

NIELSEN *THE SYMPHONIES*

HELIOS OVERTURE SAGA-DRØM PAN AND SYRINX

BBC SCOTTISH SYMPHONY ORCHESTRA

LAHTI SYMPHONY ORCHESTRA

OSMO VÄNSKÄ

CARL NIELSEN (1865–1931)

THE SIX SYMPHONIES

HELIOS OVERTURE · SAGA-DRØM · PAN OG SYRINX

OSMO VÄNSKÄ *conductor*

BBC SCOTTISH SYMPHONY ORCHESTRA ELIZABETH LAYTON *leader*
(Symphonies)

LAHTI SYMPHONY ORCHESTRA JAAKKO KUUSISTO *leader*
(Helios Overture · Saga-Drøm · Pan og Syrinx)

TOTAL PLAYING TIME: 4h 1m 23s

SYMPHONY NO.1 IN G MINOR

35'45

Op. 7 / FS 16 (1891–92) *(Wilhelm Hansen)*

1	I. <i>Allegro orgoglioso</i>	9'37
2	II. <i>Andante</i>	8'11
3	III. <i>Allegro comodo</i>	8'16
4	IV. <i>Finale. Allegro con fuoco</i>	9'18

SYMPHONY NO. 2

33'41

”DE FIRE TEMPERAMENTER” / ‘THE FOUR TEMPERAMENTS’

Op. 16 / FS 29 (1901–02) *(The Carl Nielsen Edition, Wilhelm Hansen)*

5	I. <i>Allegro collerico</i>	8'42
6	II. <i>Allegro comodo e flemmatico</i>	4'08
7	III. <i>Andante malincolico</i>	13'01
8	IV. <i>Allegro sanguineo</i>	7'26

9	HELIOS OVERTURE <i>(The Carl Nielsen Edition, Wilhelm Hansen)</i>	10'58

Op. 17 / FS 32 (1903)

Andante tranquillo – Allegro ma non troppo

DISC 2 [80'34]

SYMPHONY NO. 3 36'14

'SINFONIA ESPANSIVA'

Op. 27 / FS 60 (1910–11) *(The Carl Nielsen Edition, Wilhelm Hansen)*

1	I. <i>Allegro espansivo</i>	10'37
2	II. <i>Andante pastorale</i> ANU KOMSI 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 35'31

"DET UUDSLUKKELIGE" / 'THE INEXTINGUISHABLE'

Op. 29 / FS 76 (1914–16) *(The Carl Nielsen Edition, Wilhelm Hansen)*

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

9 SAGA-DRØM (SAGA-DREAM) *(The Carl Nielsen Edition, Wilhelm Hansen)* 7'43

Op. 39 / FS 46 (1907–08)

Andante tranquillo

DISC 3 [79'19]

SYMPHONY No. 5

36'40

Op. 50 / FS 97 (1921–22) *(The Carl Nielsen Edition, Wilhelm Hansen)*

1	I. <i>Tempo giusto – Adagio</i>	YANN GHIRO <i>clarinet</i> · HEATHER CORBETT <i>side drum</i>	21'14
2	II. <i>Allegro – Presto – Andante un poco tranquillo – Allegro</i>		15'16

SYMPHONY No. 6

33'44

FS 116 (1924–25) *(Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik)*

3	I. <i>Tempo giusto</i>		12'24
4	II. Humoreske		3'37
5	III. Proposta seria		7'00
6	IV. Tema con variazioni		10'21

7	PAN OG SYRINX (PAN AND SYRINX)	<i>(The Carl Nielsen Edition, Wilhelm Hansen)</i>	7'49
	Pastoral Scene for Orchestra, Op. 49 / FS 87 (1917–18)		
	<i>Andantino (quasi allegretto)</i>		

‘People always say that my symphonies are so well planned and that the conscious work was excellent, but I can confide to you that I have never made a plan for any single one of my symphonies. They have emerged from a vague notion about this or that, and have then developed into something whole. They have appeared on their own accord, and I have felt that nothing could go wrong since it was a part of me.’

Thus spoke **Carl Nielsen** in November 1927 in an interview in the Danish newspaper *Politiken*. He had written his sixth, and final, symphony two years earlier, and we can believe Nielsen’s claim that he had not planned its rather unconventional course in advance. It is, however, somewhat more difficult to trust his statement in connection with the *First Symphony*, written more than thirty years earlier. In any case the symphony follows the formal patterns that were current at the time, the patterns that he knew from the classical music he had played as a violinist, and which had been further imprinted in him during his time at music college.

Nielsen had probably started working on the symphony even before he went to Germany to study in the autumn of 1890, but there was no clean copy of the score until two months before the première on 14th March 1894. The composer and conductor Johan Svendsen conducted the Royal Danish Orchestra and Nielsen himself participated, sitting in his accustomed place in the second violins. The success was so great that Svendsen had to call the composer forward three times to accept the acclaim of the audience. In his very appreciative and prophetic review in *Politiken*, Charles Kjerulf wrote: ‘Unsettled and brutal in its harmonies and modulations, and yet nevertheless so wonderfully innocent and unknowing, as if seeing a child playing with dynamite. And most importantly: authentic and without any kind of pretence, from beginning to end, a precise and faithful expression of this rather individual, unusual young artist.’

Armed with the newly printed symphony, dedicated to his wife Anne Marie, Carl Nielsen soon headed off southwards to Germany and Austria to have it performed there as well. The trip was not entirely without success. In March 1896 Nielsen conducted the symphony in Dresden and shortly thereafter the German conductor Max Pohle led a performance in Chemnitz. Nielsen wrote home to Anne Marie: ‘The sparse form and precise means of expression I believe at once surprised and pleased the people here, and I feel certain that such a piece as this will be able to achieve something good and open everyone’s ears and eyes to all the German gravy and grease that you find in the imitators of Wagner [sic].’

In one of the composer’s very last letters, written just before his death on 3rd October 1931, he provided the background for his next work in the genre:

‘The art of music can in no sense express anything conceptual and the comments that follow should, therefore, be understood as something private between the notes and me... I received the inspiration for my symphony “The Four Temperaments” many years ago at a country inn on Sjælland (Zealand). There, on the wall of the room where I was enjoying a glass of beer with my wife and some friends, there was a very comic, coloured picture which was divided into four parts representing the “Temperaments” and entitled: “Den Koleriske” (choleric), “Den Sangvinske” (sanguine), “Den Melankolske” (melancholic) and “Den Flegmatiske” (phlegmatic). The choleric figure was riding a horse with a long sword in his hand that he was waving wildly about in the air; his eyes seemed to be about to jump out of his head and his hair was standing madly on end all round his face, which was screwed up with anger and devilish hatred to such an extent that I felt like bursting into laughter. The other three pictures were in the same style, and my friends and I were mightily amused by the naïvety of the pictures, their exaggerated expression and their comical earnestness.’

We do not know exactly when Carl Nielsen began to transform his impressions into sounds. The earliest certain date in connection with the symphony is 28th December 1901, when he finished writing out a fair version of the first movement. The last date is that of the conclusion of the fourth movement, 22nd November 1902, which was so close to the première performance by the Danish Concert Association that Nielsen needed help in order to produce the fair copy. Nielsen himself conducted the first performance of his *Second Symphony*, and through his acquaintance with Ferruccio Busoni, he was able to repeat the experience with no less an ensemble than the Berlin Philharmonic Orchestra within a year of the première. He absolved his debt to Busoni by dedicating the symphony to him.

Starting in 1901 Carl Nielsen received an annual grant from the Danish government, and in the beginning of 1903 he signed a contract with the music publisher Wilhelm Hansen Musikforlag. This enabled him to apply for a leave from the Royal Danish Orchestra and to join his wife, the sculptor Anne Marie Carl-Nielsen, in Athens where she had gone on a travel grant. Nielsen was given the use of a study room with a piano at the Athens conservatory, and was thus able to work. It was here, with the Acropolis before his eyes, on 23rd April, that he finished the concert overture *Helios*, in which the sun's course across the sky is depicted, from the first light of dawn until the evening dusk.

The Athens conservatory was eager to take on the first performance of *Helios*, but Nielsen managed to avoid this, as he felt that the conservatory orchestra – which at the time was the only permanent ensemble of its kind in Athens – was unequal to the task. Instead it was the Royal Danish Orchestra, under the baton of Johan Svendsen, that gave the work its première on 8th October that same year in Copenhagen. The audience was delighted with the new work, whereas some of the reviewers were less than enthusiastic. In the concert pro-

gramme and again at the publication of the work in 1905, the overture was provided with the following motto: ‘Silence and darkness – then the sun rises to a joyous song of praise – treads its golden path – slowly sinks into the sea.’

Saga-Dream for orchestra was conceived with inspiration from the ancient Icelandic epic Njál’s saga. It was an episode concerning the chieftain Gunnar of Hlíðarendi which caught Nielsen’s interest. The warlike Gunnar gets involved in various fights, kills a number of men and is finally banished into exile. On his way to the ship which will carry him to Norway he falls asleep.

‘He dreams of a brighter and better future for mankind,’ Nielsen said regarding his hero, ‘and in muted tones I have tried to express the strange thoughts that the dream engenders.’ Nielsen completed *Saga-Dream* on 1st April 1908, and five days later the piece was premièred by the Music Society in Copenhagen, with Nielsen himself conducting. The reception was rather mixed, but Nielsen regarded the work with affection and conducted it regularly throughout his life.

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 very soon 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*. Within a short space of time the symphony received several performances in Copenhagen, a result of the general acclaim with which the new work had been received upon its première. 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.’

Nielsen had started working on the symphony 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) was composed during a summer holiday on Jutland. Back in Copenhagen he found himself totally lacking in inspiration, however, and in a letter his wife had to encourage him: 'You mustn't be sad. You are far from being finished yet; you are in your prime – we both are – and we are waiting for the very best from you, my own proud boy.'

Sinfonia espansiva proved to be Carl Nielsen's breakthrough, also internationally. Through the good offices of his friend the Dutch composer Julius Röntgen, Nielsen was able to conduct a performance of it with the Concertgebouw Orchestra in Amsterdam and the response from both audience and press was 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).

At the beginning of 1914 Carl Nielsen wrote to his wife: '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 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...' In spite of this enthusiasm, composing the work turned out to be a struggle – in part due to a marital crisis – and he did not actually finish the final details until five days prior to the première, set for 1st February 1916.

The symphony was given the subtitle *Det uudslukkelige* (*The Inextinguishable*) and was provided with an explanatory preface that was printed in the programme at the first performance: '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...’

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).

The short orchestral piece *Pan and Syrinx* was intended for a concert in Copenhagen on 16th February 1918 but, only three weeks before the concert, when Nielsen made the programme public, he had yet to compose a single note. ‘It is however quite clear in my mind, so it should be all right, and the copyist has been warned that he will get it page by page’, Nielsen wrote to his friend and colleague, the composer Wilhelm Stenhammar on 23rd January.

It was all right – but only barely: Nielsen finished the piece on 6th February. The inspiration for it had come from reading the *Metamorphoses* by Ovid, and he recounted the tale in a foreword to the score: ‘Among the satyrs and nymphs in the tree-clad hills of Arcadia, the goat-footed Pan, god of the forest, notices the nymph Syrinx and pursues her with dancing and with bleating praise. She is frightened by the eager suitor and flees to a forested island. There, when escape from her pursuer is no longer possible, the compassionate gods transform her into a reed.’

The reviewers were quick to note that the composer appeared to have charted a course in the direction of Debussy and the French impressionists. *Pan and Syrinx* was often performed in Nielsen’s lifetime, conducted both by himself and by others.

Carl Nielsen began his *Symphony No. 5* in October 1920 and the first of the two movements of this symphony was completed about 1st March 1921. Shortly thereafter, however, Nielsen was obliged to put aside the symphony to concentrate on a choral commission which resulted in *Springtime in Funen*. It was only at the beginning of November, when he went to Gothenburg to conduct nine concerts between 13th November and 11th December, that he was able to concentrate on his symphony: 'I shall have time for my symphony during the periods when I am not conducting and I am entirely free from dinner invitations... This is the most difficult task that I have confronted myself with so far and so it goes only rather slowly.'

There was no subtitle to the new symphony of the sort that had graced the previous three symphonies, but in his pencil score Nielsen had noted the motto 'Dark, resting forces / Wakened forces'. In an interview published in the newspaper *Politiken* on the same day as the first performance, Nielsen explained his reasons for the unconventional form of the symphony and also made use of the motto: 'My *First Symphony* was also unnamed. But then came "The Four Temperaments", "Espansiva" and "The Inextinguishable", which are all really just different names for the only thing that music can actually give expression to: the resting forces in opposition to the active ones... This time I have arranged things so that I have divided the symphony into two extended, broad parts, the first of which begins slowly and calmly, whilst the second is more active.'

The critics were entirely positive and Nielsen seems to have been very happy with the performance. On 8th March of the same year he gave a second performance of the symphony in Gothenburg, and on 1st December he conducted it once again, this time in the Beethoven Hall in Berlin with the Berlin Philharmonic Orchestra. The symphony also formed part of the programme for a concert in Paris in October 1926, at which Ravel was present. One can only speculate as to

whether it provided the inspiration for the dominant role of the side drum in the latter's *Boléro*.

'A new symphony of utterly idyllic character. That is, completely removed from all transient taste and fashion, only delicate and deeply felt musical conviction in the sounds, in the same way as the old *a cappella* musicians, but still with the means of our time.' Thus Carl Nielsen described his *Sixth Symphony* in a letter written in August 1924, when he had just started composing the work. A few months later he wrote: 'I am well on my way with my new symphony; as far as I can tell, it will, in the main, be of a different character than the others: gliding more amiably, as it were. But it is not easy to say, since I know nothing of the currents I may encounter during my voyage.'

As was his habit, he did not finish the last movement until the very last moment. The concert had to be postponed from the originally planned date, 27th November, and even so things nearly went wrong as the clean copy of the score was completed just six days before the rescheduled concert date on 11th December 1925.

Neither the sketch in pencil nor the inked manuscript (both kept in the Carl Nielsen Collection of the Royal Library in Copenhagen) carries the title of the work, *Sinfonia semplice* ('Simple Symphony'). There is nevertheless no doubt that it is authentic, since Nielsen mentioned it in several interviews at the time of the first performance. On the very day of the première he explained the name to the newspaper *Politiken* as follows: 'It is because in this work I have striven for the greatest possible simplicity. This time I have composed on the basis of the character of the instruments, have tried to portray the instruments as independent individuals. I regard the individual instruments as persons, deep in sleep, to whom I have to give life...' He continued: 'Times are changing. Where is the new music leading us? What will remain? We don't know! This you will find in

my little *Humoresque*, which is the second movement of the symphony, and in the last movement, a theme with variations, where everything is very jolly. In the first and third movements there are more serious, troubling things, but as a whole I have tried to make the symphony as lively and gay as possible.’

The Copenhagen critics had a hard time trying to find out where Nielsen was heading with his new symphony. Polite respect for the composer celebrating his birthday, rather than true understanding, coloured their reactions. The *Sixth* was the only one of his symphonies that remained unpublished until after the composer’s death.

© *Knud Ketting 2001–03, rev. 2010*

The **BBC Scottish Symphony Orchestra** is widely regarded as one of Europe’s leading orchestras and enjoys an enviable position as a cultural flagship for the BBC and for Scotland. Formed in 1935 – and now based at Glasgow City Halls – the orchestra appears in venues throughout Scotland, is a core part of the BBC Proms in London, and performs regularly at the Edinburgh International Festival. As befits its busy schedule of broadcasts on BBC Radio 3, the orchestra has the widest repertory of almost any ensemble in the UK. Its many commercial recordings have received prizes, including four Gramophone Awards.

The BBC Scottish Symphony Orchestra is Scotland’s leading supporter of new music and through its education programme has established strong links with local communities. Abroad, it has appeared in many of the great musical centres of Europe and has toured the USA, South America and been twice to China, most recently in May 2008.

Donald Runnicles became the orchestra’s chief conductor in September 2009. He succeeded Ilan Volkov (chief conductor from 2003 until 2009, who

now holds the post of principal guest conductor. Osmo Vänskä was chief conductor from 1996 until 2002.

For further information please visit www.bbc.co.uk/bbcso

The **Lahti Symphony Orchestra** (Sinfonia Lahti) has, under the direction of Osmo Vänskä (principal conductor 1988–2008), developed into one of the most notable in Europe. The orchestra's artistic adviser since the autumn of 2008 has been Jukka-Pekka Saraste, and in the autumn of 2011 Okko Kamu takes up the post of principal conductor. Since 2000 the orchestra has been based at the wooden Sibelius Hall (with internationally renowned acoustics by Artec Consultants from New York). The orchestra has undertaken many outstanding recording projects for BIS, winning two *Gramophone Awards*, the Grand Prix du Disque from the Académie Charles Cros, two Cannes Classical Awards and a Midem Classical Award. The orchestra has gained three platinum discs and several gold discs, for example for its recordings of the original version of Sibelius's *Violin Concerto* (1992) and 'Finnish Hymns' (2001). The Lahti Symphony Orchestra has played at numerous music festivals, including the BBC Proms in London and the White Nights festival in St Petersburg. It has also performed in Amsterdam, at the Musikverein in Vienna and at the Philharmonie in Berlin, and has also toured in Spain, Japan, Germany, the USA and China. Each September the Lahti Symphony Orchestra organizes an international Sibelius Festival at the Sibelius Hall.

For further information please visit www.sinfonia-lahti.fi

Osmo Vänskä, music director of the Minnesota Orchestra and conductor laureate of the Lahti Symphony Orchestra in Finland, is praised for his intense, dynamic performances and his compelling, innovative interpretations of the stan-

dard, contemporary and Nordic repertoires. He began his musical career as a 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 included substantial commitments to such orchestras as the Tapiola Sinfonietta, Iceland Symphony Orchestra and BBC Scottish Symphony Orchestra. His numerous recordings for BIS continue to attract the highest acclaim; his Beethoven symphony cycle with the Minnesota Orchestra has broadcast the exceptional dynamism of this musical partnership to audiences worldwide. Meanwhile Vänskä is heavily in demand internationally as a guest conductor with the world's leading orchestras, enjoying regular relationships with such as the London Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Philadelphia Orchestra and National Symphony Orchestra of Washington. Among the many honours and distinctions he has been awarded are the Pro Finlandia medal, a Royal Philharmonic Society Award, Musical America's Conductor of the Year Award, the Sibelius Medal and the Finlandia Foundation Arts and Letters Award.

”**M**an har altid sagt, at mine Symfonier er saa udmærket disponerede, og at det var et udmærket Forstandsarbejde, men jeg kan betro Dem, at jeg aldrig har lagt en Disposition til en eneste af mine Symfonier. De er kommet frem af en taaget Forestilling om et eller andet og har saa udviklet sig til noget helt. De er kommet af sig selv, og jeg har ligesom følt, at det ikke kunne gaa galt, fordi det var en Del af mig selv.”

Sådan udtalte **Carl Nielsen** i november 1927 i et interview i dagbladet *Politiken*. Udtalelsen faldt to år efter fuldførelsen af hans sjette og sidste symfoni, og derfor må vi tro, at Nielsen har ret, når han påstår, at han ikke havde forud-disponeret dens ret så ukonventionelle forløb. Med den *første symfoni*, som var skrevet mere end 30 år tidligere, er det straks lidt sværere at fæste lid til hans udsagn. I hvert fald følger symfonien de formmønstre, som var gængse i tiden. De mønstre, som han kendte fra den klassiske musik, han som violinist havde spillet med i, og som han yderligere havde fået indprentet i sin konservatorium.

Nielsen havde sandsynligvis påbegyndt symfonien, allerede inden han i efteråret 1890 tog på studieophold i Tyskland, men den lå først klar i en endelig renskrift to måneder før uropførelsen den 14. marts 1894. Johan Svendsen dirigerede Det Kongelige Kapel, og Nielsen spillede selv med på sin vante andenviolinplads i orkestret. Så stor var succes'en, at Svendsen tre gange måtte hale komponisten frem, for at han kunne modtage publikums bifald. I sin meget rosende og meget forudseende anmeldelse i *Politiken* skrev Charles Kjerulf blandt andet:

”Uroligt og hensynsløst i Harmoni og Modulation, men altsammen dog saa forunderligt uskyldigt og ubevidst, som saa man et Barn lege med Dynamit. Og det allervigtigste: ægte og uden noget som helst Skaberi fra først til sidst, et nøjagtigt og fuldtro Udtryk for denne ganske egne, usædvanlige unge Kunstnerpersonlighed.”

Bevæbnet med den nytrykte symfoni, der var tilegnet hans kone Anne Marie,

drog Carl Nielsen snart derefter sydover til Tyskland og Østrig for at få den opført dér også. Helt uden resultater var rejsen ikke. Den tyske dirigent Max Pohle stod for en opførelse i Chemnitz i foråret 1896, og kort forinden dirigerede Nielsen selv symfonien i Dresden. Den følgende dag skrev han hjem til Anne Marie:

”Den knappe Form og præcise Udtryksmaade tror jeg paa éngang forbløfede og tiltalte Folk her, og jeg er sikker paa, at et saadant Stykke vil kunne udrette noget godt og lukke Ørene og Øjnene op for al den tyske Sauce og Fedme, som findes hos Vagners (sic!) Efterabere.”

I et af Nielsen allersidste breve, skrevet umiddelbart inden hans død den 3. oktober 1931 satte han ord på inspirationen bag den følgende symfoni:

”Musikens Kunst kan ikke udtrykke nogetsomhelst begrebsmæssigt og nedestaaende Bemærkninger maa derfor kun opfattes sorn en Privatsag mellem Tonerne og mig ... Anledningen til Symfonien ”De fire Temperamenter” fik jeg for mange Aar siden i en Landsbykro paa Sjælland. Der hang paa Væggen i det Værelse, hvor jeg sammen med min Hustru og nogle Venner drak et Glas Øl, et højst komisk koloreret Billede som var inddelt i fire Felter, hvori ”Temperamenterne” var fremstillet og forsynet med Titrer: ”Den Koleriske”, ”Den Sangvinske”, ”Den Melankolske” og ”Den Flegmatiske.” – Kolerikeren var til Hest; han havde et langt Sværd i Haanden, hvormed han fægtede vildt ud i den tomme Luft, Øjnene var ifærd med at trille ud af Hovedet paa ham, Haaret flagrede vanvittigt: omkring hans Ansigt, der var i den Grad fortrukket af Vrede og djævelsk Had, at jeg uvilkaarligt brast i Latter. De andre tre Billeder var i samme Stil og mine Venner og jeg morede os hjerteligt over Billedernes Naivitet, deres overdrevne Udtryk og komiske Alvor.”

Hvornår Nielsen tog fat på at omsætte sine billedindtryk i toner, ved vi ikke præcist. Den tidligste datering i forbindelse med symfonien er den 28. december

1901, hvor han afsluttede renskriften af værkets første sats. Den seneste er slutdateringen på fjerde sats, den 22. november 1902, og da var man så tæt på uropførelsen i Dansk Koncertforening i København den 1. december, at Nielsen, der som vanligt var i sidste øjeblik, måtte have hjælp til renskriften. Det var Nielsen selv, der dirigerede uropførelsen, og takket være sit bekendtskab med komponisten Ferruccio Busoni blev han i stand til at gentage oplevelsen i Berlin med ingen ringere end Berliner Filharmonikerne knap et år efter uropførelsen. Han indløste sin taknemmelighedsgæld ved at tilegne Busoni ”De fire temperamenter”.

Fra 1901 modtog Carl Nielsen en årlig statsydelse, og i begyndelsen af 1903 fik han en fast kontrakt med Wilhelm Hansens Musikforlag . Derfor kunne han tage orlov fra sit arbejde som violinist i Det Kongelige Kapel og rejse til Athen, hvor hans hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen befandt sig efter at have modtaget det Ancker'ske rejselegat. Her fik han stillet et studierum med klaver til rådighed på det stedlige konservatorium, så han også kunne sidde og komponere. Det var her, med udsigt til Akropolis, han den 23. april afsluttede koncertouverturen *Helios*, hvor han skildrer solens gang over himlen, fra morgens dæmring til aftenens skumring.

Athen-konservatoriet ville hellere end gerne påtage sig uropførelsen af *Helios*; men Nielsen krøb udenom, da han ikke anså Konservatoriets orkester – det eneste permanente i Athen på den tid – for at være godt nok. Det blev i stedet dirigenten og komponisten Johan Svendsen, der i spidsen for Det Kongelige Kapel stod for uropførelsen den 8. oktober samme år i København. Publikum syntes godt om det nye værk, hvorimod nogle af anmelderne var forbeholdne. I salsprogrammet ved uropførelsen og igen ved udgivelsen i 1905 var ouverturen forsynet med følgende motto: ”Stilhed og Mørke – saa stiger Sol under frydefuld Lovsang – vandrer sin gyldne Vej – sænker sig stille i Hav”.

Saga-Drøm for orkester blev til under inspiration fra den gamle islandske saga om Njal. Det var sagaens beretning om helten Gunnar af Hlidarende, der påkaldte sig Nielsens opmærksomhed. Gunnar er en krigerisk person, der vikles ind i forskellige stridigheder, begår mange drab og bliver landsforvist. På vej til det skib, som skal bringe ham til Norge, falder han i søvn.

”Han drømmer om en lysere og bedre Fremtid for Menneskene” udtalte Nielsen selv om sin sagahelt, ”og jeg har forsøgt i dæmpede Toner at give et Udtryk for de sære Tanker, der avles i Drømmen”. *Saga-Drøm* blev færdig den 1. april 1908, og fem dage senere kom stykket til opførelse i Musikforeningen i København, med Nielsen selv som dirigent. Værket blev meget blandet modtaget; men Nielsen selv holdt meget af det og dirigerede det tit resten af sin levetid.

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 ret hurtigt fandt komponisten det formålstjenligt at gøre førstesatsens karakterbetegnelse til værkets undertitel. Dermed kom hans tredje symfoni til at hedde *Sinfonia expansiva*. Symfonien var ikke lang tid om at opnå flere opførelser i København, hvilket givet hang sammen med den almindelige hyldest, den var genstand for ved uropførelsen. 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”.

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 måtte opmuntre ham per brev: ”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.”

Sinfonia expansiva blev Niensens gennembrudsværk, også internationalt. Med god hjælp fra vennen, den hollandske komponist Julius Röntgen, kom han til at dirigere symfonien hos 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).

I begyndelsen af maj 1914 skrev Carl Nielsen til sin kone: ”Jeg har en idé til et nyt Arbejde, som intet Program har, men som skal udtrykke det vi forstaar ved Livstrang eller Livsytringer ... Jeg kan ikke rigtig forklare hvad jeg vil, men det jeg vil er godt. Jeg føler det hele igennem mig naar jeg tænker derpaa ...” På trods af denne begejstring viste det sig at blive en besværlig fødsel, hvilket blandt andet hang sammen med, at der indtraf en krise i ægteskabet. Det lykkedes ikke Nielsen at få sat de sidste detaljer på plads før fem dage forud for uropførelsen, der var berammet til den 1. februar 1916.

Symfonien havde fået undertitlen *Det uudslukkelige* og var blevet forsynet med et forklarende forord, som blev trykt i programmet ved uropførelsen: ”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 Musiken hjemme paa sit Ur-Omraade, 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 ...”

Det uudslukkelige fik en noget blandet modtagelse. Men en af de toneangivende anmeldere, *Politiken*'s Charles Kjerulf overgav sig totalt, da Nielsen to og en halv måned efter uropførelsen igen programsatte symfonien med et større og bedre orkester: ”For første Gang har han her mægtet at skabe et Storværk, der rager op i Skyerne, men samtidig har begge Fødder plantet fast paa Jorden.”

Symfonien forblev på Nielsens aktive koncert-repertoire. Uden for Danmark dirigerede han den i Göteborg og Stockholm (1918), Bremen (1922), London (1923) og Oslo (1926).

Det lille orkesterstykke *Pan og Syrinx* skulle uropføres ved en kompositions-aften i København den 16. februar 1918, men Nielsen havde endnu ikke nedskrevet så meget som en eneste tone, da han lod programmet offentliggøre kun tre uger før. ”Det staar mig dog ret klart i Hovedet, saa det gaar vel og Kopisten er mobiliseret til at tage det Ark for Ark,” skrev han den 23. januar til vennen og komponistkollegaen Wilhelm Stenhammar.

Det gik. Men kun med nød og næppe: Nielsen blev færdig den 6. februar. Inspirationen havde han fundet ved læsning af Ovids *Metamorfoser*, og han satte den også på skrift i partiturets forord: ”Den bukkefodede Skovgud Pan ser, mellem Satyrer og Nympher i Arkadiens Skovbjerg, Nymphen Syrinx og forfølger hende med sin Dans og sin brægende Hyldest. Hun skræmmes af den viltre Tilbeder og flygter til en Skovsø, hvor hun, da hun ikke længere kan undgaa hans Forfølgelse, af medlidende Guder forvandles til et Siv.”

Annemelderne var ikke sene til at notere, at komponisten her tydeligvis havde flyttet sig i retning af franske impressionister såsom Debussy. *Pan og Syrinx* blev ofte opført i Nielsens levetid, både af ham selv og af andre dirigenter.

Den *femte symfoni* påbegyndte Carl Nielsen i oktober 1920, og første del af den nye todelte symfoni var færdig omkring 1. marts 1921. Kort tid efter blev Nielsen imidlertid nødt til at lægge arbejdet til side for at koncentrere sig om kompositionen af en bestillingsopgave, nemlig korværket *Fynsk Foraar*. Først da han i begyndelsen af november kom til Göteborg for at dirigere i alt ni koncerter fra den 13. november til den 11. december, kunne han igen forsøge at koncentrere sig om symfonien: ”Jeg skal have Ro til min Symfoni i den Tid jeg ikke dirigerer, og jeg er saaledes fuldstændig gaaet fri for Middagsselskaber ...

Det er den vanskeligste Opgave jeg hidtil har stillet mig selv, og derfor gaar det kun langsomt.”

Den nye symfoni havde ingen undertitel, sådan som de foregående tre havde haft det, men i blyantspartituret havde Nielsen noteret mottoet ”Dunkle, hvilende Kræfter/Vaagne Kræfter”. I et interview på selve uropførelsesdagen i *Politiken* forklarede Nielsen sine bevæggrunde for værkets ukonventionelle form og tog også det ikke medtagne motto i anvendelse: ”Min første Symfoni var ogsaa navnløs. Men saa kom ”De fire Temperamenter”, ”Espansiva” og ”Det uudslukkelige”, egentlig blot forskellige Navne paa det samme, det eneste, som Musikken til syvende og sidst kan udtrykke: de hvilende Kræfter i Modsætning til de aktive ... Jeg har altsaa gjort det denne Gang, at jeg har delt Symfonien i to store, brede Dele – den første, der begynder langsomt og roligt, og den anden mere aktive.”

Anmeldelserne var gennemgående positive, og Nielsen synes også selv at have været godt tilfreds med opførelsen. Allerede den 8. marts samme år dirigerede han den nye symfoni i Göteborg, og den 1. december lød den i Beethovensalen i Berlin, igen med Nielsen selv i spidsen, men nu for Berliner Filharmonikerne. Den stod også på programmet ved hans koncert i Paris i oktober 1926, hvor Ravel hørte symfonien og måske fik inspirationen til den dominerende rolle, som lilletrommen kom til at spille i hans *Boléro*.

”En ny Symfoni af helt idyllisk Karakter. Altsaa helt uden for al tidsbetinget Smag og Mode, men bare fin og inderlig musikalsk Hengivelse i Tonerne paa samme Maade som de gamle *a cappella* Musikere, dog alligevel med vor Tids Midler”. Sådan lød Carl Nielsens beskrivelse af den *sjette symfoni* i et brev fra midten af august 1924, hvor han netop var begyndt at skrive på den nye symfoni. Et par måneder senere lød det: ”Jeg er kommen godt igang med min nye Symfoni; saavidt jeg kan se, bliver den i Hovedsagen af en anden Karakter end

mine øvrige: mere elskværdig glidende eller hvad skal jeg sige, dog er det ikke godt at sige, da jeg ikke ved noget om, hvad Strømme der kan komme under Sejladsen.”

Som det var hans vane, blev han først færdig med sidste sats i yderste øjeblik. Koncerten måtte udsættes fra den oprindelige dato, den 27. november, og alligevel var det ved at gå galt, for det renskrevne partitur blev først færdigt seks dage før den endegyldige koncertaften, den 11. december 1925.

Hverken den blyantsskitse eller det blækmanuskript der opbevares i Det Kongelige Biblioteks Carl Nielsen Samling bærer symfoniens tilnavn, *Sinfonia semplice (Enkel symfoni)*. Der er dog ingen tvivl om, at det er autentisk, for Nielsen omtalte det i flere interviews i forbindelse med uropførelsen. Til *Politiken* forklarede han navnet således på selve koncertdagen:

”Det er, fordi jeg i dette Arbejde har tilstræbt den størst muligt Enkelhed. Jeg har denne Gang komponeret ud fra Instrumenternes Karakter, har søgt at skildre Instrumenterne som selvstændige Individualiteter. Jeg betragter den enkelte Instrumenter som Personer, der ligger og sover, og som jeg skal vække til Live ...” Og videre: ”Tiderne skifter jo. Hvor fører den nye Musik os hen? Hvad bliver tilbage? Vi véd det ikke! Dette vil De finde i min lille Humoreske, som er anden Sats i Symfonien, og i sidste Sats, som er Tema med Variationer, hvor det gaar meget lystigt til. I første og tredje Sats findes mere alvorlige, problematiske Ting, men som Helhed har det været min Bestræbelse at faa Symfonien saa levende og lystig som mulig.”

De københavnske anmeldere havde svært ved at se, hvor Nielsen ville hen med sin nye symfoni. Det var høflig fødselsdagsrespekt og ikke egentlig accept, der prægede deres reaktioner. Som den eneste blandt Niensens symfonier blev den først udgivet efter hans død.

© Knud Ketting 2001–2003, rev. 2010

BBC Scottish Symphony Orchestra betragtes som et af Europas førende orkestre og indtager en position som kulturelt flagskib for BBC og for Skotland. Det blev oprettet i 1935 og optræder nu overalt i Skotland med Glasgow City Halls som base. Orkestret hører til kernetropperne ved BBC Promenadekoncerterne i London og optræder regelmæssigt ved Edinburgh International Festival. I tråd med den fremtrædende placering på BBC Radio 3 har orkestret det måske bredeste repertoire hos noget engelsk ensemble. Blandt orkestrets mange cd'er har fire modtaget *Gramophone Awards*.

BBC Scottish Symphony Orchestra indtager en førende position med hensyn til skotsk samtidsmusik og har via sit uddannelsesprogram etableret en stærk samhørighed med det lokale publikum. Internationalt har orkestret optrådt i mange af Europas storbyer og har turneret i USA, Sydamerika og to gange i Kina, senest i 2008. Donald Runnicles blev orkestrets chefdirigent i september 2009. Han efterfulgte Ilan Volkov (chefdirigent 2003–09 og nu første gæstedirigent). Osmo Vänskä var orkestrets chefdirigent 1996–2002.

Flere oplysninger findes på www.bbc.co.uk/bbcso

Lahti Symfioniorkester (Sinfonia Lahti) har under ledelse af Osmo Vänskä (orkestrets chefdirigent 1988–2008) udviklet sig til at være blandt de førende i Europa. Fra efteråret 2008 har Jukka-Pekka Saraste været orkestrets kunstneriske rådgiver, og i efteråret 2011 vil Okko Kamu tiltræde som chefdirigent. Fra år 2000 har orkestret haft hjemsted i Sibeliussalen (bygget af træ), hvis berømmede akustik skyldes Artec Consultants i New York. Orkestret står bag mange berømmede BIS-indspilninger, som har vundet to *Gramophone Awards*, Grand Prix du Disque fra Académie Charles Cros, to Cannes Classical Awards og en Midem Classical Award. Orkestret er tildelt to platinplader og adskillige guldplader, eksempelvis for indspilningerne af originalversionen af Sibelius' *violinkoncert*

(1992) og *Finske Salmer* (2001). Lahti Symfoniorkester har optrådt ved adskillige musikfestivaler, herunder BBC Promenadekoncerterne i London og White Nights Festivalen i St. Petersburg. Orkestret har også spillet i Amsterdam, i Musikverein i Wien og i Filharmonien i Berlin, og turneret i Spanien, Japan, Tyskland, USA og Kina. Orkestret organiserer hvert år i september en international Sibelius-festival i Sibeliusalen.

Flere oplysninger findes på www.sinfoniahti.fi.

Osmo Vänskä, chefdirigent for Minnesota Orchestra og æresdirigent for Lahti Symfoniorkester, berømmes for sine intense, dynamiske opførelser og for sine medrivende, innovative tolkninger af såvel standardrepertoire som samtidsmusik og nordiske værker. Han begyndte sin karriere som klarinettist og var ansat som solospiller i Helsinki Philharmonic Orchestra i en årrække. Efter direktionstudier ved Sibelius Akademiet i Helsinki vandt han i 1982 førsteprisen ved konkurrencen for unge dirigenter i Besançon. Hans dirigentkarriere har omfattet længerevarende tilknytninger til orkestre som Tapiola Sinfonietta, Islands Symfoniorkester og BBC Scottish Symphony Orchestra. Hans mange BIS-indspilninger har altid vundet stærk anerkendelse: hans Beethoven-cyklus med Minnesota Orchestra har bragt den særlige dynamik i dette partnerskab ud til beundrere over hele verden. Osmo Vänskä er en stærkt efterspurgt gæstedirigent hos førende orkestre verden over og optræder regelmæssigt med London Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Philadelphia Orkestret og Washingtons Nationale Symfoniorkester. Blandt hans mange hædersbevisninger er Pro Finlandia Medaljen, Royal Philharmonic Society Award, Sibelius Medaljen og Finlandia Foundation Arts and Letters Award.

„Die Leute sagen immer voll Anerkennung, meine Symphonien seien so sorgsam geplant und durchdacht, doch ich kann Ihnen versichern, dass ich für keine meiner Symphonien je einen Plan gemacht habe. Sie sind aus einer undeutlichen Idee unterschiedlichster Art hervorgegangen und haben sich dann zu einem Ganzen entwickelt. Sie sind von allein erschienen, und ich spüre, dass nichts falsch laufen kann, seitdem dies mir zu Eigen ist.“

Das sagte **Carl Nielsen** im November 1927 bei einem Interview mit der dänischen Tageszeitung *Politiken*. Zwei Jahre zuvor hatte er seine *Sechste Symphonie* geschrieben; sie wurde seine letzte. Im Fall der *Sechsten Symphonie* müssen wir Niensens Behauptung glauben, er habe ihren recht ungewöhnlichen Verlauf nicht im Voraus geplant. Bei der mehr als dreißig Jahre zuvor komponierten *Ersten Symphonie* fällt dies schon etwas schwerer. Wie dem auch sei – die Symphonie folgt den formalen Modellen ihrer Zeit, den klassischen Modellen, die Nielsen als Violinist selber gespielt hatte und die ihm an der Musikhochschule eingeprägt worden waren.

Wahrscheinlich hatte Nielsen mit der Arbeit an dieser Symphonie schon begonnen, bevor er im Herbst 1890 zum Studium nach Deutschland ging; aber bis Mitte Januar 1894 – zwei Monate vor der Uraufführung am 14. März 1894 – lag noch keine Partitur-Reinschrift der vollständigen g-moll-Symphonie vor. Der Komponist und Dirigent Johan Svendsen dirigierte das Königlich Dänische Orchester; Nielsen selber spielte an seinem gewohnten Platz in den Zweiten Geigen mit. Der Erfolg war so groß, dass Svendsen den Komponisten dreimal hervorholen musste, um den Beifall des Publikums entgegenzunehmen. In seiner ausgesprochen positiven und prophetischen Kritik in *Politiken* schrieb Charles Kjerulf: „Unstet und brutal in seinen Harmonien und Modulationen, und doch so wundervoll unschuldig und unbewusst, als ob ein Kind mit Dynamit spielt.“

Und das Wichtigste: von Anfang bis Ende authentisch und bar jeder Form von Verstellung, ein präziser und glaubwürdiger Ausdruck dieses eher individuellen, ungewöhnlichen jungen Künstlers.“

Mit der druckfrischen, seiner Frau Anne Marie gewidmeten Symphonie unter dem Arm machte sich Nielsen auf den Weg in den Süden, nach Deutschland und Österreich, wo er sie ebenfalls aufführen lassen wollte. Die Reise war nicht gänzlich erfolglos. Im März 1896 dirigierte Nielsen die Symphonie in Dresden; wenig später leitete der deutsche Dirigent Max Pohle eine Aufführung in Chemnitz. Nielsen schrieb an Anne Marie: „Ich glaube, dass die karge Form und die präzisen Ausdrucksmittel die Leute hier zugleich überraschten und erfreuten, und ich bin sicher, dass Stücke wie diese etwas Gutes erreichen können, indem sie Augen und Ohren schützen gegen die deutsche Soße und den Schmalz nach Art der Imitatoren Wagners [sic!].“

In einem seiner letzten Briefe, geschrieben kurz vor seinem Tod am 3. Oktober 1931, beschreibt der Komponist den Hintergrund seines nächsten Werkes in dem Genre:

„Die Kunst der Musik vermag wirklich überhaupt nichts Begriffliches auszudrücken, und die folgenden Kommentare dürfen deshalb nur als Privatsache zwischen mir und den Tönen verstanden werden. – Die Idee zu der Symphonie *Die Vier Temperamente* bekam ich vor vielen Jahren in einem Landgasthof auf Seeland [Dänemark]. Dort hing in dem Zimmer, wo ich mit meiner Frau und einigen Freunden bei einem Glas Bier saß, ein äußerst komisches Bild, welches die ‚Temperamente‘ darstellend in vier Felder eingeteilt und mit den Titeln ‚Der Choleriker‘, ‚Der Sanguiniker‘, ‚Der Melancholiker‘ und ‚Der Phlegmatiker‘ versehen war. Der Choleriker saß zu Pferde; er hatte ein langes Schwert in der Hand, womit er wild in der Luft herumfuchtelte, die Augen quollen ihm aus dem Kopf, das Haar war zerzaust. Sein Gesicht war in solchem Maße von Zorn

und teuflischem Hass verzerrt, dass ich unwillkürlich in Lachen ausbrach. Die anderen drei Bilder waren in ähnlichem Stil, und meine Freunde und ich amüsierten uns köstlich über die Naivität der Bilder mit ihrem übertriebenen Ausdruck und komischen Ernst.“

Wann Nielsen genau damit anfang, seine Bildeindrücke in Töne umzuwandeln, wissen wir nicht exakt. Das früheste Datum in Verbindung mit der Symphonie ist der 28. Dezember 1901, an dem er die Reinschrift des ersten Satzes beendet hatte. Das letzte ist die Schlussdatierung des vierten Satzes, der 22. November 1902, welcher derart nahe an der Uraufführung im Dänischen Konzertverein in Kopenhagen am 1. Dezember lag, dass Nielsen, der wie gewöhnlich immer erst in letzter Minute kam, vermutlich bei der Reinschrift Hilfe brauchte. Der Komponist dirigierte selbst die Uraufführung, und dank seiner Bekanntschaft mit Ferruccio Busoni erhielt er ein knappes Jahr später die Gelegenheit, die Symphonie mit niemand Geringerem als den Berliner Philharmonikern aufzuführen. Zum Zeichen seiner Dankbarkeit widmete er Busoni *Die Vier Temperamente*.

Ab 1901 bekam Carl Nielsen jährlich ein Stipendium von der dänischen Regierung, und 1903 unterzeichnete er einen festen Vertrag mit dem Verlag Wilhelm Hansen. Dadurch konnte er sich vom Orchester beurlauben lassen und nach Athen zu seiner Frau, der Bildhauerin Anne Marie Carl-Nielsen, reisen, die ebenfalls ein Stipendium für den Aufenthalt dort erhalten hatte. Nielsen wurde vom städtischen Konservatorium ein Studierzimmer mit Klavier zur Verfügung gestellt, wo er komponieren konnte. Hier, mit Aussicht auf die Akropolis, beendete er am 23. April die Arbeit an der Konzertouvertüre *Helios*, in welcher er die Bahn der Sonne von der Morgen- bis zur Abenddämmerung beschreibt.

Das Athener Konservatorium wollte gerne die Uraufführung von *Helios* übernehmen; Nielsen gelang es aber, dies zu verhindern. Er glaubte nicht, dass

das Orchester des Konservatoriums – zu der Zeit das einzige permanente Ensemble dieser Art in Athen – der Aufgabe gewachsen war. Stattdessen dirigierte wiederum Johan Svendsen das Königlich Dänische Orchester in der Uraufführung am 8. Oktober desselben Jahres in Kopenhagen. Dem Publikum gefiel das neue Werk, während einige Kritiken eher verhalten ausfielen. Im Konzertprogramm der Uraufführung sowie bei der Herausgabe 1905 war die Ouvertüre mit folgendem Motto überschrieben: „Stille und Dunkelheit – die Sonne geht unter freudigem Lobgesang auf – wandert ihren goldenen Weg – sinkt langsam in das Meer.“

Saga-Drøm (Sagatraum) für Orchester wurde durch die alte isländische Sage um Njál inspiriert. Eine Episode mit dem Häuptling Gunnar af Hlidarende weckte Niensens Aufmerksamkeit. Gunnar ist ein kriegerischer Mensch, der in verschiedene Streitigkeiten verwickelt wird, einige Männer tötet und des Landes verwiesen wird. Auf dem Weg zu dem Schiff, das ihn nach Norwegen bringen soll, schläft er ein.

„Er träumt von einer besseren Zukunft für die Menschheit“, sagte Nielsen über seinen Helden, „und ich habe versucht, den seltsamen Gedanken, die der Traum hervorruft, mit gedämpften Tönen Ausdruck zu verleihen.“ *Saga-Drøm* wurde am 1. April 1908 fertig, und fünf Tage später kam das Stück im Kopenhagener Musikverein unter Niensens Leitung zur Aufführung. Das Werk wurde sehr gemischt aufgenommen; aber Nielsen selbst hielt viel davon und dirigierte es zeit seines Lebens regelmäßig.

Im gedruckten Programm für ein Konzert mit Werken von Carl Nielsen am 28. Februar 1912 im Odd Fellows Saal (Kopenhagen) wurde die *Dritte Symphonie* einfach als „Symphonie (neu)“ bezeichnet. Aber bald 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 expansiva* bekannt. Innerhalb kurzer Zeit wurde sie mehrmals in Kopenhagen aufgeführt, ein Resultat des großen Erfolges der Uraufführung. 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.“

Nielsen hatte die Arbeit an dem Werk 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 Gesangsstimmen, die, den Skizzen nach zu urteilen, später hinzugefügt wurden) entstand während eines Sommerurlaubs in Damgaard auf Jütland. Nach Kopenhagen zurückgekehrt, fühlte er sich jedoch bar jeder Inspiration, so dass seine Frau ihn 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.“

Sinfonia expansiva sollte Carl Niensens Durchbruch werden, und dies auch in internationaler Hinsicht. Durch die Vermittlung seines Freundes, des holländischen Komponisten Julius Röntgen, hatte Nielsen die Möglichkeit, 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.

Anfang 1914 schrieb Carl Nielsen an seine Frau: „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, ... 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 ...“ Trotz dieser Begeisterung entpuppte sich das Komponieren des Werks als ein Kampf – teilweise

aufgrund einer Ehekrise –, und die letzten Details ergänzte er erst fünf Tage vor der Premiere, die für den 1. Februar 1916 geplant war.

Die Symphonie erhielt den Untertitel *Det uudslukkelige* (*Das Unauslöschliche*) und erhielt ein erläuterndes Vorwort, das im Programmheft der Uraufführung abgedruckt wurde: „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.“

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).

Das kleine Orchesterstück *Pan og Syrinx* (*Pan und Syrinx*) sollte im Rahmen eines Kompositionsabends in Kopenhagen am 16. Februar 1918 uraufgeführt werden; aber drei Wochen vorher, als Nielsen das Programm veröffentlichen ließ, hatte er immer noch keine einzige Note geschrieben. „Es ist jedoch recht deutlich in meinem Kopf, das sollte also gehen, und der Kopist ist vorgewarnt,

dass er es Seite für Seite bekommen wird“, schrieb er am 23. Januar an seinen Freund und Komponistenkollegen Wilhelm Stenhammar.

Es klappte – wenn auch nur mit Müh und Not: Nielsen wurde am 6. Februar fertig. Inspirieren ließ er sich durch die Lektüre von Ovids *Metamorphosen*, und im Vorwort zur Partitur erzählte er die Geschichte nach: „Pan, der Gott des Waldes, halb Mensch, halb Ziegenbock, entdeckt zwischen den Satyrn und Nymphen in den bewaldeten Hügeln Arkadiens die Nymphe Syrinx und verfolgt sie mit Tanz und blökender Huldigung. Sie fürchtet sich vor ihm und flieht auf eine bewaldete Insel, wo sie, da sie seiner Verfolgung nicht länger entgehen kann, von mitleidigen Göttern in Schilf verwandelt wird.“

Die Kritiker beeilten sich zu bemerken, der Komponist habe sich wohl in Richtung Debussy und der französischen Impressionisten bewegt. *Pan und Syrinx* wurde zu Nielsens Lebzeiten oft aufgeführt, sowohl von ihm selbst als auch von anderen Dirigenten.

Die *Fünfte Symphonie* begann Carl Nielsen im Oktober 1920, und der erste Teil der neuen zweiteiligen Symphonie wurde ungefähr um den 1. März 1921 herum fertig. Kurze Zeit später war Nielsen jedoch gezwungen, die Arbeit beiseite zu legen, um sich auf die Komposition eines Auftragswerkes, dem Chorwerk *Frühling auf Fünen*, zu konzentrieren. Erst als er Anfang November nach Göteborg kam, um insgesamt neun Konzerte zwischen dem 13. November und dem 11. Dezember zu dirigieren, konnte er sich allmählich wieder an die Symphonie heranwagen: „In der Zeit, wo ich nicht dirigiere, werde ich Ruhe für meine Symphonie haben, denn ich vermeide es ganz und gar, Abendgesellschaften zu besuchen ... Dies ist die schwerste Aufgabe, die ich mir je gestellt habe, deshalb geht es so langsam vorwärts.“

Diese neue Symphonie hatte keinen Untertitel wie die vorangegangenen drei. In der Bleistiftpartitur hatte Nielsen das Motto notiert: „Dunkle, ruhende

Kräfte/erwachende Kräfte“. In einem Interview am eigentlichen Aufführungstag erklärte Nielsen in der dänischen Zeitung *Politiken* seine Beweggründe für die unkonventionelle Form des Werkes und erklärte das nicht mit aufgeführte Motto: „Meine erste Symphonie war ebenfalls namenlos. Aber dann kamen *Die Vier Temperamente*, *Espansiva* und *Das Unauslöschliche*, eigentlich nur verschiedene Namen derselben Sache, die Musik letztlich ausdrücken kann: die ruhenden Kräfte im Gegensatz zu den aktiven ... Ich habe also dieses Mal gewählt, die Symphonie in zwei große, breite Sätze zu teilen – den ersten, welcher langsam und ruhig beginnt, und den zweiten mehr aktiven.“

Die Rezensionen waren durchweg positiv, auch Nielsen selbst schien mit der Uraufführung zufrieden. Bereits am 8. März des gleichen Jahres dirigierte er die neue Symphonie in Göteborg, und am 1. Dezember erklang sie im Beethoven-saal in Berlin, wieder unter Niensens Leitung, aber diesmal mit den Berliner Philharmonikern. Sie stand auch auf dem Programm seines Konzertes in Paris im Oktober 1926, bei dem Ravel anwesend war. Man kann nur darüber spekulieren, ob dieser hier vielleicht die Inspiration für die dominierende Rolle der kleinen Trommel in seinem *Boléro* erhielt.

„Eine neue Symphonie von ausgesprochen idyllischem Charakter. Das heißt: vollkommen unabhängig von allen flüchtigen Moden und Vorlieben zeugt ihre Klangwelt von einer zarten und tief empfundenen musikalischen Gesinnung, ähnlich wie sie die *a-cappella*-Musiker der Vergangenheit hegten, doch mit den Mitteln unserer Zeit.“ Auf diese Weise beschrieb Carl Nielsen seine *Sechste Symphonie* im August 1924 in einem Brief, als er gerade mit ihrer Komposition begonnen hatte. Einige Monate später schrieb er: „Mit meiner neuen Symphonie komme ich gut voran; nach Lage der Dinge wird sie von insgesamt anderem Charakter sein als die anderen. Doch das ist schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, welchen Verlauf meine Reise nehmen wird.“

Wie es seine Gewohnheit war, beendete er den Satzesatz erst im allerletzten Augenblick. Das für den 27. November vorgesehene Konzert musste verschoben werden, und selbst dann noch wäre es beinahe ausgefallen, weil die Reinschrift der Partitur erst sechs Tage vor dem definitiven Konzerttermin am 11. Dezember 1925 fertiggestellt war.

Weder die Bleistiftskizze noch das mit Tinte geschriebene Manuskript (beide werden in der Carl-Nielsen-Sammlung der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen aufbewahrt) trägt den Titel des Werks, *Sinfonia semplice* („Einfache Symphonie“). Über die Authentizität dieses Titels gibt es keinen Zweifel, da Nielsen ihn in mehreren Interviews zur Zeit der Uraufführung erwähnte. Am Tag der Uraufführung erläuterte er der Zeitung *Politiken* den Titel folgendermaßen: „Er rührt daher, dass ich mich in diesem Werk um die größtmögliche Einfachheit bemüht habe. Diesmal habe ich auf der Basis des Charakters der Instrumente komponiert, habe versucht, sie als unabhängige Individuen zu porträtieren. Ich betrachte die einzelnen Instrumente als Personen im Tiefschlaf, denen ich Leben spenden muss ...“ Er fuhr fort: „Die Zeiten ändern sich. Wohin führt uns die neue Musik? Was wird bleiben? Wir wissen es nicht! Das werden Sie in meiner kleinen *Humoresque* finden, die den zweiten Satz der Symphonie bildet, während im letzten Satz, einer Variationenfolge, alles sehr fröhlich zugeht. Im ersten und im dritten Satz gibt es ernstere, bedrückendere Dinge, insgesamt aber habe ich versucht, die Symphonie so lebhaft und lustig zu machen wie möglich.“

Die Kopenhagener Kritiker hatten einige Mühe herauszufinden, wohin Nielsen mit seiner neuen Symphonie wollte. Es war eher der höfliche Respekt für den Komponisten, der seinen Geburtstag feierte, als ein wirklich echtes Verständnis, das ihre Reaktionen färbte. Die *Sechste* ist die einzige von Niensens Symphonien, die erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde.

© Knud Ketting 2001–03, rev. 2010

Das **BBC Scottish Symphony Orchestra** ist eines der führenden Orchester Europas und genießt eine beneidenswerte Position als kulturelles Flaggschiff für die BBC und für Schottland. Das Orchester wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Glasgow, gibt aber in ganz Schottland Konzerte und tritt regelmäßig bei den BBC Proms in London sowie beim Edinburgh International Festival auf. Das Orchester bestreitet zahlreiche Sendungen für BBC Radio 3 und hat von fast allen Ensembles in Großbritannien das breiteste Repertoire. Viele seiner zahlreichen kommerziellen Aufnahmen wurden mit Preisen ausgezeichnet, darunter vier *Gramophone Awards*.

Das BBC Scottish Symphony Orchestra ist Schottlands wichtigster Verfechter Neuer Musik und hat durch sein Bildungsprogramm feste Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden aufgebaut. Darüber hinaus ist es in vielen der großen Musikzentren Europas aufgetreten und hat Konzertreisen in die USA, nach Südamerika und China unternommen.

Im September 2009 wurde Donald Runnicles Chefdirigent des Orchesters als Nachfolger von Ilan Volkov (Chefdirigent von 2003 bis 2009, jetzt Erster Gastdirigent). Osmo Vänskä war von 1996 bis 2002 Chefdirigent.

Das **Lahti Symphony Orchestra** (Sinfonia Lahti) hat sich unter der Leitung von Osmo Vänskä (Chefdirigent von 1988–2008) zu einem der angesehensten Orchester Europas entwickelt. Künstlerischer Berater ist seit 2008 Jukka-Pekka Saraste; im Herbst 2011 übernimmt Okko Kamu das Amt des Chefdirigenten. Das Orchester residiert seit 2000 in der aus Holz erbauten Sibelius-Halle (deren international gerühmte Akustik von Artec Consultants, New York, konzipiert wurde). Das Orchester hat zahlreiche herausragende CD-Projekte bei BIS vorgelegt, für die es mit zwei *Gramophone Awards*, dem Grand Prix du Disque der Académie Charles Cros, zwei Cannes Classical Awards und einem Midem Clas-

sical Award ausgezeichnet wurde. Das Orchester hat drei Platin- sowie mehrere Goldene Schallplatten erhalten, u.a. für die Einspielung der Originalfassung von Sibelius' *Violinkonzert* (1992) sowie für „Finnish Hymns“. Das Orchester hat bei zahlreichen Festivals gespielt (u.a. bei den BBC Proms in London und den Weißen Nächten in St. Petersburg) wie auch in Amsterdam, im Wiener Musikverein und in der Symphony Hall von Birmingham. Konzertreisen haben es nach Deutschland, Russland, Spanien, Japan, China und in die USA geführt. Alljährlich im September veranstaltet das Lahti Symphony Orchestra in der Sibelius-Halle ein internationales Sibelius-Festival.

Weitere Informationen finden Sie auf www.sinfoniahti.fi

Osmo Vänskä, Musikalischer Leiter des Minnesota Orchestra und Ehrendiregent des Lahti Symphony Orchestra, wird für seine intensiven, dynamischen Konzerte und seine fesselnden, innovativen Interpretationen des traditionellen, des zeitgenössischen und des nordischen Repertoires gerühmt. Seine musikalische Karriere begann er als Klarinetist; mehrere Jahre war er Stellvertretender Soloklarinetist im Helsinki Philharmonic Orchestra. Nach seinem Dirigierstudium an der Sibelius Akademie in Helsinki gewann er 1982 den Ersten Preis bei der Besançon International Young Conductor's Competition. Im Rahmen seiner Dirigententätigkeit hat er sich insbesondere der Tapiola Sinfonietta, dem Iceland Symphony Orchestra und dem BBC Scottish Symphony Orchestra gewidmet. Seine zahlreichen Einspielungen bei BIS erfreuen sich größter Anerkennung; sein Beethoven-Symphonie-Zyklus mit dem Minnesota Orchestra hat die außergewöhnliche Dynamik dieser musikalischen Partnerschaft in die ganze Welt hinausgetragen. Unterdessen ist Vänskä international ein äußerst gefragter Gastdirigent bei führenden Orchestern wie dem London Philharmonic Orchestra, dem BBC Symphony Orchestra, dem Yomiuri Nippon Symphony Orches-

tra, dem Cleveland Orchestra, dem Philadelphia Orchestra und dem National Symphony Orchestra of Washington. Zu den zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen, die er erhalten hat, gehören die Pro Finlandia Medaille, ein Royal Philharmonic Society Award, der Musical America's Conductor of the Year Award (2005), die Sibelius-Medaille (2005) und der Finlandia Foundation Arts and Letters Award (2006).

« **L**es gens disent toujours que mes symphonies sont si bien conçues et que le travail conscient est excellent mais je peux vous confier que je n'ai fait de plan pour aucune de mes symphonies. Elles ont surgi d'une vague notion de ceci ou de cela qui s'est développée en quelque chose de complet. Elles se sont manifestées de leur propre chef et j'ai senti que je ne pouvais pas me tromper car c'était une partie de moi. »

La citation est de **Carl Nielsen** lors d'une entrevue pour le journal danois *Politiken* en novembre 1927. Il avait écrit sa dernière symphonie, la *sixième*, deux ans plus tôt et on peut croire Nielsen quand il affirme qu'il n'avait pas dressé à l'avance les plans de son cours peu conventionnel. Par contre, il est un peu plus difficile de lui faire confiance quant à sa *Symphonie no 1*, écrite plus de 30 ans plus tôt. Quoi qu'il en soit, la symphonie suit les modèles formels courants à cette époque, modèles qu'il connaissait grâce à la musique classique qu'il avait jouée comme violoniste et qui lui avaient été inculqués pendant ses études au conservatoire de musique.

Nielsen avait probablement commencé à travailler sur la symphonie avant même de se rendre en Allemagne pour étudier en automne 1890 mais la copie propre de la partition ne fut rédigée que deux mois avant la création le 14 mars 1894. Le compositeur et chef d'orchestre Johan Svendsen dirigea l'Orchestre Royal Danois et Nielsen participa à la création de sa place régulière parmi les seconds violons. Le succès fut tel que Svendsen dut faire sortir le compositeur trois fois des rangs pour qu'il reçoive les hommages du public. Charles Kjerulf témoigna de son appréciation avec une critique prophétique dans *Politiken* : « Instable et brutale dans ses harmonies et modulations et pourtant si merveilleusement innocente et inconsciente, comme un enfant qui joue avec de la dynamite. Et le plus important : authentique et sans aucune prétention, du début à la fin, une expression précise et loyale de ce jeune artiste original et personnel. »

Armé de sa symphonie nouvellement imprimée dédiée à sa femme Anne Marie, Carl Nielsen se rendit promptement en Allemagne et en Autriche pour l'y faire jouer là aussi. Le voyage connut ses moments de succès. En mars 1896, Nielsen dirigea la symphonie à Dresde et peu après, le chef d'orchestre allemand Max Pohle l'interprétait à Chemnitz. Nielsen écrivit à Anne Marie : « Je crois que la forme concise et les moyens précis d'expression ont immédiatement surpris et plu aux gens d'ici et je suis sûr qu'une telle pièce pourra arriver à quelque chose de bien, ouvrir les oreilles et les yeux devant tout le ronflant et le pompeux qu'on trouve chez les imitateurs de Wagner [sic !]. »

Dans une des toutes dernières lettres écrites par Nielsen avant sa mort le 3 octobre 1931, le compositeur fournit une explication sur sa prochaine œuvre dans le genre :

« L'art de la musique ne peut en aucun cas exprimer quelque chose de conceptuel et c'est pourquoi les commentaires qui suivent devraient être compris comme quelque chose de privé entre les notes et moi... L'inspiration pour ma symphonie « Les quatre tempéraments » m'est venue il y a plusieurs années dans une auberge en Sélande. J'y dégustais un verre de bière avec ma femme et des amis et j'y ai remarqué, sur le mur, un tableau très comique en couleur divisé en quatre parties représentant les « tempéraments » décrits ainsi : « Den Kole-riske » (Le colérique), « Den Sangvinske » (Le sanguin), « Den Melankolske » (Le mélancolique) et « Den Flegmatiske » (Le flegmatique). Le personnage colérique était à dos de cheval avec une longue épée à la main qu'il agitait sauvagement dans l'air ; ses yeux semblaient vouloir lui sortir de la tête et ses cheveux se dressaient tout autour du visage grimaçant de colère et de haine diabolique à tel point que j'ai failli éclater de rire. Les trois autres personnages étaient dans le même style qui nous amusa royalement, mes amis et moi, par sa naïveté, les expressions exagérées et le sérieux comique. »

On ne sait pas exactement quand Nielsen commença à transformer ces images en sons. La date certaine la plus ancienne reliée à la symphonie est le 28 décembre 1901 quand il finit la copie propre du premier mouvement. La dernière date est celle de la conclusion du quatrième mouvement, le 22 novembre 1902, si rapprochée de la création donnée par l'Association des concerts danois que Nielsen eut besoin d'aide pour la copie au propre. Nielsen dirigea lui-même la création de sa *Symphonie no 2* et, comme il connaissait Ferruccio Busoni, il put répéter l'expérience avec un ensemble non moindre que la Philharmonie de Berlin en moins d'un an. Il paya sa dette à Busoni en lui dédiant la symphonie.

A partir de 1901, Carl Nielsen toucha une allocation gouvernementale annuelle et, au début de 1903, il signa un contrat avec les éditions de musique Wilhelm Hansen. C'est pourquoi il put prendre congé de son travail comme violoniste à l'Orchestre Royal et se rendre à Athènes, où sa femme, le sculpteur Anne Marie, s'était rendue après avoir gagné la bourse de voyage Ancker. Il s'y installa dans une chambre d'étudiant avec piano mise à sa disposition par le conservatoire de la ville pour qu'il puisse composer en paix. C'est là, avec vue sur l'Acropole, qu'il termina le 23 avril l'ouverture de concert *Helios* où il décrit le mouvement du soleil dans le ciel, de l'aurore du matin au crépuscule du soir.

Le conservatoire d'Athènes voulait plus que volontiers se charger de la création d'*Helios* mais Nielsen réussit à s'en sortir car il trouvait que l'orchestre du conservatoire – le seul orchestre permanent d'Athènes à l'époque – n'en était pas à la hauteur. C'est plutôt le chef d'orchestre et compositeur Johan Svendsen qui, à la tête de l'Orchestre Royal, en dirigea la création à Copenhague le 8 octobre de la même année. L'œuvre sembla plaire au public même si quelques critiques gardèrent des réserves. Dans le programme à la création et encore à l'édition en 1905, l'ouverture fut dotée des vers suivants : « *Stillehed og Mørke – saa stiger Sol under frydefuld Lovsang – vandrer sin gyldne Vej – sænker sig*

stille i Hav» (Calme et noirceur – voici que le soleil se lève dans un hymne joyeux – il parcourt son chemin d’or – et s’enfonce doucement dans la mer.)

Saga-Drøm (*Rêve de saga*) pour orchestre vit le jour sous l’inspiration de la vieille saga islandaise Njal. C’est le récit du héros Gunnar af Hlidarende dans la saga qui attira l’attention de Nielsen. Gunnar est un guerrier qui s’engage dans diverses batailles, tue beaucoup d’hommes et est banni du pays. En route vers le bateau qui l’amènera en Norvège, il s’endort.

« Il rêve d’un avenir plus clair et meilleur pour l’humanité », dit Nielsen de son héros de saga, « et j’ai essayé au moyen de sons assourdis, d’exprimer les étranges pensées qui surgissent dans le rêve. » Nielsen termina *Saga-Drøm* le 1er avril 1908 et, cinq jours plus tard, il en dirigeait la création à l’Association musicale à Copenhague. L’œuvre fut reçue avec des sentiments partagés mais Nielsen en était lui-même très heureux et il la dirigea jusqu’à la fin de sa vie.

Dans le programme imprimé d’un concert des œuvres de Carl Nielsen au Odd Fellows Hall le 28 février 1912, la *Symphonie no 3* ne fut présentée que comme « (nouvelle) Symphonie ». Mais le compositeur décida rapidement qu’il serait pratique d’inclure la description du caractère du premier mouvement comme sous-titre de la symphonie en entier. C’est ainsi que la troisième symphonie de Carl Nielsen devint connue sous le nom de *Sinfonia espansiva*. En peu de temps, la pièce fut jouée plusieurs fois à Copenhague, suite à l’acclamation générale avec laquelle la nouvelle œuvre avait été saluée à sa création. Gustav Hetsch, par exemple, avait écrit dans le journal *Nationaltidende* : « Dans l’ensemble, la symphonie doit être considérée comme l’une des plus importantes et intéressantes de la musique danoise jusqu’à ce jour. »

Nielsen avait entrepris le travail sur la symphonie au début de 1910. On dit que le thème principal du premier mouvement lui vint à l’esprit dans un tramway et il le griffonna sur sa manchette de chemise. Il composa le second mouvement

(mais sans les deux parties vocales qui semblent avoir été ajoutées plus tard, à en juger par les ébauches de Nielsen) au cours de vacances estivales dans le Jutland. De retour à Copenhague, il se trouva cependant totalement dépourvu d'inspiration et, dans une lettre, sa femme dut l'encourager : « Tu n'as pas à t'attrister. Tu es encore loin d'être fini ; tu es dans tes meilleures années – nous le sommes tous les deux – et nous attendons le meilleur de toi, mon fier garçon à moi. »

Sinfonia espansiva fut la percée de Carl Nielsen, aussi sur le plan international. Grâce aux bons offices de son ami le compositeur hollandais Julius Röntgen, Nielsen put en diriger une exécution avec l'Orchestre du Concertgebouw à Amsterdam, ce que public et presse reçurent avec appréciation. En 1913, Nielsen dirigea la symphonie à Stuttgart, Stockholm et Helsinki puis, l'année suivante, à Gothembourg. Il la joua aussi plus tard avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin (1922).

Au début de 1914, Carl Nielsen écrivit à sa femme : « J'ai une idée pour une nouvelle œuvre sans programme comme tel mais qui exprimera ce qu'on entend par notre désir de la vie, de l'essence de la vie... Je ne peux pas exprimer vraiment ce que je veux mais ce que je veux est bon. Je sens toute la chose couler en moi quand j'y pense... » Malgré cet enthousiasme, la composition de l'œuvre fut une lutte – en partie due à une crise matrimoniale – et il ne mit la main finale aux derniers détails que cinq jours avant la création prévue pour le 1er février 1916.

La symphonie reçut le sous-titre de *Det uudslukkelige* (*L'Inextinguible*) et fut dotée d'une préface explicative imprimée dans le programme à la création. « Face à la tâche suivante : de donner une expression abstraite à la vie, là où les autres arts sont impuissants, doivent faire des détours, des extraits, des symboles ; ici, pour la première fois, la musique est à l'aise chez elle, dans son élé-

ment juste simplement parce que, en étant seulement elle-même, elle a achevé sa tâche. Car elle est vie même alors que les autres ne font que décrire la vie... »

La symphonie fut reçue avec des sentiments partagés. Deux mois et demi plus tard cependant, quand Nielsen remit la symphonie au programme – cette fois avec un orchestre plus volumineux et meilleur – l’influent critique du plus important journal danois *Politiken* rendit totalement les armes : « Pour la première fois il a pu créer une œuvre magnifique qui s’élève jusqu’aux nues tout en gardant les deux pieds fermement ancrés au sol. » Nielsen garda la symphonie dans son répertoire actif. Hors du Danemark, il la dirigea à Gothembourg et Stockholm (1918), Brême (1922), Londres (1923) et Oslo (1926).

La petite pièce pour orchestre *Pan et Syrinx* devait être créée lors d’une soirée des compositions de Nielsen à Copenhague le 16 février 1918 mais Nielsen n’en avait pas encore écrit la moindre note quand il laissa sortir le programme trois semaines avant la date fixée. « Elle est pourtant claire dans ma tête, cela va donc bien et le copiste est engagé à la rédiger page par page », écrivit-il le 23 janvier à son ami et collègue compositeur Wilhelm Stenhammar.

Il y réussit, mais de justesse : Nielsen termina la pièce le 6 février. Il avait puisé son inspiration dans la lecture des *Métamorphoses* d’Ovide qu’il reproduisit aussi dans la préface de la partition : « Pan, le dieu de la forêt sous la forme d’un bouc, voit, entre les satyres et les nymphes dans la montagne de la forêt de l’Arcadie, la nymphe Syrinx qu’il poursuit de sa danse et de ses hommages. Effrayée par l’indomptable soupirant, elle s’enfuit vers un marécage où, voyant qu’elle était incapable d’échapper plus longtemps à son poursuivant, des dieux compatissants la transforment en un roseau. »

Les critiques ne tardèrent pas à remarquer que le compositeur s’était rapproché des impressionnistes français, de Debussy par exemple. Nielsen et d’autres chefs d’orchestre dirigèrent souvent *Pan et Syrinx* du vivant du compositeur.

Carl Nielsen commença sa *Symphonie no 5* en octobre 1920 et le premier des deux mouvements fut terminé vers le 1er mars 1921. Peu après cependant, Nielsen dut mettre la symphonie de côté pour se concentrer sur une commande d'œuvre pour chœur qui devint *Le Printemps sur l'île de Fionie*. Ce n'est qu'au début de novembre, quand il se rendit à Gothembourg pour diriger neuf concerts entre le 13 novembre et le 11 décembre, qu'il put se concentrer sur sa symphonie : « J'aurai du temps pour ma symphonie entre les concerts et je n'ai pas une seule invitation à dîner... C'est la tâche la plus difficile que j'aie entreprise jusqu'ici et elle avance assez lentement. »

La nouvelle symphonie n'était pas dotée d'un sous-titre comme les trois précédentes mais, dans sa partition au crayon, Nielsen avait écrit « Forces sombres au repos / Forces éveillées ». Dans une entrevue publiée dans le journal *Politiken* le jour de la création, Nielsen expliqua pourquoi il a choisi une forme non-conventionnelle pour la symphonie et le sous-titre mentionné ci-haut : « Ma première symphonie était aussi sans nom. Puis vinrent < Les quatre tempéraments >, < Espansiva > et < L'inextinguible >, qui ne sont que des noms différents pour la seule chose que la musique peut en fait exprimer : les forces au repos en opposition à celles qui sont actives... Cette fois, j'ai divisé la symphonie en deux grandes parties dont la première commence lentement et dans le calme tandis que l'autre est plus active. »

Les critiques furent entièrement positives et Nielsen semble avoir été très heureux de l'exécution. Le 8 mars de la même année, il donna une seconde exécution de la symphonie à Gothembourg et, le 1er décembre, il la dirigea encore, cette fois au Beethovensaal à Berlin avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. La symphonie fit aussi partie du programme d'un concert à Paris en octobre 1926, concert auquel Ravel assista. On ne peut que s'interroger si c'est la symphonie qui lui a fourni l'inspiration pour le rôle dominant de la caisse claire dans son *Boléro*.

« Une nouvelle symphonie au caractère tout à fait idyllique, c'est-à-dire complètement dépourvue de tout goût ou mode éphémères, seulement une conviction musicale délicate et profondément ressentie à la manière des anciens musiciens *a cappella*, mais toujours avec les moyens de notre époque. » Carl Nielsen décrit ainsi sa *Symphonie no 6* dans une lettre écrite en août 1924 alors qu'il venait juste d'en commencer la composition. Quelques mois plus tard, il écrit : « Ma nouvelle symphonie avance bien ; en autant que je puisse dire, elle sera, en général, d'un caractère différent des autres : elle glisse plus en douceur pour ainsi dire. Mais ce n'est pas facile à dire car je ne sais rien des courants que je pourrai rencontrer au cours de mon voyage. »

Comme d'habitude, il ne termina le mouvement final qu'au tout dernier moment. Le concert d'abord prévu le 27 novembre dut être reporté à plus tard et, même là, les choses ont failli mal tourner car la copie propre de la partition ne fut prête que six jours avant la date définitive du concert le 11 décembre 1925.

Ni l'esquisse au crayon ni le manuscrit à l'encre (tous deux conservés dans la collection Nielsen à la bibliothèque royale à Copenhague) ne portent le titre de l'œuvre, *Sinfonia semplice* (« Symphonie simple »). Il est pourtant indubitablement authentique car Nielsen le mentionna dans plusieurs entrevues du temps de la création. Le jour même de celle-ci, il expliqua ainsi le nom pour le journal *Politiken* : « C'est parce que j'ai recherché la plus grande simplicité possible dans cette œuvre. Cette fois, j'ai composé à partir du caractère des instruments, j'ai essayé de décrire les instruments comme des individus indépendants. J'ai considéré les instruments comme des personnes, profondément endormies, auxquelles je devais donner de la vie... » Il poursuivit : « Les temps changent. Où la musique nouvelle nous mène-t-elle ? Qu'en restera-t-il ? Nous ne le savons pas ! C'est ce que vous trouverez dans mon titre *Humoresque*, le second

mouvement de la symphonie, et dans le dernier mouvement, un thème avec variations, où tout est très enjoué. Les premier et troisième mouvements renferment des choses plus sérieuses, troublantes mais, dans l'ensemble, j'ai essayé de donner à la symphonie autant de vie et de gaieté que possible.»

Les critiques de Copenhague eurent de la difficulté à essayer de trouver où Nielsen se dirigeait avec sa nouvelle symphonie. Leurs réactions furent teintées d'un respect poli pour le compositeur qui célébrait son anniversaire plutôt qu'd'être vraiment compréhensives. La sixième fut la seule de ses symphonies à n'avoir été publiée qu'après le décès du compositeur.

© *Knud Ketting 2001–2003, rév. 2010*

L'Orchestre Symphonique Écossais de la BBC est généralement considéré comme l'un des meilleurs orchestres de l'Europe et il jouit d'une position enviable comme représentant culturel de la BBC et de l'Écosse. Fondé en 1935 – et maintenant résident aux Glasgow City Halls – l'orchestre se produit partout en Écosse, est un important participant des Proms de la BBC à Londres et joue régulièrement au festival international d'Edimbourg. Comme il convient à ses nombreuses diffusions sur les ondes de Radio 3 de la BBC, l'orchestre entretient un répertoire plus vaste que celui de presque tout autre ensemble au Royaume-Uni. Ses nombreux disques commerciaux ont reçu des prix dont quatre «*Gramophone Awards*». L'Orchestre Symphonique Écossais de la BBC est le principal adepte de la musique nouvelle en Écosse et, grâce à ses programmes éducatifs, il a établi des liens étroits avec des communautés locales. Il a joué dans plusieurs des grands centres musicaux de l'Europe et il a fait des tournées aux États-Unis, en Amérique du Sud et deux fois en Chine, la dernière en mai 2008. Donald Runnicles devint le chef principal de l'orchestre en septembre 2009. Il

succédait à Ilan Volkov (chef principal de 2003 à 2009) qui en est maintenant principal chef invité. Osmo Vänskä fut chef principal de 1996 à 2002.
Pour plus d'information, veuillez visiter le site www.bbc.co.uk/bbcso

Sous la direction d'Osmo Vänskä (chef principal de 1988 à 2008), l'**Orchestre Symphonique de Lahti** (Sinfonia Lahti) est devenu l'un des plus remarquables de l'Europe. Depuis l'automne 2008, le conseiller artistique de l'orchestre est Jukka-Pekka Saraste alors qu'à l'automne 2011, Okko Kamu prendra le poste de chef principal. Depuis 2000, l'orchestre est domicilié à la salle Sibelius. En bois, son acoustique d'Artec Consultants de New York jouit d'une renommée internationale. La formation a entrepris plusieurs grands projets d'enregistrements pour BIS, gagnant deux *Gramophone Awards*, le Grand Prix du Disque de l'Académie Charles Cros, deux « Prix Classique de Cannes » et un Midem Classical Award. En 2004, l'orchestre gagna un disque de platine pour son enregistrement « Sibelius – Music from Timo Koivusalo's film » ; il possède aussi plusieurs disques d'or dans sa collection, par exemple pour ses enregistrements de la version originale du *Concerto pour violon* (1992) de Sibelius et de « Finnish Hymns » (2001). L'ensemble a joué à de nombreux festivals de musique dont les Proms de la BBC à Londres et le festival des Nuits Blanches à St-Pétersbourg. Il s'est produit à Amsterdam, au Musikverein à Vienne et au Symphony Hall à Birmingham en plus d'avoir fait des tournées en Allemagne, Russie, Espagne, Chine, au Japon et aux Etats-Unis. Chaque septembre, l'Orchestre Symphonique de Lahti organise un Festival international Sibelius à la salle Sibelius.
Pour plus d'information, veuillez visiter le site www.sinfonia-lahti.fi

Osmo Vänskä, directeur musical de l'Orchestre du Minnesota et chef lauréat de l'Orchestre Symphonique de Lahti en Finlande, est applaudi pour ses concerts intenses et dynamiques et pour ses interprétations audacieuses et nouvelles des répertoires standard, contemporain et nordique. Il a commencé sa carrière musicale en tant que clarinettiste, occupant le poste de premier clarinettiste 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 au Concours international de Besançon pour jeunes chefs d'orchestre en 1982. Sa carrière en direction fut marquée par des engagements importants avec la Tapiola Sinfonietta, l'Orchestre Symphonique d'Islande et l'Orchestre Symphonique Écossais de la BBC. Ses nombreux disques BIS continuent de récolter les meilleures critiques qui soient ; son cycle des symphonies de Beethoven avec l'Orchestre du Minnesota a répandu le dynamisme exceptionnel de cette collaboration musicale dans tous les pays du monde. Vänskä est réclamé partout comme chef invité ; on l'entend régulièrement avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre symphonique de la BBC, l'Orchestre Symphonique Nippon Yomiuri, l'Orchestre de Cleveland, l'Orchestre de Philadelphie et l'Orchestre Symphonique National de Washington. Il a reçu de nombreux prix et distinctions dont la médaille Pro Finlandia, un prix de la Société Philharmonique Royale de Grande-Bretagne, le prix Chef de l'année du *Musical America* en 2005, la médaille Sibelius en 2005 et le prix de la fondation Finlandia des Arts et Lettres en 2006.

MORE MUSIC BY CARL NIELSEN ON BIS

Violin Concerto · Flute Concerto · Clarinet Concerto

DONG-SUK KANG *violin* · PATRICK GALLOIS *flute* · OLLE SCHILL *clarinet*

GOTHENBURG SYMPHONY ORCHESTRA / MYUNG-WHUN CHUNG BIS-CD-616

Theatre Music

Selections from 'Hr. Oluf han rider', 'Tove', 'Amor og Digteren',
'Willemoes', 'Cosmus' and 'En Aften paa Giske'

AALBORG SYMPHONY ORCHESTRA / TAMÁS VETŐ BIS-CD-641

Complete Organ Music · Three Motets, Op. 55

ELISABETH WESTENHOLZ *organ* · CAMERATA CHAMBER CHOIR / PER ENEVOLD BIS-CD-131

Complete Piano Music

ELISABETH WESTENHOLZ *piano* BIS-CD-167/68

Complete Wind Chamber Music

BERGEN WIND QUINTET · LEIF OVE ANDSNES *piano* · TURID KNIEJSKI *harp*

LARS ANDERS TOMTER *viola* · SALLY GUENTHER *cello* · TORBJØRN EIDE *double bass* BIS-CD-641

Complete String Quartets · String Quintet · At the Bier of a Young Artist

KONTRA QUARTET · JAN JOHANSSON *double bass* · PHILIPP NAEGELE *viola* BIS-CD-503/04

Music for Violin and Piano / Solo Violin

Sonata in A major; Sonata No. 2; Præludium og Tema med Variationer; Preludio e Presto

GEORGIOS DEMERTZIS *violin* · MARIA ASTERIADOU *piano* BIS-CD-1284

Early Chamber Music

Sonata No. 1 for violin and piano; Romance, Op. 2 and Romance in D major for violin and piano;

Duetto No. 1 in A major for two violins; Quartetto No. 1 in D minor;

Quartetto No. 2 in F major (Four Quartet Movements); Two Quartet Movements

GEORGIOS DEMERTZIS *violin* · MARIA ASTERIADOU *piano* · NEW HELLENIC QUARTET BIS-CD-1444

The recordings of *Symphonies Nos 1 and 6* were supported by the BBC Scottish Symphony Club

DDD

RECORDING DATA

SYMPHONIES:

Recorded at City Hall, Glasgow, Scotland in August 2000 [*Symphony No. 1*], August 2001 [*Symphony No. 2*], March 2002 [*Symphony No. 3*], May 2001 [*Symphony No. 4*], January 2000 [*Symphony No. 5*] and August 1999 [*Symphony No. 6*]

Recording producer: Robert Suff

Sound engineers: Ingo Petry [*Nos 1 & 6*]; Graeme Taylor (BBC Scotland) [*Nos 2–5*]

Assistant balance engineer: Graeme Taylor (BBC Scotland) [*No. 6*]; Hywel Jones and David Kinnaird [*Nos 2–5*]

Digital editing: Jeffrey Ginn

Equipment: [*Symphonies Nos 1–4*] Neumann, Earthworks and B&K microphones; Focusrite Red 1 microphone pre-amplifiers; Yamaha 02R mixer; Sony PCM R 700 DAT recorder; Stax headphones; B&W loudspeakers. [*Symphony Nos 5 & 6*] Neumann and AKG microphones; BBC Scotland Mobile Recording Unit

Executive producer: Robert Suff

HELIOS OVERTURE, SAGA-DRØM, PAN OG SYRINX:

Recorded in January 2006 at the Sibelius Hall, Lahti, Finland

Recording producer: Thore Brinkmann

Sound engineer: Martin Nagorni

Digital editing: Elisabeth Kemper

Neumann microphones; RME Octamic D microphone preamplifier and high resolution A/D converter;

Yamaha 02R digital mixer; Sequoia Workstation; B&W Nautilus 80z loudspeakers; STAX headphones

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Knud Ketting 2001–03, rev. 2010

Translations: Leif Hasselgren & William Jewson (English); Horst A. Scholz, Anke Budweg & Anna Lamberti (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover photograph: © Juan Hitters

Photograph of Osmo Vänskä: © Ann Marsden

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

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

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

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1839/40 © 1999–2010; © 2010, BIS Records AB, Åkersberga.

Osmo Vänskä

BIS-CD-1839/40