

PEHR HENRIK NORDGREN

ROCK SCORE FOR 19 STRINGS

CELLO CONCERTO NO.1

TRANSE-CHORAL FOR 15 STRINGS

MARKO YLÖNEN · OSTROBOTHNIAN CHAMBER ORCHESTRA · JUHA KANGAS

NORDGREN, PEHR HENRIK (b. 1944)

- 1 ROCK SCORE, Op. 100 (1997) (*Manuscript*) 12'04
for 19 strings

CONCERTO NO. 1 FOR CELLO AND STRING ORCHESTRA 23'28 Op. 50 (1980) (*Warner/Chappell Music Finland*)

- 2 I. Prelude I. *Adagio* 3'33
3 II. Prelude II. *Allegro* 5'02
4 III. Hymn. *Andante* 14'45

TRANSE-CHORAL, Op. 67 (1985) (*Warner/Chappell Music Finland*) 30'32 for 15 strings [REIJO TUNKKARI *solo violin* · TIMO KANGAS *solo viola*]

- 5 I. TRANSE 11'02
6 II. CHORAL 19'11

TT: 67'15

OSTROBOTHNIAN CHAMBER ORCHESTRA

JUHA KANGAS *conductor*
MARKO YLÖNEN *cello* (2-4)

INSTRUMENTARIUM

Cello: Matteo Goffriller / Hieronymus Köstler (Stuttgart)

‘Composing cannot be kept separate from life, from everything one sees and experiences and feels. I see composition as an outlet for the need to express myself more fully than in speech, a way of communicating with my fellow human beings.’

As shown by this statement, **Pehr Henrik Nordgren** (b. 1944) is a composer to whom direct communication is of the greatest importance – indeed so important that the techniques that he uses in his music become means rather than ends in themselves. In various works he has combined elements of a European tonal tradition, twelve-tone techniques, the field technique developed by Ligeti, a Pärtian meditative minimalism, Finnish folk music and Japanese traditional music. Having started to attract attention in the 1960s as a modernist, Nordgren became interested in folk music at an early stage, integrating this influence into the texture of his works. A period of study in Japan opened the composer’s mind to the possibilities of the traditional music of that country, as demonstrated by his use of Japanese instruments in several works, such as *Autumnal Concerto* (1974).

Since his return to Finland in 1974, Nordgren has lived in Kaustinen – quite far from the capital, but of great importance as a centre of Finnish folk music. To some extent this may have influenced his works at this time, including *Pelimmanniuotokuvia* (*Portraits of Country Fiddlers*). One of Nordgren’s most popular works, it was composed in 1974 with the Ostrobothnian Chamber Orchestra in mind. The collaboration between Nordgren and this orchestra – based in Kokkola, some 30 miles from Kaustinen – has continued ever since, and the team has gradually moved away from the folk music inspiration which coloured the first years of the relationship. Between 1974 and 2004 the Ostrobothnian Chamber Orchestra premièred no less than twenty works by Nordgren, who has been the orchestra’s composer-in-residence for a number of years.

Pehr Henrik Nordgren writes about the works:

Rock Score was commissioned in 1997 by the Folk Arts Centre in Kaustinen, and the première took place in September of that year in the context of the inauguration of the centre's new building. Kaustinen is a small community in mid-Ostrobothnia with only some 4,500 inhabitants, but it is well-known for its major international folk music festival each summer. A chamber music festival is organized in the middle of winter too, not as a counterweight but as a complement. For a long time there was a great problem: the lack of a good concert venue (apart from the church). The Folk Arts Centre helped to remedy this situation with the construction of its acoustically excellent concert hall, built wholly into the rocky hillside. The entire building – and the concert hall in particular – served as a source of inspiration when I composed *Rock Score*.

As for the building itself, it offers a fascinating combination of spruce and stone, glass, granite and concrete, light and darkness, everything natural and free of ostentation. One gains the impression that the architect, Rainer Mahlamäki, really enjoyed designing this unusual building. I have dedicated my composition to him.

Rock Score does not require an extensive description. It is simply a musical fantasy carved into the rock. The static elements – the sounds – are important. I have also used some short melodic motifs of my own that are reminiscent of fiddlers' music, sounds of the unknown past. The tonal ending should ideally be heard inside the granite hill.

My **Cello Concerto No. 1** is the first concerto that I composed in collaboration with the Ostrobothnian Chamber Orchestra. Over the years I have written more than twenty concertos for this orchestra and various instrumental soloists. The cello concerto was commissioned by the Kuhmo Chamber Music Festival, and the orchestra gave the first performance in 1980 with Seppo Kimanen, the festival's director, as soloist.

The concerto has three movements, but is not in the conventional mould. At the beginning there are two preludes, the first of them a brief *Adagio* and the second an intense *Allegro*. The first prelude is extremely restrained; it begins as if from nowhere and circles around a single note. The second prelude is based on two central thematic elements, one rather static and the other with greater momentum. The concerto's centre of gravity is in the third movement, *Hymn*, which is dominated by meditative solo passages. Towards the end the music acquires tonal characteristics, and B flat major comes to the fore.

TRANSE-CHORAL was premièred by the Ostrobothnian Chamber Orchestra conducted by Juha Kangas in Kokkola in January 1986. Originally I wrote the work's title in capital letters in order to emphasize that the words really did have relevance to the musical content. The French word *transe* means 'dread', 'apprehension' and 'trance', whilst *choral* – likewise written in French – of course means 'chorale'. The work consists of two movements with these very titles; the hyphen represents the silent pause between the movements.

In geographical terms, the composition has its origins in Paris. I had taken the opportunity to work for some months at the Cité Internationale des Arts on the right bank of the Seine. From my studio I could see Notre Dame on the Ile de la Cité. My daily walk took me across the river to the that Quartier Latin and other bohemian meeting places, and always passed Notre Dame. Here, in heathen times, people had prayed to Jupiter. It had taken almost 200 years to construct this masterful edifice of church architecture but, in this enormously tall building, designed to subjugate man, the most moving experience remains the little statue of the Virgin Mary from the thirteenth century by the door of the north transept. This is the only work that survived the ravages of the French Revolution almost undamaged; at that time the church was renamed the Temple of Reason.

I believe that **TRANSE-CHORAL** drew inspiration, if subconsciously, from

the hours I spent in Notre Dame; how, otherwise, would I have remembered this after so many years, when seeking to explain something about this work? But it cannot all be that simple. Music contains riddles that even the composer is powerless to elucidate.

The nightmarish atmosphere in the first movement is created by four violins with their incessant tissue of sound; in the middle of the movement the players exchange their violins for other instruments that are 'wrongly tuned' (*scordatura*) and use only the open strings (F sharp – C – G sharp – D). The rest of the orchestra orient themselves around these four violins, sometimes with violent, dramatic outbursts.

The second movement is not based on a specific chorale, but is my own conception of a universal chorale-like mood. At the beginning of the movement the instruments remain in unison for a long time, like a reminiscence of Gregorian chant. The unison is broken by small, dissonant, decorative notes and slides. Gradually the music begins to broaden out and it ends, as though liberated, in F sharp major. *TRANSE-CHORAL* is scored for fifteen strings and is dedicated to the Ostrobothnian Chamber Orchestra.

Marko Ylönen (b. 1966) was a finalist at the Turku Cello Competition when he was only fifteen. In 1990 he won second prize at the Nordic Cello Competition in Turku and sixth prize at the Tchaikovsky Competition in Moscow. In the spring of 1996 he won the Concert Artists Guild Competition in New York. Marko Ylönen has appeared widely as a soloist and chamber musician in Europe, Australia, New Zealand and the USA. He was principal cellist of the Tapiola Sinfonietta in 1987-88 and in 1990-91, after which he became principal solo cellist of the Finnish Radio Symphony Orchestra from 1991 until 1993. He

was a member of the New Helsinki Quartet from 1995 until 1999, and since 2000 he has been a senior teacher of cello and chamber music at the Sibelius Academy. He studied under Csaba Szilvay at the Keuruu branch of the Jyväskylän Conservatory, at the East Helsinki College of Music, at the Sibelius Academy as a pupil of Erkki Rautio and Heikki Rautasalo, and at the Basel Academy of Music as a pupil of Heinrich Schiff. Marko Ylönen was also artistic director of the Korsholm Festival in the summer of 2003. He has premiered several works by Finnish composers, including a cello concerto by Jouni Kaipainen in March 2003 with the Finnish Radio Symphony Orchestra.

The **Ostrobothnian Chamber Orchestra** has been a professional orchestra only since 1989, but its homogeneous sound and dynamic impact are the results of far more years of playing together. Founded by Juha Kangas in 1972, the orchestra continued under the Ostrobothnian Music Institute until 1979, when it became independent. The orchestra's repertoire covers all periods in the history of music from the Baroque to the present time. The Ostrobothnian Chamber Orchestra has made an outstanding contribution to the promotion of contemporary Finnish music, and many Finnish composers have written and dedicated works to the orchestra. Contacts with Scandinavian and Baltic composers have also been close. The orchestra has premiered approximately 100 works – many of them commissioned by the orchestra itself. The Ostrobothnian Chamber Orchestra regularly performs with top international soloists; its foreign tours have taken it to the Baltic countries, Great Britain, Japan, Germany, Austria, Luxembourg, Scandinavia and New York. In 1993 the Ostrobothnian Chamber Orchestra was granted the Nordic Council Music Prize, the most prestigious music award of the Nordic countries. In 1995 the orchestra and its conductor Juha Kangas were awarded the Creation Prize by the Finnish Composers' Copyright Society

(Teosto); in 1998 they received the Madetoja Prize of the Finnish Composers' Society, and in 1999 the Janne Award from IFPI Finland. The orchestra's principal guest conductor is Sakari Oramo.

Juha Kangas founded the Ostrobothnian Chamber Orchestra in 1972 and is still the orchestra's conductor and artistic director. Kangas began his career as a folk musician. He has his roots in Kaustinen in Ostrobothnia, where the folk music tradition is still very much alive. He studied the violin at the Sibelius Academy under the guidance of the legendary Onni Suhonen, and then spent five years playing the viola in the Helsinki Philharmonic Orchestra. After that he became lecturer at the Conservatory of Central Ostrobothnia. Juha Kangas has been artistic director (1995-96) and, since 2001, artistic advisor of the Tallinn Chamber Orchestra, and guest conductor of the Lahti Symphony Orchestra (1995-98). He has also performed as guest conductor in several

European cities. Since 2001 he has been principal guest conductor of the Turku Philharmonic Orchestra. In addition to his amply documented interest in contemporary repertoire, Kangas has also made a name for himself as a dedicated interpreter of music from the baroque style and Viennese classical periods. In 1992 he was awarded the Finnish State Prize for Music, in 1998 the Latvian Grand Music Prize and the Pro Finlandia Prize, and in 1999 the Estonian Heino Eller Prize.

„Komponieren kann nicht separat vom Leben geschehen; von allem, was man sieht und fühlt und was man für Erfahrungen macht. Für mich ist das Komponieren ein Ventil; eine Notwendigkeit, mich treffender ausdrücken zu können als in der Sprache; ein Weg der Kommunikation mit meinen Mitmenschen.“

Wie dieser Standpunkt von **Pehr Henrik Nordgren** (geb. 1944) aufzeigt, ist er ein Komponist, dem direkte Kommunikation von größter Wichtigkeit ist – tatsächlich so wichtig, dass die Techniken, die er in seiner Musik anwendet, mehr zu einem Weg denn zu einem Ende in sich selbst werden. In verschiedenen Arbeiten hat er Elemente einer europäischen tonalen Tradition, die Zwölftontechniken, die Feldtechnik nach Ligeti, einen Pärt-ähnlichen meditativen Minimalismus, finnische Volksmusik und japanische traditionelle Musik miteinander kombiniert. Nachdem er in den 60er Jahren die Aufmerksamkeit als Modernist auf sich gezogen hatte, begann sich Nordgren später für die Volksmusik zu interessieren. Diesen Einfluss hat er in die Textur seiner Werke eingebracht. Danach studierte er einige Zeit in Japan, wo er seinen Horizont durch die Möglichkeiten der traditionellen Musik dieses Landes erweiterte. Er demonstrierte den Gebrauch von japanischen Instrumenten in einigen Werken wie beispielsweise im *Autumnal Concerto* (1974).

Seit seiner Rückkehr 1974 nach Finnland lebt Nordgren in Kaustinen. Das ist ziemlich weit entfernt von der Hauptstadt, aber als Zentrum für Finnische Volksmusik von großer Wichtigkeit. Diese Tatsache mag einen Einfluss darauf gehabt haben, wie sich Nordgren zu dieser Zeit in seiner Musik entwickeln konnte, beispielsweise bei *Pelimannimuotokuvia* (*Portraits der Fiedler vom Lande*), eines seiner beliebtesten Werke. Es ist von 1974 und wurde von Nordgren mit dem Ostbottnischen Kammerorchester im Sinn komponiert. Die Zusammenarbeit zwischen diesem Orchester, das aus Kokkola stammt, 50 km von Kaustinen

entfernt, und dem Komponisten ist seitdem gewachsen, auch wenn sich das Team von der Inspiration durch die Volksmusik der ersten Jahre nach und nach entfernt hat. In den Jahren von 1974 bis 2004 hat das Ostbottnische Kammerorchester nicht weniger als zwanzig Werke Nordgrens uraufgeführt. In dieser Zeit war er einige Jahre der Komponist des Orchesters.

Pehr Henrik Nordgren schreibt über seine Werke:

Rock Score wurde 1997 vom Volkskulturzentrum in Kaustinen in Auftrag gegeben. Die Uraufführung fand im September desselben Jahres im Zusammenhang mit der Gebäudeeinweihung des besagten Zentrums statt. Kaustinen ist eine kleine Kommune im mittleren Österbotten mit nur ca. 4500 Einwohnern. Aber es ist wegen seines großen internationalen Volksmusikfestivals im Sommer sehr bekannt. Nicht als Gegensatz, sondern vielmehr als Ergänzung wird mitten im kältesten Winter auch ein Kammermusikfestival arrangiert. Ein großes Problem war lange Zeit ein fehlender Konzertsaal außerhalb der Kirche. Dieser Nachteil wurde Dank des Volkskulturzentrums behoben, und zwar mit seinem akustisch fabelhaften Saal, der ganz und gar in den Berg gebaut wurde. Das gesamte Gebäude und vor allem dieser Konzertsaal waren meine Inspirationsquellen, als ich *Rock Score* komponierte.

Was das Gebäude betrifft, so faszinieren einen die kühnen Kombinationen aus Kiefernholz und Stein, Glas, Granit und Beton, Licht und Dunkel, all' das Ungekünzelte und Ungeprotzte. Man bekommt den Eindruck, dass der Architekt Rainer Mahlamäki die Planungen dieses ungewöhnlichen Baus wirklich genossen hat. Ich habe ihm meine Komposition gewidmet.

Rock Score braucht keine aufwendigen Erklärungen. Es ist einfach nur eine musikalische Phantasie, eingeritzt in den Berg. Die statischen Elemente, die Klänge sind wichtig. Ich habe auch einige eigene melodische Motivpartikel be-

nutzt, die an Spielmannmusik erinnern, Klänge aus dem unbekannten Vergangenen. Der tonale Schluss sollte im Granitberg gehört werden.

Das **Cellokonzert Nr. 1** ist das erste Konzert, dass ich in Zusammenarbeit mit dem Ostbottnischen Kammerorchester komponierte. Im Laufe der Jahre habe ich über 20 Konzerte für dieses Orchester und für verschiedene Instrumentalsolisten geschrieben. Das *Cellokonzert* wurde vom Kuhmo Kammermusikfestival in Auftrag gegeben. Die Uraufführung fand 1980 mit dem Ostbottnischen Kammerorchester und dem Festivalchef Seppo Kimanen als Solist statt.

Das Konzert besteht aus drei Sätzen, die aber nicht im üblichen traditionellen Stil aufgebaut sind. Der Beginn wird aus zwei Präludien gebildet, von denen das erste ein kurzes *Adagio* und das andere ein intensives *Allegro* ist. Das erste Präludium ist sehr verhalten, fängt sozusagen aus dem Nichts an und kreist um ein und denselben Ton. Das andere baut auf zwei zentralen thematischen Elementen auf. Davon ist das eine eher statisch, das andere nach vorne drängend. Das Schwergewicht des Konzerts liegt auf dem dritten Satz, der *Hymne*, die von meditativen Solopartien dominiert wird. Am Ende bekommt die Musik tonale Züge und B-Dur wird vorherrschend.

Der **TRANSE-CHORAL** wurde im Januar 1986 vom Ostbottnischen Kammerorchester unter der Leitung von Juha Kangas in Kokkola uraufgeführt. Ursprünglich schrieb ich den Titel des Werkes mit großen Buchstaben, denn ich wollte unterstreichen, dass die Worte in Bezug auf den Inhalt der Musik wirklich Bedeutung haben. Das französische Wort „transe“ bedeutet Angst, Entsetzen und spiritistischer Trance, während das zweite und gleichwohl französische Wort „choral“ natürlich Choral bedeutet. Das Werk besteht aus zwei Sätzen mit genau diesen Bezeichnungen, der Bindestrich repräsentiert die stille Pause zwischen den beiden Sätzen.

Der Geburtsort der Komposition war Paris. Ich hatte die Möglichkeit bekom-

men, einige Monate im Künstlerhaus Cité Internationale des Arts zu arbeiten. Es liegt auf der rechten Seite der Seine. Von meinem Arbeitszimmer aus konnte ich Notre Dame auf der Insel Ile de la Cité sehen. Mein täglicher Spazierweg über den Fluss zum Lateinischen Viertel und zu anderen Bohèmeplätzen ging stets über den Platz von Notre Dame. Hier hatte man zu heidnischer Zeit Jupiter angebetet. Dann hat es fast 200 Jahre gedauert, um den architektonisch meisterhaften Kirchenbau zu realisieren. Aber das ergreifendste Erlebnis beim Anblick dieses enorm hohen Baus, der den Menschen so klein macht, bekommt man bei der Entdeckung der kleinen Jungfrau Maria-Statue aus dem 13. Jahrhundert. Sie befindet sich an der Tür des nördlichen Querschiffes und ist das einzige Element, das fast unzerstört die rauen Jahre der Französischen Revolution überlebt hat. Die Kirche wurde während dieser Zeit der Tempel der Vernunft genannt.

Ich glaube, dass der *TRANSE-CHORAL* in seiner Natur zumindest unbewusst Impulse aus meiner Zeit in Notre Dame bekommen hat. Denn diese wären mir jetzt, wo ich nach all' den Jahren versuche, über mein Werk zu erzählen, wohl kaum in den Sinn gekommen. Derweil kann nicht alles so einfach sein. Die Musik trägt in sich Rätsel, deren Bedeutungen nicht einmal wir Komponisten erklären können.

Die albatraumähnliche Stimmung im ersten Satz wird von vier Geigen mit ihren unaufhörlichen Klangteppichen hervorgerufen. In der Mitte des Satzes tauschen die Musiker ihre Geigen gegen andere Instrumente aus, die „falsch gestimmt“ (*scordatura*) sind und die nur die offenen Saiten fis-c-gis-d haben. Das übrige Orchester bewegt sich um diese vier Geigen, manchmal mit starken dramatischen Ausbrüchen.

Der zweite Satz baut nicht auf einem bestimmten Choral auf. Vielmehr ist er Ausdruck für meine eigene Vorstellung hinsichtlich einer universell-gültigen Choralstimmung. Zu Beginn des Satzes bewegen sich die Instrumente lange im

unisono, wie eine Reminiszens an den gregorianischen Gesang. Die Einstimmigkeit wird durch ein Gleiten sowie kleine dissonante dekorative Töne gebrochen. So allmählich beginnt die Musik in breiten Klängen zu fließen, bevor sie schließlich in einem befreienden Fis-Dur endet. *TRANSE-CHORAL* ist für 15 Streicher komponiert und ist dem Ostbottnischen Kammerorchester gewidmet.

Marko Ylönen (geb. 1966) war bereits mit 15 Jahren Finalist des Turku Cello Wettbewerbs. 1990 gewann er den zweiten Preis bei der Nordic Cello Competition in Turku sowie den sechsten Preis beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau. Im Frühjahr 1996 gewann er die Concert Artists Guild Competition in New York. Marko Ylönen ist als Solist und Kammermusiker in Europa, Australien, Neuseeland und den USA aufgetreten. 1987/88 und 1990/91 war er Erster Cellist der Tapiola Sinfonietta, danach war er Erster Solo-Cellist des Finnischen Radio-Symphonieorchesters von 1991 bis 1993. Von 1995 bis 1999 war er Mitglied des New Helsinki Quartet; seit 2000 unterrichtet er Cello und Kammermusik an der Sibelius-Akademie. Er selber hat bei Csaba Szilvay am Konservatorium Jyväskylä studiert, ferner an der Ost-Helsinki Musikhochschule, an der Sibelius-Akademie (bei Erkki Rautio und Heikki Rautasalo) und an der Musikakademie Basel (bei Heinrich Schiff). Im Sommer 2003 war Marko Ylönen künstlerischer Leiter des Korsholm Festivals. Er hat mehrere Werke finnischer Komponisten, u.a. das *Cellokonzert* von Jouni Kaipainen im März 2003 mit dem Finnischen Radio-Symphonieorchester, uraufgeführt.

Das **Ostbottische Kammerorchester** ist seit 1989 ein professionelles Orchester, aber sein homogener Klang sowie seine dynamische Wirkung sind die Ergebnisse von weitaus mehr Jahren des Zusammenspiels. Gegründet 1972

durch Juha Kangas setzte sich seine Existenz bis 1979 unter dem Ostbottnischen Musikinstitut fort, danach wurde es selbständig. Sein Repertoire umfasst alle Epochen der Musikgeschichte von der Barockzeit bis zur Gegenwart. Es leistet einen hervorragenden Beitrag für die zeitgenössische Musik und viele finnische Komponisten haben ihre Werke dem Orchester gewidmet. Darüber hinaus bestehen enge Kontakte zu skandinavischen und baltischen Komponisten. Das Orchester hat rund 100 Werke uraufgeführt, davon viele im eigenen Auftrag. Die Aufführungen finden regelmäßig mit hervorragenden Solisten statt, die Auslandstourneen gingen nach Japan, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Skandinavien und New York. 1993 wurde dem Ostbottnischen Kammerorchester der Musikpreis des Nordischen Rats zugesprochen, die begehrteste Musikauszeichnung der Nordischen Länder. 1995 bekamen das Orchester und dessen Leiter Juha Kangas den Kreationspreis von der Finnischen Komponisten-Copyright-Gesellschaft (Teosto) verliehen, 1998 erhielten sie den Madetoja Preis der Finnischen Komponisten Gesellschaft und 1999 die Janne Auszeichnung vom IFPI Finnland. Der erste Gastdirigent ist Sakari Oramo.

Juha Kangas gründete das Ostbottnische Kammerorchester 1972. Er ist nach wie vor dessen Dirigent und dessen künstlerischer Leiter. Kangas begann seine Karriere als Volksmusiker. Seine Wurzeln liegen in Kaustinen in Ostrobothnia, wo die Tradition der Volksmusik noch immer sehr gepflegt wird. Er studierte Geige an der Sibelius Akademie unter der Leitung des legendären Onni Suhonen, anschließend war er fünf Jahre Bratscher beim Philharmonischen Orchester Helsinki. Danach wurde er Dozent am Ostbottnischen Konservatorium. Von 1995-1996 war Juha Kangas künstlerischer Direktor und seit 2001 ist er künstlerischer Berater des Tallinn Kammerorchesters. Gastdirigent des Lahti Sinfonieorchesters war er von 1995-1998. Er ist auch als Gastdirigent in diversen

europäischen Städten aufgetreten. Seit 2001 ist Kangas erster Gastdirigent des Philharmonischen Orchesters Turku. Neben seinem verstärkt dokumentierten Interesse am zeitgenössischen Repertoire hat sich Kangas auch einen Namen als engagierter Interpret von Musik der Barockzeit und der Wiener Klassik gemacht. 1992 bekam er den Staatlichen Musikpreis Finnlands, 1998 den Großen Latvian Musikpreis sowie den Pro Finlandia Preis und 1999 den estnischen Heino Eller Preis.

« **O**n ne peut séparer la composition de la vie, de ce que l'on voit, éprouve et ressent. Je vois la composition comme le déversoir de mon besoin de m'exprimer de manière plus complète que ce que la parole me permet, une manière de communiquer avec mon semblable. »

Comme le démontre cette affirmation, **Pehr Henrik Nordgren** (né en 1944) est un compositeur pour qui la communication directe revêt la plus grande importance. En effet, elle est si importante que la technique à laquelle il recourt devient un moyen plutôt qu'une fin en soi. Dans plusieurs de ses œuvres, il combine des éléments empruntés à la tradition tonale européenne, à la technique dodécaphonique, à la technique du « statisme continu » développée par Ligeti, au minimalisme méditatif à la Pärt, à la musique folklorique finlandaise et à la musique japonaise traditionnelle. Après avoir retenu l'attention en tant que moderniste dans les années 1960, Nordgren a rapidement développé un intérêt pour la musique folklorique et intégré cette influence à la texture de ses œuvres. Des études au Japon ont ouvert l'esprit du compositeur aux possibilités de la musique traditionnelle de ce pays, comme l'atteste l'emploi d'instruments japonais dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans *Autumnal Concerto* (1974).

Depuis son retour en Finlande en 1974, Nordgren a élu domicile dans le petit village de Kaustinen qui, bien que passablement éloigné de la capitale, jouit d'une grande importance en tant que centre de musique folklorique finlandaise. Cette particularité a pu jusqu'à un certain point influencer les œuvres composées autour de cette époque comme *Pelimannimuotokuvia* (*Portraits de violonistes de campagne*), l'une des œuvres les plus populaires de Nordgren. Datant de 1974, cette œuvre a été composée à l'intention de l'Orchestre de chambre ostrobothnien. La collaboration entre Nordgren et cet orchestre établi à Kokkola à une cinquantaine de kilomètres de Kaustinen s'est poursuivie et le tandem s'est progressivement éloigné de l'inspiration folklorique qui a marqué les premières

années de la relation. Entre 1974 et 2004, l'Orchestre de chambre ostrobothnien a créé pas moins de vingt œuvres de Nordgren qui en est le compositeur en résidence depuis plusieurs années.

Pehr Henrik Nordgren a écrit ce qui suit au sujet des œuvres que l'on retrouve sur cet enregistrement :

Rock Score a été commandé par le Centre des arts folkloriques de Kaustinen en 1997 et la création a eu lieu en septembre de la même année dans le cadre de l'inauguration du nouveau bâtiment du centre. Kaustinen est une petite communauté située dans la mi-Ostrobothnie et ne compte que 4500 habitants mais est bien connue pour son festival international de musique folklorique annuel. Un festival de musique de chambre se tient également au milieu de l'hiver mais non pas en tant que contrepoids mais plutôt comme un complément. Pendant longtemps, un problème majeur a existé : l'absence d'une bonne salle de concert (à l'exception d'une église). Le Centre des arts folkloriques a contribué à remédier à cette situation avec la construction d'une salle de concert à l'acoustique parfaite et entièrement située à flanc de coteau. L'édifice dans sa totalité et, en particulier sa salle de concert, a agi comme une source d'inspiration pour la composition de *Rock Score*.

Quant à l'édifice même, il présente une combinaison fascinante, complètement naturelle et exempte de toute ostentation faite d'épicéa et de pierre, de verre, de granit et de béton, de lumière et d'ombre. On a l'impression que l'architecte, Rainer Mahlamäki, a vraiment éprouvé du plaisir à la conception de cette construction inhabituelle. Je lui ai dédié ma composition.

Rock Score ne nécessite pas une longue description. Il s'agit simplement d'une fantaisie musicale sculptée dans le roc. Les éléments statiques – les sonorités – sont importants. J'ai également utilisé de courts motifs mélodiques de

mon cru qui rappellent la musique des violonistes de village, des sonorités qui remontent à un passé inconnu. La conclusion tonale devrait idéalement être entendue à l'intérieur de la colline de granit.

Mon ***premier Concerto pour violoncelle*** est la première œuvre concertante que j'ai écrite en collaboration avec l'Orchestre de chambre ostrobothnien. Depuis, j'ai écrit plus de vingt concertos pour cet orchestre et divers solistes. Ce concerto pour violoncelle a été commandé par le Festival de musique de chambre de Kuhmo et l'orchestre l'a créé en 1980 avec Seppo Kimanen, qui est également le directeur du festival, en tant que soliste.

Le concerto est en trois mouvements mais ne correspond pas au moule traditionnel. Au début, on retrouve deux préludes dont le premier est un bref *Adagio* et le second, un *Allegro* intense. Le premier prélude a un caractère extrêmement retenu et commence comme s'il venait de nulle part et tourne autour d'une seule note. Le second prélude repose sur deux éléments thématiques centraux, l'un plutôt statique et l'autre avec un plus grand élan. Le centre de gravité du concerto se retrouve dans le troisième mouvement, *Hymn*, qui est dominé par des passages méditatifs joués solo. Vers la fin de l'œuvre, la musique acquiert des caractéristiques tonales alors que la tonalité de si bémol majeur est mise en évidence.

TRANSE-CHORAL a été créé par l'Orchestre de chambre ostrobothnien sous la direction de Juha Kangas en janvier 1986 à Kokkola. J'ai d'abord écrit le titre de l'œuvre en lettres majuscules afin de souligner le lien concret des mots avec le contenu musical. J'ai utilisé le mot «transe», en français, car il renvoie aussi à l'appréhension, aux affres et aux craintes ainsi que le mot «choral», également en français. L'œuvre est en deux mouvements, chacun portant l'un de ces mots comme titre et le trait d'union représente le silence entre les deux mouvements.

Les origines géographiques de cette composition se trouvent à Paris. J'ai saisi l'occasion de travailler quelques mois à la Cité internationale des arts sur la rive droite de la Seine. De mon studio, je pouvais voir Notre Dame sur l'île de la Cité. Ma promenade quotidienne me menait de l'autre côté du fleuve vers le Quartier latin et les autres points de rencontre de la bohème et je passais à chaque fois devant Notre Dame. À l'époque païenne, des gens ont adressé en ces lieux leurs prières à Jupiter. Il a fallu près de deux cents ans pour construire ce chef d'œuvre de l'architecture religieuse mais, dans cette énorme construction conçue pour subjuguier l'être humain, l'expérience la plus émouvante demeure la petite statue de la Vierge Marie datant du 13e siècle qui se trouve à la porte du transept nord. Il s'agit de la seule œuvre qui ait survécu pratiquement sans dommages aux ravages de la Révolution française alors que l'église avait été rebaptisée Temple de la Raison.

Je crois que *TRANSE-CHORAL* tire son inspiration, peut être inconsciemment, des heures que j'ai passées à Notre Dame. Comment sinon me serais-je rappelé de cela tant d'années plus tard alors que j'essayais d'expliquer quelque chose à propos de cette œuvre ? Mais cela ne peut être si simple. La musique renferme des énigmes que même le compositeur ne peut expliquer.

L'atmosphère cauchemardesque du premier mouvement est créée par quatre violons avec leur incessant tissu de sonorités. Au milieu du mouvement, les musiciens échangent leurs violons pour d'autres instruments « mal accordés » (*scordatura*) et n'utilisent que les cordes à vide (fa dièse, do, sol dièse et ré). Le reste de l'orchestre s'oriente autour de ces quatre violons, parfois avec des sursauts violents et dramatiques.

Le second mouvement ne repose pas sur un choral en particulier mais plutôt sur ma propre conception d'une ambiance universelle se rapprochant du choral. Au début du mouvement, les instruments jouent pendant un certain temps à

l'unisson, comme une réminiscence du chant grégorien. L'unisson est brisé par des petites notes, dissonantes et décoratives et des coulés. Progressivement, la musique gagne de l'ampleur et se termine, comme si elle était libérée, en fa dièse majeur. *TRANSE-CHORAL* a été écrit pour quinze instruments à cordes et a été dédié à l'Orchestre de chambre ostrobothnien.

Marko Ylönen est né en 1966 et a été finaliste au concours de violoncelle de Turku alors qu'il n'avait que 15 ans. En 1990, il remporte le second prix au concours de violoncelle des pays du Nord à Turku et le sixième prix au concours Tchaïkovski à Moscou. Au printemps 1996, il remporte le Concert Artists Guild Competition à New York. Marko Ylönen se produit un peu partout, tant comme soliste que comme chambriste à travers l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis. Il est premier violoncelliste de la Sinfonietta Tapiola en 1987-88 et en 1990-91 puis est violoncelle solo de l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise de 1991 à 1993. Il fait partie du Nouveau Quatuor d'Helsinki de 1995 à 1999 et, depuis 2000, est professeur de violoncelle et de musique de chambre à l'Académie Sibelius. Il a étudié avec Csaba Szilvay au département de Keuruu du Conservatoire de Jyväskylä, au Collège de musique de l'est d'Helsinki, à l'Académie Sibelius dans la classe d'Erkki Rautio et Heikki Rautasalo et à l'Académie de Musique de Bâle auprès de Heinrich Schiff. Marko Ylönen a également été directeur artistique du festival de Korsholm à l'été 2003. Il assure la création de plusieurs œuvres de compositeurs finlandais, notamment le *Concerto pour violoncelle* de Jouni Kaipainen en mars 2003 avec l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise.

L'Orchestre de chambre ostrobothnien n'existe en tant qu'ensemble professionnel que depuis 1989 mais l'homogénéité de sa sonorité et son impact dynamique sont le résultat d'un travail collectif bien plus ancien. Fondé par Juha Kangas en 1972, l'ensemble s'est produit sous le nom de l'Institut musical ostrobothnien jusqu'en 1979 lorsqu'il devient indépendant. Le répertoire de la formation couvre l'ensemble de l'histoire musicale, de l'époque baroque jusqu'à aujourd'hui. L'Orchestre de chambre ostrobothnien a contribué de manière exceptionnelle au soutien de la musique contemporaine finlandaise alors que plusieurs compositeurs ont écrit et dédié des œuvres à l'ensemble. Jusqu'en 2005, l'orchestre avait créé une centaine d'œuvres, plusieurs d'entre elles étant des commandes passées par l'ensemble. L'Orchestre de chambre ostrobothnien se produit régulièrement en compagnie des meilleurs solistes de réputation internationale. Des tournées l'emmènent vers les pays baltiques, la Grande Bretagne, le Japon, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, la Scandinavie ainsi que New York. En 1993, l'Orchestre de chambre ostrobothnien a remporté le Prix Musical du Conseil Nordique, la récompense musicale la plus prestigieuse des pays nordiques. En 1995, l'orchestre et son chef, Juha Kangas, ont reçu le Prix de la création du Bureau international du droit d'auteur des compositeurs finlandais (Teosto), en 1998, le Prix Madetoja de la Société des compositeurs finlandais et, en 1999, le Prix Janne de l'IFPI Finlande (Fédération internationale de l'industrie phonographique). Le chef invité principal de l'orchestre est Sakari Oramo.

Juha Kangas a fondé l'Orchestre de chambre ostrobothnien en 1972 et en est encore aujourd'hui le chef et le directeur artistique. Kangas commence sa carrière comme musicien folklorique. Ses racines musicales se retrouvent à Kausinen en Ostrobothnie où la tradition de la musique folklorique est encore très vivante. Il étudie le violon à l'Académie Sibelius auprès du légendaire Onni

Suhonen et passe les cinq années suivantes en tant qu'altiste à l'Orchestre philharmonique d'Helsinki. Par la suite, il devient maître de conférence au Conservatoire de l'Ostrobothnie centrale. Juha Kangas est directeur artistique (1995-96) et, depuis 2001, conseiller artistique de l'Orchestre de chambre de Tallinn et chef invité (1995-98) de l'Orchestre symphonique de Lahti. Il se produit également en tant que chef invité dans plusieurs villes européennes. Depuis 2001, il est chef invité principal de l'Orchestre philharmonique de Turku. En plus de son profond dévouement bien attesté à la musique contemporaine, Kangas s'est également taillé une réputation en tant qu'interprète de musique baroque et du classicisme viennois. En 1992, il reçoit le Prix de musique de l'état finlandais, en 1998, le Grand Prix de musique de Lettonie ainsi que le Prix Pro Finlandia et, en 1999, le Prix Heino Eller de l'état estonien.

RECORDING DATA

Recorded on 15th-18th June 2002 at the Folk Arts Centre, Kaustinen, Finland

Recording producer, sound engineer and digital editing: Thore Brinkmann

Recording equipment: Neumann microphones; 2 Studer 961 mixing consoles;

Genex GX 8500 MOD recorder; STAX headphones;

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Pehr Henrik Nordgren 2005

Translations: Andrew Barnett (English); Christine Römer (German); Jean-Pascal Vachon (French)

Front cover photograph: © Juan Hitters

Back cover photograph of Pehr Henrik Nordgren: © Maarit Kytöharju/Fimic

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

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

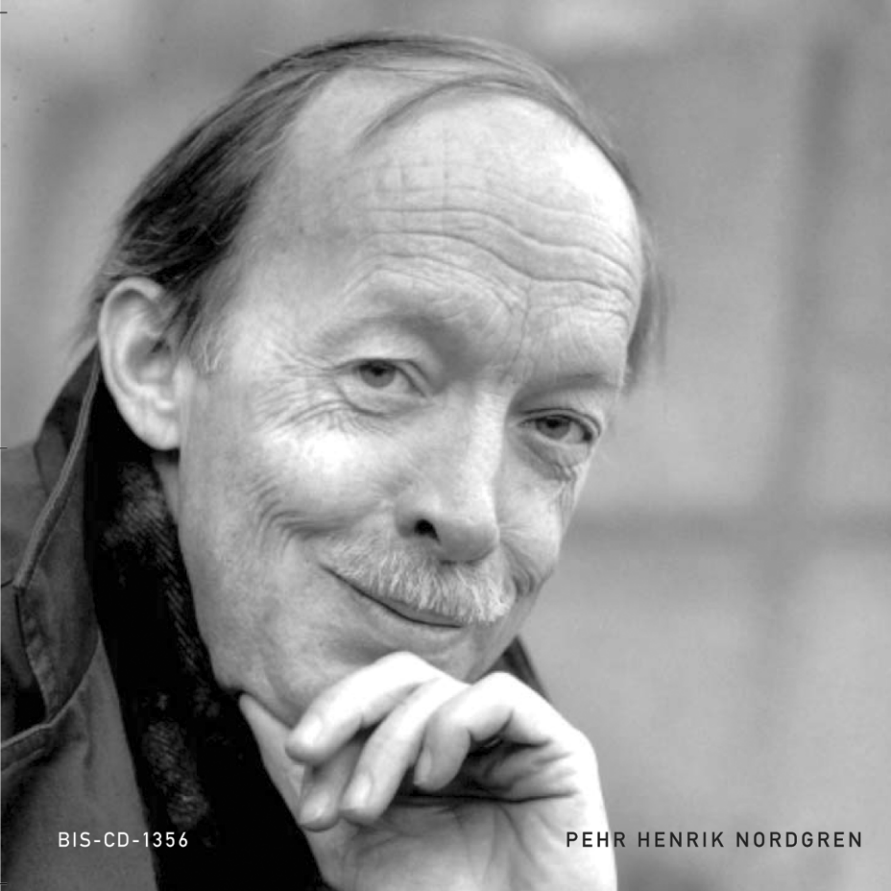
If we have no representation in your country, please contact:

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-1356 © & © 2005, BIS Records AB, Åkersberga.

BIS-CD-1356

PEHR HENRIK NORDGREN