pupil Knud Jeppesen – was provided with an explanatory preface that was printed in the programme at the first performance. Nielsen sought to place his new symphony between the poles of absolute music and programme music: 'Faced with a task like this: of giving abstract expression to life, where the other arts show their incapacity, are obliged to make detours, to make excerpts, to symbolize; there, for the first time, music is at home on its own Ur-field, in its right element simply because, just by being itself, it has solved its task. For it is actual life where the others merely portray life... So the word that the composer has placed above his work might seem superfluous; the composer has used it merely in order to underline the strictly musical character of his task. Not a programme, but a signpost into music's own domain.'

The Inextinguishable is full of conflicts. Among them is the conflict between minor and major which appears in the very first bar of the symphony, in which a triplet figure in the woodwinds is presented first in D minor and immediately afterwards in D major; these triplets play an important rôle in the musical development of the symphony. When, before

the symphony was finished, Nielsen provided a page of manuscript for Gerhardt Lynge's book *Dansk Musik i det 20. Aarhundredes Begyndelse (Danish Music at the Beginning of the 20th Century)* published in Aarhus in 1917, these triplets were also scored for the piccolo. But Nielsen excluded the piccolo triplets from the final version and, thus, they do not appear in that instrument in this recording.

The symphony enjoyed a mixed reception. Two and a half months later, however, when Nielsen again programmed the symphony – this time with a larger and better orchestra – the leading Danish newspaper *Politiken's* influential critic succumbed totally: 'For the first time he has been able to create a great work that reaches up to the heavens while keeping both feet firmly planted on the ground'. Nielsen kept the symphony in his active repertoire. Outside of Denmark he conducted it in Gothenburg and Stockholm (1918), Bremen (1922), London (1923) and Oslo (1926). Nielsen could not expect the German firm of Kahnt to publish the symphony during the First World War, in which Denmark was neutral. Nielsen had a choice between waiting for the end of the war or turning to his old publisher, Wilhelm Hansen in Copenhagen. He chose the latter alternative and *The Inextinguishable* was published before the conclusion of 1916.

© *Knud Ketting 2002*

The **BBC Scottish Symphony Orchestra**, founded in 1935 and based in Glasgow, is currently enjoying the most successful period in its history. Under Osmo Vänskä, chief conductor from 1996 to 2002, it has gained increased recognition both at home and abroad, and its performances of a vast range of repertoire have brought critical acclaim. The orchestra appears regularly at major festivals such as Edinburgh and the BBC Proms and tours widely in Scotland and elsewhere in the UK. It has also frequently toured abroad, for example to China and to the United States. The BBC Scottish Symphony Orchestra is much admired for its performances of contemporary music, and among its many recordings are acclaimed CDs of music by the Scottish composer James MacMillan for BIS. Ilan Volkov succeeds Osmo Vänskä as chief conductor in 2003.

Osmo Vänskä (b. 1953) began his professional musical career as a respected clarinetist, occupying the co-principal's chair in the Helsinki Philharmonic Orchestra for several years. After studying conducting at the Sibelius Academy in Helsinki, he won first prize in the 1982 Besançon International Young Conductor's Competition. His conducting career has featured substantial commitments to such orchestras as the Tapiola Sinfonietta, Iceland Symphony Orchestra and BBC Scottish Symphony Orchestra. Currently he is music director of the Lahti Symphony Orchestra in Finland and, with effect from 2003, he has been appointed as musical director of the Minnesota Orchestra.

He is increasingly in demand internationally to conduct orchestral and operatic programmes, and his repertoire is exceptionally large – ranging from Mozart and Haydn through the Romantics (including Nordic composers such as Sibelius, Grieg and Nielsen) to a broad span of contemporary music; his concert programmes regularly include world première performances. His numerous recordings for BIS continue to attract the highest acclaim. In December 2000 the President of Finland awarded Osmo Vänskä the Pro Finlandia medal in recognition of his achievements with the Lahti Symphony Orchestra, and in May 2002 he was given the Royal Philharmonic Society Music Award in London in recognition of his work with the music of Sibelius and Nielsen.

Symfoni nr. 3, ”Sinfonia espansiva”, op. 27

På det trykte program til Carl Nielsens koncert med egne kompositioner den 28. februar 1912 i Odd Fellow Palæet stod der blot ”Symfoni (ny)”. Men allerede inden Nielsens tredje symfoni blev spillet igen i København, hvilket skete på Det Kongelige Teaters scene den 4. maj samme år, havde komponisten fundet det formålstjenligt at gøre førstesatsens karakterbetegnelse til værkets undertitel, så symfonien kom til at hedde *Sinfonia espansiva*.

Det var de 57 musikere i Danmarks største og bedste orkester, Det Kongelige Kapel, der havde stået for uropførelsen, privat engageret af komponisten. Når Det Kongelige Teater nu brød sine sædvanlige begrænsninger og lod sit orkester med Carl Nielsen, der var ansat som kapelmester ved teatret, fremføre en symfoni fra scenen), skyldtes det vel ikke mindst den meget flotte modtagelse, den nye symfoni havde fået. I *Nationaltidende* skrev Gustav Hetsch således: ”Som Helhed maa Symfonien betegnes som en af de allerbetydeligste og interessanteste, dansk Musik til Dato overhovedet kan opvise”. Og Charles Kjerulf fra *Politiken* var lige så umisforståelig i sin konklusion: ”Det første, helt og fuldt modne Æble fra hans Træ.”

Sceneopførelsen viste sig at være akustisk uheldig, så man programsatte værket endnu en gang den 21. maj, men nu fra orkestergraven. Også i den følgende sæson spillede symfonien på Det Kongelige Teater med Nielsen som dirigent. Det skete ved en festforestilling den 14. maj 1913 i anledning af en international sørets-konference, stadig med fortæppet nede og orkestret i orkestergraven. I forbindelse med denne opførelse er det dokumenteret, at de to sangere, der udførte de tekstløse vokalstemmer i andensatsens pastorale idyl, var anbragt hver for sig, men begge ude af syne for publikum: barytonen bag fortæppet og sopranen helt oppe ved tilskuerrummets store lysekrone.

Var den nye symfonis succes betydelig, så havde tilblivelsesprocessen ikke været uden problemer. Værket blev påbegyndt tidligt i 1910. Hovedtemaet i første sats siges Nielsen at være kommet i tanker om under en sporgovnstur og at have noteret på sin manchete. Anden sats (dog uden de to vokalstemmer, som blev tilføjet senere, så vidt det kan ses af Nielsens blyantskladde) skrev han under et sommerferieophold på Damgaard i Østjylland. Tilbage i København gik han imidlertid i stå, og hans kone, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, måtte opmuntre ham per brev fra sit ferieophold ved Vesterhavet: ”Du må ikke være trist. Du er langt fra at være færdig endnu men står i Din Manddoms Gjærning – det

gjør vi begge to – og vi venter på det allerbedste fra Dig min egen stolte Dreng. Se at få begyndt på det næste i Symphonien inden jeg kommer men så må Du skynde Dig, skidt med Ukrudtet i Haven.”

Da symfonien endelig var færdig allersidst i april 1911, følte Nielsen, at den havde en vægt, som gjorde det muligt og rimeligt, at den skulle uropføres uden for Danmarks grænser. Et forsøg på via vennen, kammersanger Emil Holm, at få uropførelsen placeret i Stuttgart mislykkedes dog af forskellige grunde. Der var også tale om Stockholm, og heller ikke det blev til noget.

Alligevel blev symfonien hans gennembrudsværk, også internationalt. Allerede inden de nævnte opførelser på Det Kongelige Teater havde Nielsen, formidlet af vennen, den hollandske komponist Julius Röntgen, den 28. april 1912 dirigeret den nye symfoni med Concertgebouw-orkestret i Amsterdam, hvor modtagelsen både hos publikum og presse var positiv. I 1913 stod han i spidsen for opførelser i Stuttgart, Stockholm og Helsinki. Året efter kom turen så til Göteborg, og siden fremførte han den bl.a. med Berliner Filharmonikerne (1922). Symfonien blev trykt af C.F. Kahnt i Leipzig i 1913, og Nielsen fik 5000 mark for forlagsrettighederne, en væsentlig bedre pris end hans sædvanlige danske forlægger plejede at betale. Af denne årsag er det originale blækmanuskript til symfonien også et af de få partiturer, der ikke befinder sig i Nielsen-samlingen på Det Kongelige Bibliotek. Det ligger nu sammen med andet materiale fra Kahnt i et arkiv i Leipzig.

Da Nielsen den 14. januar 1927 skulle dirigere *Sinfonia espansiva* ved den første koncert med stort orkester (83 musikere), som den nyetablerede danske radio arrangerede, kunne han i sin programnote med fuld ret beskrive symfonien som det værk, ”der under Komponistens Direktion slog hans Navn fast herhjemme som i Udlandet”. Noten fortsætter med en beskrivelse af musikken: ”Symfonien udtrykker – navnlig i første Sats – en stærk Spænding (*espansiva*), der dog i anden Sats er fuldkommen bortelimineret af idyllisk Ro. Imod Slutningen af denne Sats svnger to Menneskestemmer på Vokalen a, ligesom for at fremkalde en vis flegmatisk-paradisisk Sjælstilstand.”

Beskrivelsen af de to sidste satser er måske nok så sigende i den note, Nielsen forfattede til en opførelse i Stockholm i 1931: ”Tredie Sats er en Sag, som ikke rigtig kan karakteriseres, fordi baade ondt og godt giver sig til kende uden nogen virkelig Afgørelse. Derimod er Finalen lige ud ad Landeveien: en Hymne til Arbejdet og det daglige Livs

sunde Udfoldelse. Ikke en patetisk Hyldest til Livet, men en vis bred Glæde over at kunne tage Del i Livets og Dagens Arbejde og se Virksomhed og Dygtighed udfolde sig til alle Sider omkring os.”

Symfoni nr. 4, ”Det uudslukkelige”, op. 29

Ved udgangen af sæsonen 1913-14 måtte Carl Nielsen – ikke helt frivilligt – opgive ansættelsen som kapelmester ved Det Kongelige Teater i København. Allerede inden da var ideer til en ny symfoni, hans fjerde, begyndt at rumstere i ham. I begyndelsen af maj 1914 skrev han til sin kone Anne Marie (som var i Celle i Tyskland for at modellere hingsten til en rytterstatue af kong Christian IX): ”Jeg har en Idé til et nyt Arbejde, som intet Program har, men som skal udtrykke det vi forstaar ved Livstrang eller Livsytringer, altsaa: alt hvad der rører sig, hvad der vil Liv, hvad der ikke kan kaldes hverken ondt eller godt, højt eller lavt, stort eller smaat, men blot: ”Det, der er Liv” eller ”Det, der vil Liv” – forstaar Du. Ingen bestemt Idé om noget ”storslaaet” eller noget ”fint og sart” eller varmt og koldt (voldsomt maaske) men bare Liv og Bevægelse, dog forskelligt, meget forskelligt, men i en Sammenhæng, og ligesom bestandigt rindende, i én stor Sats i én Strøm. Jeg maa have et Ord eller en kort Titel, der siger dette; det er nok. Jeg kan ikke rigtig forklare hvad jeg vil, men det jeg vil er godt. Jeg føler det hele igennem mig naar jeg tænker derpaa, men Ord kan egentlig ingenting her.” Ideen om et sammenhængende værk uden satspauser kan Nielsen muligvis have fået fra Liszts store *h-mol klaversonate*, som vennen Henrik Knudsen havde spillet for ham. Vel ankommet til Damgaard gik han i gang med at komponere, og over sommeren 1914 synes han at have nået symfoniens første del.

København kaldte, og her blev han oplugt af andre forpligtelser. Men når han fra tid til anden kunne slippe nogle dage til Damgaard eller Fuglsang, nåede han lidt videre med symfonien. I sommeren 1915 havde han påtaget sig at dirigere friluftopera i Dyrehaven nord for København. På grund af et sygeafbud kom han tillige til at iscenesætte – den eneste gang han nogensinde gjorde det – og derfor stjål friluftoperaen betydelig mere tid fra kompositionsarbejdet end forudset.

Det handlede dog ikke kun om manglende tid. Den 6. august skrev han til komponistkollegaen Adolph Riis-Magnussen: ”Jeg kan ikke komme ud over et bestemt Punkt i min ny Symfoni, ikke paa Grund af manglende Opfindsomhed, men ved Savnet af en vis indre

Drivkraft, der paa visse Steder i større Arbejder er mig vigtigere end selve Musikens Kvalitet.” Færdig skulle han være, for uopførelsen var ansat til den 1. februar 1916 i Musikforeningen i København, hvor han var nyansat som musikalsk leder og vanskeligt kunne svigte. Den 14. januar noterede han i sin dagbog, at symfonien nu var fuldendt. Af et upubliceret brev til Ture Rangström fremgår det dog, at han rent faktisk først var klar med de sidste detaljer fem dage før selve uopførelsen.

Symfonien havde fået undertitlen *Det uudslukkelige* og – med hjælp fra hans unge komponistelev Knud Jeppesen – forsynet med et forklarende forord, som blev trykt i programmet ved uopførelsen. Heri forsøgte Nielsen at placere sin nye symfoni mellem modpolerne absolut musik og programmusik: ”Overfor Opgaver som denne: at udtrykke Liv abstrakt, hvor de andre Kunstarter staar uformuende, tvungne til at gøre Omveje, gøre Udsnit, symbolisere, dér og først dér er Musikens hjemme paa sit Ur-Område, ret i sit Element, simpelthen fordi den, ved kun at være sig selv, har løst sin Opgave. Thi den er Liv dér, hvor de andre kun forestiller Liv... Derfor kunde det Ord, Komponisten har sat over sit Værk, synes overflødigt; han har imidlertid anvendt det for at understrege sin Opgaves strengt musikalske Karakter. Intet Program, men en Vejviser ind paa Musikens eget Område.”

Det uudslukkelige er præget af konflikter. Blandt andet konflikten mellem mol og dur, som optræder allerede i værkets allerførste takt, hvor en triolfigur i træblæserne kommer først i d-mol og umiddelbart efter i D-dur. De spiller en væsentlig rolle i den videre musikalske udvikling. Da Nielsen, inden symfonien var færdigkomponeret, sendte en manuskriptside til forfatteren Gerhardt Lynges bog *Dansk Musik i det 20. Aarhundredes Begyndelse* (Århus, 1917), spillede også piccolofløjten triolerne. Den udelod Nielsen imidlertid i den endelige udgave, og den er derfor heller ikke med i denne indspilning.

Symfonien fik en noget blandet modtagelse. Men en af de toneangivende anmeldere, *Politikens* Charles Kjerulf overgav sig totalt, da Nielsen to og en halv måned efter uopførelsen igen programsatte symfonien ved en kompositionsaften med et større og bedre orkester: ”For første Gang har han her mægtet at skabe et Størværk, der rager op i Skyerne, men samtidig har begge Fødder plantet fast paa Jorden.” Symfonien forblev på Niensens aktive koncert-repertoire. Uden for Danmark dirigerede han den i Göteborg og Stockholm (1918), Bremen (1922), London (1923) og Oslo (1926). Med hensyn til værkets udgivelse

var tyske Kahnt ikke en realistisk mulighed her under første verdenskrig, hvor Danmark var neutralt. Nielsen havde valget mellem at vente på krigens afslutning eller at vende tilbage til sin gamle forlægger, Wilhelm Hansen i København. Han valgte det sidste, og *Det uudslukkelige* udkom allerede inden 1916 var omme.

© Knud Ketting 2002

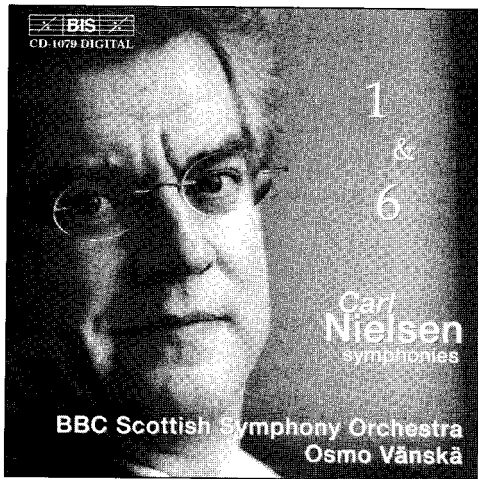
BBC Scottish Symphony Orchestra, der er grundlagt i 1935 og har hjemme i Glasgow, oplever for tiden sin hidtil mest succesfulde periode. Under ledelse af Osmo Vänskä, der har været chefdirigent 1996-2002, har orkestret vundet stigende anerkendelse både hjemme og i udlandet, og dets fremførelser af et meget vidtstrakt repertoire er blevet meget rost. Orkestret optræder regelmæssigt ved betydende festivaler såsom Edinburgh eller Promenadekoncerterne i London og turnerer regelmæssigt, både i Skotland og andre steder i England. Det har også ofte rejst udenlands, f.eks. til Kina og USA. BBC Scottish Symphony Orchestra beundres for sine fremførelser af samtidsmusik, og blandt orkestrets mange indspilninger er CD'er fra BIS med musik af den skotske komponist James MacMillan. I 2003 efterfølger Ilan Volkov Osmo Vänskä som chefdirigent.

Osmo Vänskä (f. 1953) indledte sin professionelle karriere som en respekteret klarinettist, der sad som anden solo-klarinetist i Helsinki Filharmonikerne i adskillige år. Efter dirigentstudier ved Sibelius Akademiet i Helsinki vandt han i 1982 førsteprisen ved den internationale konkurrence for unge dirigenter i Besançon. Hans karriere har ført til omfattende engagementer hos orkestre som Tapiola Sinfonietta, Islands Symfoniorkester og BBC Scottish Symphony Orchestra. Han er for øjeblikket chefdirigent for Lahti Symfoniorkester og fra 2003 er han udnævnt til chefdirigent for Minnesota Orchestra.

Vänskä efterspørges i stigende grad internationalt som både koncert- og operadirigent, og hans repertoire er ekseptionelt stort – fra Mozart og Haydn over romantikerne (inklusive de nordiske, såsom Sibelius, Grieg og Nielsen) til et bredt udvalg af samtidsmusik; hans programmer rummer regelmæssigt uopførte. Hans talrige indspilninger for BIS høster til stadighed stor anerkendelse. I december 2000 gav den finske præsident Vänskä Pro Finlandia-medaljen som påskønnelse for hans indsats sammen med Lahti Symfoni-

orkester, og i maj 2002 tildeltes han i London Royal Philharmonic Society Music Award som anerkendelse af hans tolkninger af Sibelius og Carl Nielsen.

Also available:

BIS-CD-1079

Carl Nielsen

Symphony No. 1 in G minor, Op. 7

Symphony No. 6, 'Sinfonia semplice'

BBC Scottish Symphony Orchestra
conducted by **Osmo Vänskä**

Symphonie Nr. 3, „Sinfonia espansiva“, op. 27

Im gedruckten Programm für ein Konzert mit Werken von Carl Nielsen am 28. Februar 1912 im Odd Fellow Saal wurde die *Dritte Symphonie* einfach als „Symphonie (neu)“ bezeichnet. Vor der zweiten Kopenhagener Aufführung am 4. Mai desselben Jahres im Kopenhagener Königlichen Theater hingegen entschied der Komponist, daß es hilfreich sein würde, die Charakterbezeichnung des ersten Satzes der gesamten Symphonie als Untertitel beizugeben. Und so wurde Carl Niensens dritte Symphonie als *Sinfonia espansiva* bekannt.

Die Symphonie war von den 57 Musikern des besten und größten dänischen Orchesters uraufgeführt worden, dem Königlich Dänischen Orchester, das der Komponist privat engagiert hatte. Der Umstand, daß das Königliche Theater – Kopenhagens Oper – seine ansonsten restriktive Politik aufgab und sein Orchester unter Carl Nielsen (damals Dirigent am Theater) eine Symphonie auf seiner eigenen Bühne spielen ließ, war wohl im wesentlichen eine Folge des allgemeinen Beifalls, mit dem das neue Werk aufgenommen worden war. Gustav Hetsch beispielsweise hatte in der *Nationaltidende* geschrieben: „Als Ganzes muß die Symphonie als eine der bedeutendsten und interessantesten der dänischen Musik überhaupt angesehen werden.“ Und Charles Kjerulfs Fazit in *Politiken* war gleichermaßen unzweideutig: „Der erste ganz und gar reife Apfel von seinem Baum.“

Die Aufführung auf der Theaterbühne erwies sich indes als akustisch enttäuschend, so daß die Symphonie am 21. Mai erneut aufs Programm gesetzt wurde, nun aber im Orchestergraben gespielt wurde. Auch in der folgenden Spielzeit wurde die Symphonie unter Niensens Leitung im Theater aufgeführt, als man am 14. Mai 1913 anläßlich einer internationalen Seerechtskonferenz eine Gala veranstaltete. Wiederum saß das Orchester im Graben; der Vorhang blieb unten. Es gibt Belege dafür, daß bei dieser Aufführung die Vokalisten, die die Gesangspartien im idyllischen Pastorale des zweiten Satzes übernahmen, weit voneinander entfernt plaziert waren: der Bariton hinter dem Vorhang und der Sopran im Auditorium, in der Nähe des großen Kronleuchters.

Die neue Symphonie hatte beträchtlichen Erfolg, aber auch einen Entstehungsprozeß, der nicht gerade unkompliziert war. Nielsen hatte die Arbeit an ihr im Frühjahr 1910 aufgenommen. Das Hauptthema des ersten Satzes fiel ihm in der Straßenbahn ein; Nielsen notierte es auf seiner Manschette. Der zweite Satz (allerdings ohne die beiden Gesangs-

stimmen, die, den Skizzen nach zu urteilen, später hinzugefügt wurden) entstand während eines Sommerurlaubs in Damgaard auf Jütland. Nach Kopenhagen zurückgekehrt, fühlte er sich bei jeder Inspiration, so daß seine Frau, die Bildhauerin Anne Marie Carl-Nielsen, ihn aus ihrem eigenen Urlaub an der Westküste Jütlands brieflich ermutigen mußte: „Du darfst nicht traurig sein. Du bist noch lange nicht fertig; du bist in deinen besten Jahren – wir beide sind es –, und wir warten auf das Allerbeste von dir, mein stolzer Junge. Schau, daß du mit dem nächsten Teil der Symphonie beginnst, bevor ich heimkehre, aber du mußt dich beeilen – Sorge dich nicht um das Unkraut im Garten.“

Als die Symphonie schließlich Ende April 1911 abgeschlossen war, meinte Nielsen, sie sei bedeutend genug, außerhalb Dänemarks uraufgeführt zu werden. Ein mit Hilfe seines Freundes, des Kammersängers Emil Holm, unternommener Versuch, die Uraufführung in Stuttgart zu ermöglichen, scheiterte aus verschiedenen Gründen. Auch Stockholm wurde erwähnt, doch auch aus diesem Plan wurde nichts. Indessen wurde diese Symphonie letztlich doch Carl Niensens Durchbruch, und dies auch in internationaler Hinsicht. Noch vor den Aufführungen am Königlichen Theater Kopenhagen war es Nielsen durch die Vermittlung seines Freundes, des holländischen Komponisten Julius Röntgen, möglich gewesen, seine Symphonie mit dem Concertgebouw Orkest in Amsterdam aufzuführen; die Reaktionen des Publikums wie der Presse waren erfreulich. 1913 dirigierte Nielsen die Symphonie in Stuttgart, Stockholm und Helsinki. Im folgenden Jahr war Göteborg an der Reihe, 1922 leitete er die Berliner Philharmoniker. Veröffentlicht wurde die Symphonie 1913 von C.F. Kahnt in Leipzig. Nielsen erhielt 5000 Mark für die Veröffentlichungsrechte, eine erhebliche Verbesserung dessen, was sein dänischer Verleger normalerweise zahlte. Dies ist der Grund, warum das originale (Tinten-)Manuskript der Symphonie eine der wenigen Partituren ist, die nicht in der Nielsen-Sammlung der Königlichen Bibliothek von Dänemark aufbewahrt wird. Stattdessen findet man sie in einem Leipziger Archiv mit anderen Quellen aus dem Hause Kahnt.

Als Carl Nielsen am 14. Januar 1927 seine *Sinfonia espansiva* beim ersten großen Orchesterkonzert (83 Musiker) dirigierte, das der neugegründete Dänische Rundfunk veranstaltete, schrieb er im Programmheft mit vollem Recht, dies sei das Werk, „das unter der Leitung des Komponisten seinen Namen daheim wie im Ausland bekannt gemacht hat.“ Es folgte eine Beschreibung der Musik: „Die Symphonie drückt – insbesondere im

ersten Satz – eine starke Spannung (*espansiva*) aus, die im zweiten Satz gänzlich einer idyllischen Ruhe weicht. Gegen Ende dieses Satzes hört man zwei Gesangsstimmen, die den Vokal ‚a‘ singen – als ob sie eine Art phlegmatisches Paradies entwerfen wollten.“

Eine besonders treffende Beschreibung der letzten beiden Sätze hat Nielsen 1931, im Programmheft für eine Stockholmer Aufführung, geliefert: „Den dritten Satz kann man nicht so einfach charakterisieren, weil Gut und Böse auftreten, ohne einen wirklichen Abschluss zu finden. Das Finale dagegen ist ausgesprochen unkompliziert: eine Feier der Arbeit und der gesunden Entfaltung des alltäglichen Lebens. Keine sentimentale Hymne an das Leben, sondern eine große Freude darüber, am Leben und seinen täglichen Pflichten teilhaben zu können und Zeuge des uns umgebenden Treibens und Fleißes zu werden.“

Symphonie Nr. 4, „Das Unauslöschliche“, op. 29

Mit Ende der Spielzeit 1913/14 legte Carl Nielsen seinen Posten als Dirigent des Königl. Theaters in Kopenhagen nieder. Sein Rücktritt war nicht ganz freiwillig. Schon vorher freilich hatte er erste Ideen für eine neue Symphonie, seine vierte, entwickelt. Anfang 1914 schrieb er an seine Frau (die damals in Celle weilte, wo sie ein Pferd für eine Reiterstatue König Christian IX. modellierte): „Ich habe eine Idee für ein neues Werk, das kein Programm als solches hat, aber ausdrücken wird, was wir unter dem Willen zum Leben verstehen, den Elementen des Lebens, d.h. alles, was sich dort bewegt, dort existieren will, das weder gut noch schlecht genannt werden kann, hoch oder tief, groß oder klein, sondern nur: ‚Das, was Leben ist‘ oder ‚Das, was Leben will‘, du verstehst. Keine große Idee von etwas ‚Herrlichem‘, ‚Feinem und Zartem‘ oder Warmem und Kaltem (von Gewaltsamem vielleicht), sondern allein Leben und Bewegung, aber anders, ganz anders in diesem Zusammenhang, und irgendwie in einer großen Bewegung stetig fließend. Vielleicht erläutere ich dies mit einem Wort oder einem kurzen Titel; das wird genügen. Ich kann nicht wirklich erklären, was ich will, aber was ich will, ist gut. Wenn ich daran denke, fühle ich mich durchdrungen von dem Ganzen, aber Worte taugen hier wirklich nichts.“ Nielsen hat die Idee eines Werkes, dessen Sätze pausenlos ineinander übergehen, vielleicht Liszts gewaltiger *Klaversonate h-moll* entlehnt, die sein Freund Henrik Knudsen ihm vorgespielt hatte. Bei seiner Ankunft in Damgaard begann er mit der Komposition; im Sommer des Jahres 1914 scheint er den ersten Teil der Symphonie abgeschlossen zu haben.

Kopenhagen rief, und Nielsen wurde mit anderen Verpflichtungen überhäuft. Aber immer wenn es ihm von Zeit zu Zeit gelang, für einige Tage nach Damgaard oder Fuglsang zu entkommen, kam seine Symphonie ein kleines Stück voran. Im Sommer 1915 war er Dirigent der Freiluft-Oper Dyrehaven im Norden Kopenhagens. Als der Geschäftsführer des Unternehmens erkrankte, übernahm Nielsen selber seine Funktion – das einzige Mal, daß er dies tat –, und das bedeutete, daß die Freiluft-Oper dem Komponieren mehr Zeit raubte, als er eingeplant hatte.

Aber es war nicht eigentlich eine Frage fehlender Zeit. Am 6. August schrieb er an seinen Kollegen, den Komponisten Adolph Riis-Magnussen: „Ich komme über einen bestimmten Punkt in meiner Symphonie nicht hinaus, nicht etwa wegen Einfallslosigkeit, sondern weil mir ein gewisser innerer Antrieb fehlt, der an gewissen Stellen größerer Werke für mich wichtiger ist als die Qualität der Musik selber.“ Da die Uraufführung für den 1. Februar 1916 im Kopenhagener Musikverein (Musikforeningen) angesetzt worden war, war er genötigt, das Werk fertigzustellen. Gerade erst ihr musikalischer Leiter geworden, wollte er den Musikverein natürlich nicht enttäuschen. Am 14. Januar vermerkte er die Fertigstellung seiner Symphonie in seinem Tagebuch. Aus einem unveröffentlichten Brief an den schwedischen Komponisten Ture Rangström freilich erfahren wir, daß er die letzten Details erst fünf Tage vor der Uraufführung klärte.

Die Symphonie erhielt den Untertitel *Det uudslukkelige* (*Das Unauslöschliche*) und erhielt – mit Unterstützung durch seinen jungen Kompositionsschüler Knud Jeppesen – ein erläuterndes Vorwort, das im Programmheft der Uraufführung abgedruckt wurde. Nielsen versuchte, seine neue Symphonie zwischen den Polen „absolute Musik“ und „Programm Musik“ zu positionieren: „Im Angesicht einer Aufgabe wie dieser: dem Leben abstrakten Ausdruck zu verleihen, wo die anderen Künste ihre Unfähigkeit zeigen, Umwege machen müssen, Exzerpte bringen, symbolisieren; dort ist Musik erstmals auf ihrem ureigenen Gebiet, in ihrem wahren Element, einfach weil sie dadurch, daß sie mit sich selbst ineins ist, ihre Aufgabe gelöst hat. Denn es ist tatsächliches Leben, wo die anderen Leben bloß porträtieren ... So mag das Wort, mit dem der Komponist sein Werk überschrieben hat, überflüssig scheinen; er hat es nur benutzt, um den rein musikalischen Charakter seiner Aufgabe zu betonen. Kein Programm, sondern ein Wegweiser in die ureigene Domäne der Musik.“

Das Unauslöschliche ist voller Konflikte. Zu ihnen gehört der Konflikt zwischen Moll

und Dur, der bereits im allerersten Takt der Symphonie auftaucht, wo eine Triolenfigur der Holzbläser zuerst in d-moll und sofort darauf in D-Dur vorgestellt wird; diese Triolen spielen eine bedeutende Rolle in der musikalischen Entwicklung der Symphonie. Auf der Manuskriptseite, die Nielsen vor der Fertigstellung der Symphonie für Gerhardt Lynges Buch *Dansk Musik i det 20. Aarhundredes Begyndelse (Dänische Musik zu Anfang des 20. Jahrhunderts; Aarhus 1917)* zur Verfügung stellte, war auch die Pikkoloflöte an diesen Triolen beteiligt. Aber Nielsen entfernte die Pikkolo-Triolen in der Schlußfassung und so erscheinen sie nicht in dieser Einspielung.

Die Symphonie erfuhr eine geteilte Resonanz. Zweieinhalb Monate später, als Nielsen die Symphonie wieder aufs Programm setzte – diesmal mit einem größeren und besseren Orchester –, erlag ihr der einflußreiche Kritiker der führenden dänischen Zeitung *Politiken* vollständig: „Zum ersten Mal ist es ihm gelungen, ein großes Werk zu schaffen, daß nach den Sternen greift und dabei beide Füße fest auf dem Boden läßt.“ Nielsen behielt die Symphonie in seinem aktiven Repertoire. Außerhalb Dänemarks dirigierte er es in Göteborg und Stockholm (1918), Bremen (1922), London (1923) und Oslo (1926). An eine Veröffentlichung der Symphonie durch Kahnt war im Ersten Weltkrieg, in dem Dänemark sich neutral verhielt, nicht zu denken. Nielsen hatte die Wahl, auf das Ende des Kriegs zu warten oder sich an seinen alten Verleger Wilhelm Hansen in Kopenhagen zu wenden. Er wählte die letztere Alternative, und so wurde *Das Unauslöschliche* vor dem Ende des Jahres 1916 veröffentlicht.

© **Knud Ketting 2002**

Das 1935 gegründete und in Glasgow beheimatete **BBC Scottish Symphony Orchestra** genießt zur Zeit die erfolgreichste Phase seiner Geschichte. Unter Osmo Vänskä, dem Chefdirigenten von 1996 bis 2002, hat es in seiner Heimat wie auch international wachsende Anerkennung erhalten; seine Aufführungen eines breit gefächerten Repertoires haben ihm das Lob der Kritik eingebracht. Das Orchester tritt regelmäßig bei großen Festivals wie Edinburgh und den BBC Proms auf und unternimmt Tourneen durch Schottland und ganz Großbritannien. Außerdem haben häufige internationale Tourneen es beispielsweise nach China und in die USA geführt. Das BBC Scottish Symphony Orchestra wird insbesondere

für seine Interpretationen zeitgenössischer Musik sehr geschätzt; zu seinen zahlreichen Einspielungen gehören hoch gelobte CDs mit Musik des schottischen Komponisten James MacMillan bei BIS. Im Jahr 2003 wird Ivan Volkov Osmo Vänskä als Chefdirigent ablösen.

Osmo Vänskä begann seine musikalische Karriere als angeseher Klarinetist: mehrere Jahre spielte er als zweiter Soloklarinetist im Philharmonischen Orchester Helsinki. Nach Dirigierstudien an der Sibeliusakademie in Helsinki gewann er 1982 den ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb für junge Dirigenten in Besançon. Als Dirigent widmete er sich intensiv der Tapiola Sinfonietta, dem Isländischen Symphonieorchester und dem BBC Scottish Symphony Orchestra in Glasgow. Neben seiner Tätigkeit als musikalischer Leiter des Symphonieorchesters Lahti wirkt Osmo Vänskä von 2003 an als künstlerischer Leiter des Minnesota Orchestra.

Als Dirigent von Orchester- und Opernprogrammen ist Vänskä auf internationaler Ebene sehr gefragt. Sein Repertoire ist außerordentlich groß – von den Wiener Klassikern bis hin zu einer breiten Spanne der Musik des 20. Jahrhunderts. Vänskäs Konzertprogramme umfassen regelmäßig Uraufführungen. Seine zahlreichen Aufnahmen für BIS werden mit großer Begeisterung aufgenommen. Im Dezember 2000 verlieh der finnische Präsident Osmo Vänskä die Pro Finlandia Medaille in Anerkennung seiner Leistungen mit dem Lahti Symphony Orchestra, und im Mai 2002 erhielt er in Anerkennung seiner Auseinandersetzung mit dem Schaffen von Sibelius und Nielsen den Royal Philharmonic Society Music Award in London.

Symphonie no 3 «Sinfonia espansiva» op. 27

Dans le programme imprimé du concert de Carl Nielsen renfermant ses propres compositions le 28 février 1912 au Palais Odd Fellow, on pouvait lire seulement «Symphonie (nouvelle)». Mais avant même que la *troisième symphonie* de Nielsen soit rejouée à Copenhague, ce qui fut fait sur la scène du Théâtre Royal (Det Kongelige Teater) le 4 mai de la même année, le compositeur avait trouvé avantageux de faire de l'indication de caractère du premier mouvement le sous-titre de l'œuvre, de sorte que la symphonie finit par s'appeler *Sinfonia espansiva*.

La création fut donnée par les 57 musiciens du plus grand et meilleur orchestre du Danemark, Det Kongelige Kapel, que le compositeur avait engagé privément. L'excellente réception de la symphonie au Odd Fellow a beaucoup contribué au fait que le Théâtre Royal (Det Kongelige Teater) rompit avec ses habitudes et permit à son orchestre, dont Carl Nielsen était le chef au théâtre, d'exécuter une symphonie sur la scène. Gustav Hetsch écrivit dans *Nationaltidende*: «Comme entité, la symphonie peut être considérée comme l'une des plus importantes et intéressantes que la musique danoise puisse présenter jusqu'à ce jour.» Charles Kjerulf du *Politiken* fut aussi clair dans sa conclusion: «Le premier fruit absolument et complètement mûr de son pommier.»

L'exécution sur la scène laissa à désirer du point de vue acoustique et c'est pourquoi on rejoua l'œuvre le 21 mai, cette fois de la fosse d'orchestre. On put aussi entendre la symphonie la saison suivante au Théâtre Royal sous la direction de Nielsen. Le concert eut lieu le 14 mai 1913 à l'occasion d'une conférence internationale sur le droit maritime. L'orchestre jouait encore une fois de la fosse et le rideau était baissé. Il existe des écrits sur cette exécution prouvant que les deux chanteurs qui interprétèrent les parties vocales dans la pastorale idyllique du second mouvement étaient placés loin l'un de l'autre et hors de la vue du public: le baryton derrière le rideau et le soprano à côté du grand lustre dans la salle.

Quoique le succès de la nouvelle symphonie fût considérable, le processus de création ne suivit pas un chemin entièrement droit. Nielsen avait commencé à y travailler en 1910 déjà. On dit que le thème principal du premier mouvement lui serait venu au cours d'une randonnée en tramway et il le mit par écrit sur sa manchette. Il composa le second mouvement (mais sans parties vocales qui sembleraient avoir été ajoutées plus tard, à en juger

d'après les esquisses de Nielsen) au cours de vacances d'été à Damgaard au Jutland. De retour à Copenhague, il se trouva totalement dépourvu d'inspiration et sa femme, le sculpteur Anne Marie Carl-Nielsen, dut l'encourager par courrier pendant ses propres vacances sur la côte ouest du Jutland: «Tu ne dois pas être triste. Tu es encore loin d'être fini; tu es dans tes meilleures années – nous le sommes tous les deux – et nous attendons le tout meilleur de toi, mon fier homme à moi. Assure-toi de commencer sur la prochaine partie de la symphonie avant mon retour mais tu vas devoir te hâter – au diable les mauvaises herbes dans le jardin.»

Quand la symphonie fut finalement terminée vers la fin d'avril 1911, Nielsen sentit qu'elle était assez substantielle pour qu'une création hors du Danemark soit une prévision raisonnable. Mais un essai, supporté par son ami, le chanteur de chambre Emil Holm, de création à Stuttgart échoua pour diverses raisons. Stockholm vint aussi sur le tapis mais, encore une fois, les plans tournèrent en queue de poisson.

A la toute fin, la symphonie fut celle qui permit à Nielsen de percer, aussi sur le plan international. Même avant les exécutions au Théâtre Royal de Copenhague – grâce à l'aide de son ami le compositeur hollandais Julius Röntgen – Nielsen put diriger sa symphonie à la tête de l'Orchestre du Concertgebouw à Amsterdam et la réponse du public et de la presse fut appréciative. En 1913, Nielsen dirigea la symphonie à Stuttgart, Stockholm et Helsinki. L'année suivante, ce fut au tour de Gothembourg et plus tard, il la donna avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin (1922). La symphonie fut publiée par C.F. Kahnt à Leipzig en 1913. Nielsen encaissa 5000 Marks pour les droits de publication, une amélioration considérable sur le prix que son éditeur danois aurait normalement payé. C'est pourquoi le manuscrit original (à l'encre) de la symphonie est l'une des rares partitions à ne pas être conservée dans la collection Nielsen à la Bibliothèque Royale du Danemark. On la trouve plutôt dans des archives de Leipzig avec d'autre matériel se rapportant à Kahnt.

Quand Carl Nielsen dirigea sa *Sinfonia espansiva* le 14 janvier 1927 au premier concert avec un orchestre complet (83 musiciens) arrangé par la Radio Danoise nouvellement établie, il avait tout à fait raison de soutenir, dans les notes de programme, que la symphonie était l'œuvre «qui, sous la baguette du compositeur, avait fait connaître son nom dans son pays et à l'étranger». Les notes se poursuivent avec une description de la musique: «La symphonie exprime – particulièrement dans le premier mouvement – une forte tension

(*espansiva*) qui, dans le second mouvement, fait entièrement place à un calme idyllique. Deux voix humaines se font entendre vers la fin de ce mouvement – chantant sur la voyelle a – comme pour créer l’atmosphère d’une sorte flegmatique de paradis. »

Nielsen donna une description particulièrement appropriée des deux derniers mouvements dans des notes de programme de concert à Stockholm en 1931: «Le troisième mouvement est quelque chose qui ne peut pas facilement être décrit, où le bien et le mal font apparition sans arriver à une réelle conclusion. D’un autre côté, le finale est parfaitement droit: une célébration du travail et du déroulement sain de la vie quotidienne. Non pas un hymne sentimental à la vie, mais une certaine joie large d’être capable de participer à la vie et à ses tâches journalières et d’être témoin de l’activité et du zèle qui se déroulent tout autour de nous. »

Symphonie no 4 « L’Inextinguible » op. 29

A la fin de la saison 1913-14, Carl Nielsen abandonna son poste de chef d’orchestre au Théâtre Royal de Copenhague. Son départ n’était pas entièrement volontaire. Avant de partir, il avait cependant commencé à développer ses idées pour une nouvelle symphonie, sa quatrième. Au début de 1914, il écrivit à sa femme Anne Marie (qui se trouvait alors à Celle en Allemagne pour modeler un cheval pour une statue équestre du roi Christian IX): «J’ai une idée pour une nouvelle œuvre qui n’a pas de programme comme tel mais qui exprimera ce que nous entendons par notre désir de la vie, par l’essence de la vie, c’est-à-dire tout ce qui y bouge, qui y cherche son existence, qui ne peut être dit ni bon ni méchant, élevé ou bas, grand ou petit, mais seulement: ‘Ce qui est la vie’ ou ‘Ce qui veut la vie’, vois-tu. Pas de grande idée sur quelque chose de ‘magnifique’ ou quelque chose de ‘bien et de délicat’ ou de chaud ou de froid (de violent peut-être) mais seulement la vie et le mouvement, mais différents, très différents pourtant dans un contexte et en quelque sorte coulant constamment en un grand mouvement dans une rivière. Je trouverai peut-être un mot ou un court titre pour expliquer ceci; cela suffira. Je ne peux pas expliquer vraiment ce que je veux mais ce que je veux est bon. Je sens le tout couler en moi quand j’y pense mais les mots ne conviennent vraiment pas ici.» Nielsen pourrait avoir emprunté l’idée d’une œuvre reliée sans pauses entre les mouvements de la grande *Sonate pour piano en si mineur* de Liszt que son ami Henrik Knudsen lui avait jouée. Il se mit à composer à son arrivée à

Damgaard et il semble avoir terminé la première partie de la symphonie au cours de l'été 1914.

Copenhague le réclamait et Nielsen était débordé d'autres responsabilités. Mais quand il pouvait s'esquiver de temps à autre à Damgaard ou Fuglsang pour quelques jours, il progressait un peu dans son travail sur la symphonie. A l'été de 1915, il accepta de diriger à l'opéra de plein air Dyrehaven au nord de Copenhague. Quand le directeur de la production tomba malade, Nielsen prit sur lui de le remplacer – la seule fois de sa vie où il fut metteur en scène – et cela veut dire que l'opéra de plein air vola considérablement plus de temps à sa composition que prévu.

Ce n'était pourtant pas vraiment une question de manque de temps. Le 6 août, il écrivit à son collègue, le compositeur Adolph Riis-Magnussen: «Je ne peux pas dépasser un certain point dans ma symphonie, non à cause d'un manque d'invention mais à cause de l'absence d'un certain élan intérieur qui, à certaines places dans de grandes œuvres, m'est plus important que la qualité de la musique elle-même.» Il était pressé de finir l'œuvre parce que la création avait été fixée au 1er février 1916 à la Société de Musique (Musikföreningen) à Copenhague. Comme il venait d'en devenir le directeur musical, il lui répugnait naturellement de décevoir la société. Le 14 janvier, il nota dans son journal que la symphonie était terminée. Grâce à une lettre inédite au compositeur suédois Ture Rangström cependant, on apprend qu'il ne finit vraiment les derniers détails que cinq jours avant la création.

La symphonie fut sous-titrée *Det uudslukkelige* (*L'Inextinguible*) et, à l'aide de son jeune élève de composition Knud Jeppesen, fut dotée d'une préface explicative imprimée dans le programme à la création. Nielsen chercha à placer sa nouvelle symphonie entre les pôles de la musique absolue et de la musique à programme: «Face à une tâche comme celle-ci: de donner une expression abstraite à la vie où les autres arts montrent leur incapacité et doivent faire des détours, de prendre des extraits, de symboliser; ici, pour la première fois, la musique est à l'aise dans son élément primordial, dans son élément véritable simplement parce que, en étant elle-même justement, elle a accompli sa tâche. Parce qu'elle est la vie véritable là où les autres ne font que décrire la vie... Le mot que le compositeur a placé en haut de son œuvre pourrait ainsi sembler superflu; le compositeur ne l'a utilisé que pour souligner le caractère strictement musical de son travail. Non pas un programme mais un poteau indicateur dans le domaine propre de la musique.»

L'Inextinguible est remplie de conflits. Parmi eux se trouve le conflit entre le mineur et le majeur qui apparaît dans la toute première mesure de la symphonie où un triolet aux bois est présenté d'abord en ré mineur et immédiatement après en ré majeur; le rôle de ces triollets est important dans le développement musical de la symphonie. Quand, avant que la symphonie ne soit terminée, Nielsen fournit une page de manuscrit pour le livre *Dansk Musik i det 20. Aarhundredes Begyndelse (Musique danoise au début du 20e siècle)* de Gerhardt Lynge publié à Aarhus en 1917, ces triollets étaient aussi donnés au piccolo. Mais Nielsen exclut les triollets de piccolo de la version finale et c'est ainsi qu'ils ne se trouvent pas sur cet enregistrement.

La symphonie fut accueillie avec des sentiments partagés. Deux mois et demi plus tard cependant, quand Nielsen la reprogramma – cette fois avec un orchestre plus volumineux et meilleur – le critique influent du principal journal danois *Politiken* tomba complètement sous le joug: « Il a été capable pour la première fois de créer une grande œuvre qui touche au ciel tout en gardant les pieds fermement ancrés dans le sol. » Nielsen mit la symphonie dans son répertoire actif. Hors du Danemark, il la dirigea à Gothembourg et Stockholm (1918), Brême (1922), Londres (1923) et Oslo (1926). Nielsen ne pouvait pas s'attendre à ce que la compagnie de Kahnt publie la symphonie au cours de la première guerre mondiale vu la neutralité du Danemark. Nielsen avait le choix entre attendre à la fin de la guerre ou se tourner vers son ancien éditeur, Wilhelm Hansen à Copenhague. Il opta pour ce dernier et *L'Inextinguible* sortit avant la fin de 1916.

© *Knud Ketting 2002*

Fondé en 1935 et résident à Glasgow, l'**Orchestre Symphonique Ecosais de la BBC** joue présentement de la période la plus réussie de son histoire. Sous la direction d'Osmo Vänskä, chef principal de 1996 à 2002, il s'est fait de mieux en mieux connaître dans son pays et à l'étranger et ses exécutions d'un vaste répertoire ont recueilli l'éloge des critiques. L'orchestre joue régulièrement lors d'importants festivals comme celui d'Edimbourg et aux Proms de la BBC en plus de faire des tournées partout en Ecosse et ailleurs dans le Royaume-Uni. Il a également fait de nombreuses tournées à l'étranger dont en Chine et aux Etats-Unis. L'Orchestre Symphonique Ecosais de la BBC est très admiré pour ses exécutions de mu-

sique contemporaine et, parmi ses nombreux enregistrements se trouvent des CDs acclamés de musique du compositeur écossais James MacMillan sur étiquette BIS. Ilan Volkov succédera à Osmo Vänskä comme chef principal en 2003.

Osmo Vänskä (1953-) commença sa vie musicale professionnelle comme distingué clarinettiste, occupant le poste de principal associé à l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki pendant plusieurs années. Après avoir étudié la direction à l'Académie Sibelius à Helsinki, il gagna le premier prix du concours international pour jeunes chefs d'orchestre de Besançon en 1982. Sa carrière de chef lui a amené plusieurs engagements importants avec par exemple la Sinfonietta Tapiola et l'Orchestre Symphonique de l'Islande. Il est présentement directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Lahti en Finlande et chef principal de l'Orchestre Symphonique Ecossais de la BBC à Glasgow. Il entrera en fonction comme directeur musical de l'Orchestre du Minnesota en 2003.

Il est de plus en plus demandé sur la scène internationale pour diriger des orchestres et des opéras et son répertoire est exceptionnellement étendu – de Mozart et Haydn en passant par les romantiques (dont les compositeurs nordiques Sibelius, Grieg et Nielsen) à un vaste choix de musique du 20e siècle; ses programmes de concerts renferment régulièrement des créations mondiales. Ses nombreux enregistrements sur BIS continuent de soulever un immense enthousiasme. En décembre 2000, le président de la Finlande remit à Osmo Vänskä la médaille Pro Finlandia en reconnaissance de ses réussites avec l'Orchestre Symphonique de Lahti, et, en mai 2002, il reçut le Prix de Musique de la Société Philharmonique Royale de Londres en reconnaissance de son travail avec la musique de Sibelius et de Nielsen.

Recording data: 2002-03-17/18 [*Symphony No. 3*] and 2001-05-05/06 [*Symphony No. 4*] at City Hall, Glasgow, Scotland

Recording engineer: Graeme Taylor (BBC Scotland)

Assistant engineers: Hywel Jones and David Kinnaird (BBC Scotland)

Neumann, Earthworks and B&K microphones; Focusrite Red 1 microphone pre-amplifiers; Yamaha O2R mixer;

Sony PCM R700 DAT recorder; Stax headphones; B&W loudspeakers

Producer: Robert Suff

Digital editing: Jeffrey Ginn

Cover text: © Knud Ketting 2002

English translation: William Jewson

German translation: Horst A. Scholz

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Cover photograph of Osmo Vänskä: © Seppo J.J. Sirkka / Eastpress Oy

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, S-184 50 Åkersberga, Sweden

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

e-mail: info@bis.se • Website: www.bis.se

© & © 2002, BIS Records AB, Åkersberga.

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

BBC Scottish Symphony Orchestra • Osmo Vänskä

Photo: Eric Thorburn, © BBC Scotland