 Lehdistötiedote 30.10.2023

Sibeliuksen päiväkirjat

Perjantaina 3.11. klo 19 Vaasan kaupungintalolla

Vaasan kaupunginorkesteri

Joht., **Tomas Djupsjöbacka**
kertoja, **Nicke Lignell**

Jean Sibelius (1865–1957):

Musiikkia näytelmään Myrsky op. 109 (1925–1926)

Teksti: William Shakespeare (suom. Matti Rossi)

Jean Sibelius:

Kolme myöhäistä fragmenttia

TAUKO
Tauolla Meet & Greet Peilisalissa

Jean Sibelius:

Sinfonia nro 4 a-molli op. 63 (1910–1911) 35’

1. Tempo molto moderato, quasi adagio

2. Allegro molto vivace tranquillo

3. Il tempo largo

4. Finale: Allegro

Jean Sibelius: Musiikkia William Shakespearen näytelmään Myrsky

Myrsky, synopsis:

Antonio on anastanut Milanon kruunun veljeltään Prosperolta, joka asuu nyt maanpaossa yksinäisellä saarella yhdessä tyttärensä Mirandan kanssa. Apunaan heillä on ilman henki Ariel sekä Caliban, saarella asuva noidan rujo poika, jonka Prospero on orjuuttanut. Antonio yhdessä liittolaisensa Napolin kuninkaan Alonson, tämän pojan Ferdinandin ja hoviväen kanssa matkustaa laivalla saaren ohi, jolloin taikavoimia omaava Prospero lähettää Arielin nostattamaan myrskyn laivan ylle. Laiva haaksirikkoutuu ja sen matkustajat pelastautuvat kuka mitenkin saarelle ja samalla Prosperon armoille.

Erilleen muista joutunut Ferdinand luulee muiden laivalla olleiden kuolleen ja suree isäänsä Alonsoa. Hän tapaa kauniin ja lempeäsydämisen Mirandan ja pari rakastuu. Caliban kohtaa saarelle viinitynnyrin avulla pelastautuneen hovin juomanlaskijan Stefanon ja tämän ilveilijäystävän Trinculon ja juonii itseään heidän avulla vapaaksi Prosperon otteesta, vaikka sitten jäisikin Stefanon alamaiseksi. Alonso on jäädä veljensä Sebastianin ja Antonion suunnitteleman salamurhan uhriksi. Arielin ja maagisten kykyjensä avulla Prospero pilaa juonet. Lopuksi hän näistä taikavoimistaan luopuneena palaa Milanon herttuaksi, lupaa Mirandan Ferdinandille ja antaa muille anteeksi.

Jean Sibelius kirjoitti viimeisen ja ehkä mestarillisimman näyttämömusiikkinsa vuosina 1925–1926 William Shakespearen Myrsky-näytelmän Kööpenhaminan-esityksiin. Sibeliuksen läheinen ystävä, vuonna 1919 kuollut Axel Carpelan oli tosin ehdottanut Sibeliukselle Myrsky-musiikin säveltämistä jo vuosisadan alussa, joten ajatus on saattanut muhia säveltäjän mielessä pitkäänkin.

Sibeliuksen tanskalaisen kustantajan Wilhelm Hansenin pyyntö sysäsi kuitenkin työn käyntiin ja valtaosin säveltäminen tapahtui syksyllä 1925, Sibeliuksen 60-vuotispäivän kynnyksellä. Sibeliuksen myöhäisestä luomisvoimasta kertoo, että hänellä oli aiheita tuhlailtavaksi asti. Näytelmämusiikki on suoranainen runsaudensarvi, jonka ideoita Sibelius suunnitteli käyttävänsä jatkossa. Vuoden 1926 Tapiolaa lukuunottamatta jatkoa ei kuitenkaan enää juurikaan seurannut, vaikka säveltäjä käytti julkaisematta jääneeseen kahdeksanteen sinfoniaansa paljon aikaansa tulevina vuosina.

Myrskyn esitykset Kööpenhaminassa olivat menestys, ei vähiten Sibeliuksen musiikin ansiosta. Täysimittaista oopperaa Sibelius ei koskaan saanut aikaiseksi, mutta teatteria varten hän kirjoitti useita teoksia, joiden yksittäisistä osista monet, kuten Kuolema-näytelmän Valse Triste, ovat erilleen nostettuina Sibeliuksen suosituinta musiikkia. Myrskyyn Sibelius kirjoitti yhteensä peräti 34 tyylillisesti monipuolista numeroa, joissa hän käytti solisteja, sekakuoroa, suurta orkesteria ja harmonia. Myöhemmin Sibelius koosti näytelmämusiikista kaksi orkesterisarjaa ja tässä muodossa teos nykyään yleensä kuullaankin. Mainittakoon, että Sibelius itse näki ja kuuli Myrsky-musiikin näyttämöllä ensi kertaa Helsingissä syksyllä 1927, jolloin Arielin roolin esitti hänen oma tyttärensä, pitkän näyttelijänuran Kansallisteatterissa tehnyt Ruth Snellman.

Jean Sibelius: Kolme myöhäistä fragmenttia

Kuten on yleisesti tunnettua, ei Jean Sibelius koskaan saanut kahdeksatta sinfoniaansa valmiiksi, vaikka hän työskenteli sen parissa 1920-luvun lopulta yli viidentoista vuoden ajan luvaten teoksen kantaesityksen ensin Bostonissa kapellimestarina toimineelle Serge Koussevitzkylle ja sitten Lontooseen ja Leipzigiin. Sibeliuksen ja Koussevitzkyn kirjeenvaihdosta käy ilmi, että teos oli ollut lähes valmis syksyllä 1932 ennen Sibeliuksen perääntymistä ja suunnitelmien muuttumista. Kesällä 1933 osia teoksen partituurista kävi jo puhtaaksikirjoittajallakin, joten pienestä on ollut teoksen julki tuleminen kiinni. Valmista ei kuitenkaan syntynyt millään takomisella. Lopulta sinfonian luonnokset päätyivät 1940-luvun puolen välin tienoilla Ainolan takkaan suuressa poltto-operaatiossa, jonka jälkeen Aino Sibelius sanoo miehensä tyyntyneen.

Luonnosten tuhoamisen takia kahdeksas sinfonia on jäänyt arvoitukseksi eikä sen musiikista ja sävellysprosessista ole tiedetty käytännössä juuri mitään, toisin kuin aiemmista teoksista, joista on säilynyt valmiin partituurin lisäksi yleensä huomattavasti luonnoksia. Kansalliskirjaston Sibelius-arkistossa on siltikin säveltäjän myöhäiskaudelta huomattava määrä materiaalia, josta tutkija Timo Virtanen on tehnyt kiinnostavia löytöjä. Näistä kolmessa lyhyehkössä fragmentissa on ollut sen verran tietoa Sibeliuksen suunnittelemasta orkestroinnista, että Virtanen on kyennyt valmistamaan niistä orkesteripartituurin. Fragmentit ovat käsikirjoituksen paperista ja käsialasta päätellen 1920- ja 1930-luvun taitteesta eikä ole suinkaan mahdotonta, että ne liittyisivät kahdeksanteen sinfoniaan, sillä Sibelius on sävellystyössään tuolloin keskittynyt pääosin siihen. Asia jää kuitenkin spekulaation asteelle ainakin toistaiseksi. Yhtä kaikki, fragmentit antavat kiinnostavan kuvan kypsän säveltäjän aivoituksista.

Jean Sibelius: Sinfonia nro 4 a-molli

”Olen tyytyväinen, että sen tein, sillä en voi vieläkään löytää siitä yhtään nuottia, jonka voisin poistaa enkä löydä myös mitään lisättävää, mikä antaa voimaa ja tyydytystä. IV sinfonia edustaa hyvin oleellista ja suurta osaa minua; kyllä minä olen iloinen, että olen tuon kirjoittanut.”

Näin kirjoitti Jean Sibelius 1940-luvulla, kolmisenkymmentä vuotta sinfoniansa nro 4 a-molli op. 63 valmistumisen jälkeen. Vihjaako kommentti myös syihin, miksi Sibeliukselta ei enää 1930-luvun alun jälkeen ilmestynyt uusia teoksia? Oliko onnistuneen teoksen kriteeri, jokaisen nuotin ehdoton oikea paikka, mahdoton saavuttaa yhä itsekriittisemmälle säveltäjälle?

Sinfoniaa nro 4, tätä sisäänpäin kääntynyttä, abstraktia ja ankaraa teosta pidetään nykyään yhtenä Sibeliuksen tuotannon huipuista, mutta kantaesityksessään Helsingissä keväällä 1911 se herätti yleisössä melkoista ihmetystä ja jakoi kriitikot. Teos oli Sibeliuksen vastaus tai oikeastaan vastalause ajan modernistisille pyrkimyksille, jotka etenkin Saksassa olivat johtamassa irtaantumiseen tonaalisuudesta. Vastalause tai ei, sinfonia on myös Sibeliuksen moderneinta sävelkieltä, mutta toisin kuin kuulemissaan Arnold Schönbergin ja Richard Straussin uutuusteoksissa, sinfoniassa ei Sibeliuksen mukaan ollut ”hitustakaan sirkusta”. Muutamaa vuotta myöhemmin, viimeistellessään sävelrunoa Aallottaret op. 73, Sibelius kirjoitti vaimolleen Ainolle, että sinfonia nro 4 oli hänen sävellysurallaan alku itsensä löytämiselle.

Syitä sinfonian tummiin ja mystisiin sävyihin voi löytää ajan musiikkivirtausten lisäksi myös Sibeliuksen omasta elämäntilanteesta 1910-luvun taitteessa. Hänen kurkustaan oli leikattu kasvain vuonna 1908 ja kuolemanpelko oli säveltäjän elämässä alati läsnä. Kasvain ei uusiutunut ja lääkärin määräämä alkoholin ja sikareiden käyttökielto teki perhe-elämälle hyvää – viides tytär, ”hurmaava” Heidi, syntyi kesäkuussa 1911. Myös työtahti pysyi hyvänä, joskin Sibelius valitti päiväkirjassaan loppuvuodesta 1909, että on vaikea oppia työskentelemään ilman stimulusta. ”Viftien” eli tolkuttoman juhlimisen loppuminen ei kovin nopeasti helpottanut taloudellista tilannetta, vaikka Sibeliuksen vekseleitä varten järjestettiin jopa kansalaiskeräys keväällä 1910. Ainolan mestari koki myös melkoista yksinäisyyttä ja eristäytymistä maailman musiikkielämästä huolimatta siitä, että hän kyllä matkusteli varsin laajasti ympäri Eurooppaa johtamassa omia sävellyksiään ja pitämässä yhteyttä muihin säveltäjiin. Pariisin-matkallaan vuonna 1909 hän tapasi muun muassa Claude Debussyn, jonka musiikkia arvosti.

Sinfonia nro 4 valmistui huhtikuussa 1911 viime tipassa ennen Sibeliuksen uusia sävellyksiä esitellyttä konserttia, jossa Suomen ensiesityksensä saivat myös Dryadi op. 45/1 ja In memoriam op. 59. Sinfoniasta tuli kahden ensimmäisen sinfonian tavoin neliosainen ja Sibelius muokkasi teosta julkaisukuntoon vielä kantaesityksen jälkeen loppukevään ajan. Perinteisen suurmuodon vastapainoksi sinfonia etääntyy yksittäisissä osissaan tavanomaisista muotoratkaisuista, ja esimerkiksi ensiosan sonaattimuotoisuutta voi ajatella lähinnä teemojen vastakohtaisuuden kautta. Tritonus eli ylinouseva kvartti kuuluu läpi sinfonian heikentäen sävellajituntua. Toinen osa alkaa scehrzomaisen kepeänä, mutta säveltäjä pyörittelee teemoja kohti

paholaismaista huipennusta ja osa päättyy tuskin kuuluvaan pianissimoon. Tällainen haipuminen tapahtuu itse asiassa joka osassa, vaikkakin Sibelius lisää finaalin päätökseksi jousten kaksi lyhyttä kommenttia mezzofortessa – tämä on mitä epätyypillisin tapa päättää sävellys. Hidas kolmas osa on lukuisista analysointiyrityksistä huolimatta yksi Sibeliuksen salaperäisimpiä. Siinä Sibelius rakentaa pikku hiljaa kuusitahtista teemaa, joka monen kesken jäävän tai ylipitkäksi ehättävän yrityksen jälkeen soi lopulta koko orkesterin voimin. Finaalissa hiljaiset nyanssit hallitsevat ja huipennuksissa on varsin vähän juhlallisuutta, sankarillisuudesta puhumattakaan. Säveltäjä kaavaili 1910-luvun taitteessa Edgar Allan Poen runomittaiseen kauhutarinaan Korppi perustuvaa teosta Aino Acktén laulettavaksi ja sävelsi sitä yhtä aikaa sinfonian kanssa, mutta tämä teos ei koskaan valmistunut. Korpin sävellysmateriaalia on kuitenkin päätynyt sinfonian finaaliin keskitaitteeseen.

Neljäs sinfonia on monien muiden Sibeliuksen teosten tavoin kirvoittanut kuulijoista ohjelmallisia kuvailuja teoksen taustoista. On kuitenkin hyvä muistaa, mitä Sibelius itse kirjoitti päiväkirjaansa kesäkuussa 1911 teoksen vasta valmistuttua: ”Väitetään että Tuusulan luonto heijastuu musiikissani. Mitä kaikkea Sinun, ihana Ego, onkaan nieltävä! Uskon muuten että tämä on vasta alkusoittoa siihen miten roskaväki minua tulevaisuudessa kohtelee. – Entä sitten!”

Tekstit: Panu Sivonen

Tomas Djupsjöbacka

Kapellimestari Tomas Djupsjöbacka tunnetaan monipuolisena muusikkona, joka esiintyy aktiivisesti myös sellistinä. Djupsjöbackan tausta on kamarimusiikissa. Hän on jousikvartetti Meta4:n perustajajäsen ja esiintyy säännöllisesti myös maineikkaan Chamber Orchestra of Europen riveissä.

Kapellimestarina Djupsjöbacka debytoi Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa vuonna 2013, ja on sen jälkeen johtanut lähes kaikkia suomalaisorkestereita, kuten Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kaupunginorkesteria, Oulu Sinfoniaa, Turun filharmonista orkesteria ja Sinfonia Lahtea. Muusikoiden aloitteesta Djupsjöbacka pyydettiin Lapin kamariorkesterin päävierailijaksi, jona hän on toimi syksystä 2019 kevään 2022 loppuun. Djupsjöbacka aloittaa Vaasan kaupunginorkesterin ylikapellimestarina tammikuussa 2021.

Klassisen ohjelmiston lisäksi Djupsjöbacka on viime vuosina kantaesittänyt lukuisia sävellyksiä muun muassa Jukka Tiensuulta, Veli Kujalalta, Sampo Haapamäeltä sekä Mikko Heiniöltä, ja tehnyt konserteissaan yhteistyötä jonglöörien, tanssijoiden ja foley-artistin kanssa. Lokakuussa 2020 Djupsjöbacka vieraili Lahden Sibelius-festivaalilla Suomalaisen barokkiorkesterin kanssa, joka esitti Sibeliuksen musiikkia aikalaissoittimin.

Djupsjöbacka aloitti kapellimestariopinnot vuonna 2012 New Yorkin Metropolitan-oopperan ylikapellimestarin Yannick Nézet-Séguinin opissa. Opintojaan hän jatkoi Sibelius-Akatemian kapellimestariluokalla, josta hän valmistui vuonna 2017. Djupsjöbacka on myös osallistunut Jorma Panulan mestarikursseille.

Nicke Lignell

Nicke Lignell on tullut yleisölle tutuksi teatterin, television ja elokuvien kautta. Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta näyttelijäksi 1991 ja teatteritaiteen maisteriksi 1995. Vuosien mittaan hän on esiintynyt niin elokuvissa kuin TV-sarjoissa ja viihdeohjelmissakin mutta palannut säännöllisesti ammattinsa juurille - teatteriin.

Valmistuttuaan Lignell näytteli vakituisesti Viirus-teatterissa. Freelancer hän on ollut vuodesta 1993 lähtien, jolloin hänellä oli iso rooli Anna-Leena Härkösen romaaniin pohjautuvassa ja Claes Olssonin ohjaamassa elokuvassa Akvaariorakkaus. Viime vuonna ensi-iltaan tuli elokuva Rikinkeltainen taivas, joka perustuu Kjell Westön samannimiseen menestysromaaniin. Se on jo kuudes Claes Olssonin elokuvaohjaus, jossa Lignell näyttelee. Lignell on toiminut myös juontajana ja keikkaillut laulajana eri kokoonpanojen solistina. Teattereissa hän on tehnyt puheroolien lisäksi musikaalirooleja.

Konsertit syksy 2023

Sibeliuksen päiväkirjat

Pe 3.11. klo 19, Vaasan kaupungintalo

joht. Tomas Djupsjöbacka, kertoja Nicke Lignell

Euroviisut Suomi!

Pe 10.11. klo 19, Vaasan kaupungintalo

joht. Antti Rissanen, sol. Hanna Pakarinen & Mikael Konttinen, laulu

LITTFEST-kamarikonsertti

To 16.11. klo 19, Vaasan kaupungintalo

Suomalaiset sävelhelmet

Pe 8.12. klo 19, Vaasan kaupungintalo

joht. Jascha von der Goltz, sol. Ossi Tanner, piano

Messias

Pe 15.12. klo 19, Vaasan kirkko

joht. Tomas Djupsjöbacka

sol. Iida Antola, sopraano - Erica Back, altto - Hugo Hymas, tenori - Jussi Merikanto, basso

Kamarikuoro Canticum Maris, kuoron valmentanut Tarja Viitanen

Liput: 30 / 25 / 10 €

Konserttiohjelmisto: www.vaasankaupunginorkesteri.fi

Kevään 2024 konserttiohjelma julkaistaan viikolla 46.