

Armas Launis

Kullervon kehtolaulu

for soprano and orchestra

Arranged by Henri-Claude Fantapié

Music Finland

Copyright © by the Composer

All Rights Reserved

This preview
version may be copied
from or by any means
without permission of the composer
IS IN LOW RESOLUTION

For promotional
use only

Music Finland

Berceuse, extraite de l'opéra Kullervo d'Armas Launis.
Reconstitution Henri-Claude Fantapié.

La Berceuse que chante la mère de Kullervo à la fin de l'opéra devait être chère au cœur du compositeur qui en fit une version pour piano et chant éditée en 1954 par les éditions Fazer à Helsinki (3 pages avec texte sous la musique en finnois, suédois et allemand) et une autre pour violon solo et cordes (manuscrit disponible à TEOSTO/SMT).

Pour rendre possible des exécutions en concert de ces ouvrages, j'ai réédité la version manuscrite pour **violon et cordes** (matériel disponible), effectué une transcription pour quatuor à cordes et repris l'orchestration originale de l'opéra pour un arrangement nouveau. Cette version présente les caractéristiques suivantes :

Les chœurs (sans paroles) sont *ad lib.*

On peut supposer (d'après une indication manuscrite de la partition de direction, *Streicher Soli*) que la partie de harpe a parfois été confiée à des cordes solistes.

Le rôle de Kullervo qui commente la berceuse de la mère a été enlevé car, opératique et quasi recitativo, elle ne convenait pas à une version de concert.

Précisons que la partie de 3ème hautbois est en réalité une partie de cor anglais.

Dans l'opéra, la Berceuse ne dépasse pas deux minutes, ce qui peut sembler trop court pour une exécution en concert comme pièce indépendante. Launis devait penser de même quand il a réalisé la version pour cordes puisqu'il l'a rallongée en répétant le thème sans le développer. J'ai donc fait de même et procédé aux variantes suivantes :

Mes. 1 à 8, la version originale dans l'opéra s'enchaîne avec ce qui précède, il fallait donc trouver une introduction que j'ai prise dans la version pour violon et cordes.

Mes. 9 à 71 : texte exact de la version originale.

Mes 72 à 77 : j'ai inséré une transition orchestrée de la version pour cordes (mes 55 à 60)

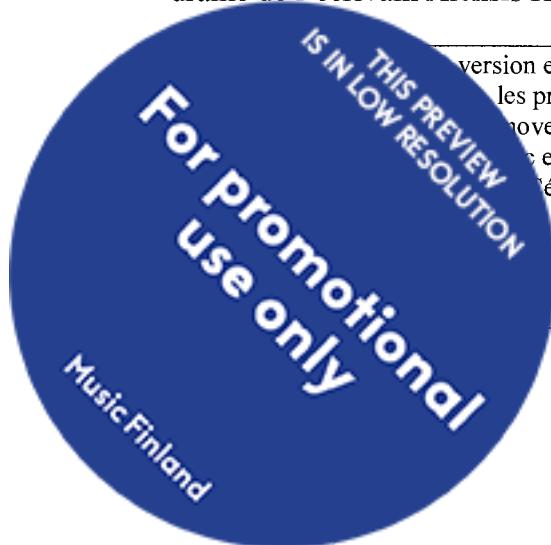
Mes. 78 à 132 : libre adaptation et orchestration des mesures 61 à 115 de la version pour cordes avec retour de la voix soliste et des chœurs pour la dernière exposition du thème.

Notons une légère asymétrie qui m'a semblé naturelle, il y a, une mesure surajoutée dans la version originale (mes. 65) qui n'existe pas dans la version pour cordes. Elle s'explique par la nécessité de terminer une phrase de Kullervo mais apparaît un peu comme un ajout qui rallonge la carrure d'une façon un peu trop sensible. Je n'ai pas cru devoir l'enlever dans la première partie (malgré la suppression du rôle de Kullervo), mais pas non plus la rajouter dans la deuxième partie qui suit la carrure de la version pour cordes.

Je n'ai gardé que le texte original finnois. Les versions françaises (probablement du chef d'orchestre Charles Boisard, l'une ajoutée à la main sur la partition et une autre dactylographiée, conservée à part et présentée comme une « traduction française par Christian Job » de l'opéra « *Coulervo* (sic) – *Épopée du Hamlet Finnois* (resic et reresic) ») ne me semblaient pas rendre suffisamment justice au texte original issu du *Kalevala* dont est tiré le drame de l'écrivain Aleksis Kivi adapté par Launis.

version en quatuor a eu lieu à l'Institut finlandais de Paris le vendredi 13 octobre 2001, les premières auditions des versions pour violon et cordes et pour soliste, chœurs (à l'Opéra Garnier et Bobigny) et en novembre 2001 (par Sophie Antelmi, violon et l'orchestre de chambre de l'Opéra Garnier) et en janvier 2002 (Jeune Philharmonie de Seine Saint-Denis, soprano Écile Dalmon, soprano, le 8 et le 9 décembre à Noisy-le-Sec puis à Paris et le

20 janvier 2002 à l'Université de Helsinki, au Centre d'Information de la musique finlandaise). La reconstitution et d'arrangement est fait avec l'aimable autorisation de

A propos de l'opéra *Kullervo* d'Armas Launis

Le thème de *Kullervo* a inspiré à Armas Launis son deuxième opéra écrit en Finlande après des voyages en Carélie au cours desquels il avait noté des thèmes de mélodies caréliennes et kalévaléennes. L'ouvrage a été créé avec succès en 1917 à Helsinki.

Installé à Nice, en France, en 1930, le compositeur va s'attacher plus particulièrement à faire jouer deux de ses ouvrages : *Aslak Hetta*, sur un sujet lapon qu'il vient juste de terminer et *Kullervo* qui lui semble un bon choix pour des raisons probablement musicales mais aussi exotiques. Il ne parviendra qu'à réaliser le second projet, plusieurs fois.

Quelques concerts donnés par le violoniste Gil Graven et la cantatrice Mary Powers et la création à la Radio nationale d'extraits de l'opéra *Jehudith* seront les événements marquants d'une carrière française marginale.

La chronologie des exécutions de *Kullervo* est la suivante :

- En 1914, Launis adapte le sujet de *Kullervo* d'après le *Kalévala* et le drame d'Aleksis Kivi, qu'il met en musique en 1917 et qui est joué à Helsinki la même année.
- 1938 (30 juillet) : exécution à Radio-Nice PTT, après seize répétitions, sous la direction de Charles Boisard (Charles Cotta chante le rôle de *Kullervo*) dans une version française du même. La retransmission est relayée par trois autres stations radiophoniques régionales (Strasbourg, Bordeaux, Montpellier). Il s'agit de la première exécution publique en France d'une œuvre lyrique finlandaise.
- 1939 (fin mai ou début juin) : exécution de 10 à 15 minutes d'extraits à Tunis au 64e concert de l'OSM, toujours sous la direction de Boisard.ⁱ
- 1940 (jeudi 22 février) : exécution au Palais de la Méditerranée de *Kullervo* intégral sous la direction du compositeur et chef d'orchestre Henri Tomasi dans une mise en scène de Marcel Sablon.ⁱⁱ L'œuvre fait l'objet d'une radiodiffusion nationale de son 3e acte.ⁱⁱⁱ Cette fois, nous avons plus de cinquante ans d'avance sur le montage du *Kullervo* d'Aulis Sallinen à l'opéra de Nantes que certains ont un peu trop légèrement présenté comme une première.
- 1947 (22 octobre) : exécution à Radio Monte-Carlo de *Kullervo*,^{iv} sous la direction de Boisard.^v Une bande est envoyée en Finlande et Yleisradio la diffusera le 31 décembre.^{vi} Il s'agit de la dernière exécution de *Kullervo* au XXe siècle.

ⁱ Journal de Tunis du 3 juin 1939 : « Sa musique y a le caractère grave, transparent et mystique qui caractérise le tempérament nordique, avec l'association de rythmes riches, de trouvailles et de variété. » Signé : un assidu.

ⁱⁱ Il s'agissait dit le programme d'un « Grand gala Franco-britannique donné en aide à la Finlande, sous le Haut Patronage de SAS le Prince Souverain de Monaco. »

ⁱⁱⁱ Le journal *Marianne* écrit à son sujet qu'il s'agit (d'une œuvre) « d'une émouvante actualité... Sa musique contient des accents d'une poignante humanité qui déborde de beaucoup le cadre toujours étroit du régionalisme ».

^{iv} Dans Nice-Matin du 22 octobre Suzanne Malard écrit à propos du « Triomphe de *Kullervo* à Radio Monte-Carlo » que « Cet opéra, l'un des plus intéressants qui soient dus aux compositeurs contemporains devrait trouver place sur toutes les grandes scènes. »

^v Tomasi a refusé de diriger, trouvant « malgré sa sympathie pour M. Launis (...) l'offre de cachet scandaleuse » (Lettre de Robert Schick, directeur de la station du 25 août 1947). (Archives Launis).

^{vi} Malgré tous mes efforts, je n'ai retrouvé aucune trace de ces enregistrements, ni dans les archives de l'« ORTF » Monte-Carlo, ni à Helsinki (il est vrai que RMC et Yleisradio n'ont même pas répondu à

nnée 2000. Paris
1 (suom. Erkki Salmenhaara).

Berceuse Armas Launisen oopperasta Kullervo
Rekonstruoinut Henri-Claude Fantapié

Kehtolaulu, jonka Kullervon äiti laulaa oopperan lopussa, oli varmasti lähellä säveltäjän sydäntä, koska tämä teki siitä 1954 version pianolle ja lauluäänelle (Fazer, Helsinki ; kolme sivua, joilla teksti on suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi) ja toisen version viulusoololle ja jousiorkesterille (käsikirjoitus ; TEOSTO/MIC).

Jotta teokselle olisi konserttikäyttöä, olen puhtaaksi kirjoittanut viulusolo- ja jousiversion käsikirjoituksen (orkesterimateriaali saatavissa), laatinut siitä transkription jousikvartetolle ja tehnyt oopperaotteen alkuperäisestä orkesteriversiosta uuden sovitukseen. Tästä versiosta mainittakoon seuraavaa :

Kuoron osuus (ilman sanoja) on *ad lib.*

Orkesteripartituurin käsikirjoituksessa olevan merkinnän perusteella voi päätellä, että harpun osuus voidaan tarvittaessa uskova jousisolisteille.

Kullervon osuus äidin Kehtolaulun alusta on poistettu, koska se on oopperamainen ja lähes resitatiivinen eikä siis omiaan konserttiversioon.

Kolmannen oboen stemma on tosiasiassa englannintorven osuus.

Oopperassa Kehtolaulu kestää vain pari minuuttia, mikä tuntuu liian vähältä itsenäisen kappaleen konserttiesitykseen. Launis arveli luultavasti samoin jousiversiota kirjoittaessaan, koska hän pidensi sitä toistamalla teeman ilman kehittelyä. Olen siis tehnyt samoin ja muuten menetellyt seuraavasti :

Tahdit 1-8 : alkuperäisessä oopperaversiossa kohta liittyy *attacca* sitä edeltävään jaksoon ; oli siis löydettävä johdanto, jonka olen orkestroinut viulu- ja jousiversiosta.

Tahdit 9-71 : sellaisenaan alkuperäisversiosta.

Tahdit 72-77 : olen sovittanut orkesterille välitaitteen jousiversion tahdeista 55-60.

Tahdit 78-132 : jousiversion tahtien 61-115 vapaa orkesterimukaelma ja solisti- ja kuoro-osuuksien paluu teeman viimeiseen kertaukseen.

Huomattakoon lievä epäsymmetriä, joka tuntuu minusta luontevalta : alkuperäisversiossa on yksi tahti (65) enemmän kuin jousiversiossa. Se on välttämätön, jotta Kullervo saa lauseensa viedyksi päätkseen, mutta tuntuu tarpeettomalta lisäyksestä ja paisuttaa kohtaa hiukan liian tuntuvasti. En katsonut voivani sivuuttaa sitä alkuosassa (huolimatta Kullervon roolin poistamisesta) mutta en liioin lisätä sitä toiseen taitteeseen, joka noudattaa jousiversion hahmoa.

Olen käyttänyt ainoastaan suomenkielistä alkuperäistekstiä. Ranskankieliset tekstit (luultavasti kapellimestari Charles Boisardin, toinen on lisätty käsin partituriin, toinen erillinen koneellakirjoitettu on esitelty « Christian Jobin rankankielisenä käänöksenä » [sic !] ja Kullervo – Suomalainen Hamlet-eepos » [sic !]) eivät tuntuneet mielestäni Kalevalan alkutekstileille, jonka pohjalta Launisen sovittama Aleksis Kiviin tarkoitettu.

Suomen instituutissa perjantaina 13. lokakuuta 2000 (Galatée-kvartetti), ensimmäiset esitykset vuonna 2001 ja tammikuussa 2002 (Sophie Anselmi, viulu, kamarioorkesteri DIONYSOS Pariisissa, kuorolle ja orkesterille joulukuussa 2001 (Jeune Philharmonie de Seine Saint-Denis, Noisy-le-Secissä, 8. ja 9. joulukuuta Noisy-le-Secissä ja Pariisissa ja 16. joulukuuta Drancyssä). Teostossa ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksessa. Rekonstruktio ja sovitukset ystäväillisellä suostumuksella.

Armas Launiksen oopperasta Kullervo

Kullervon aihe innoitti Armas Launiksen säveltämään toisen oopperansa. Sen taustalla voi nähdä Launiksen kansansävelmien keruumatkat 1900-luvun alun Karjalaan, Inkeriin ja Viroon. Teos sai menestyksellisen kantaesityksen Helsingissä 1917.

Asetuttuaan 1930 Nizzaan säveltäjä koetti saada esille erityisesti kahta teostaan : juuri valmistunutta lappalaismusiikkista *Aslak Hettaa ja Kullervo*, mikä sekä musiikillisista että eksoottisista syistä oli luultavasti hyvä valinta. Ainoastaan jälkimmäinen suunnitelma toteutui ja jopa useamman kerran.

Muutama viulutaiteilija Gil Gravenin ja laulajatar Mary Powersin konsertti sekä Ranskan radion kantaesitys oopperan *Jehudith* kohtauksista olivat Launiksen vaativattona ranskaisen uran muita keskeisiä tapahtumia.

Kullervon esitysten aikajärjestys on seuraava :

- Launis muokkaa 1914 *Kullervon* libreton Kalevalan ja Aleksi Kiven näytelmän pohjalta ja saa musiikin valmiaksi 1917 ; samana vuonna teos esitetään Helsingissä.
- 1938 (30. heinäkuuta) teoksen esittää Nizzan paikalliradio 16 harjoituksen jälkeen Charles Boisardin johdolla tämän laatimana ranskankielisenä versiona (Kullervon osan laulaa Charles Cotta). Esitys kuullaan kolmen muun alueradion lähetyskenä (Strasbourg, Bordeaux ja Montpellier). Kyseessä on ensimmäinen suomalaisen oopperan julkinen esitys Ranskassa.
- 1939 (toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa) teoksesta esitetään 10 – 15 minuutin kooste Tunisissa OSM-orkesterin 64. konsertissa edelleen Boisardin johdolla.¹
- 1940 (torstaina 22. helmikuuta) Kullervo esitetään Nizzan Palais de la Méditerranéessa säveltäjän ja kapellimestari Henri Tomasin johdolla Marcel Sablonin ohjaamana.² Teoksen kolmas näytös kuullaan Ranskan radion valtakunnallisena lähetyskenä.³ Tämä tapahtuu yli viisikymmentä vuotta aikaisemmin kuin Aulis Sallisen *Kullervo* esitetään Nantesin oopperassa, mikä on joskus hiukan liian kerkeästi mainittu ensimmäiseksi suomalaisen oopperan esityksekseen Ranskassa.
- 1947 (22. lokakuuta) Kullervon esitetään Monte Carlon radiossa⁴ Boisardin johdolla.⁵ Esityksestä toimitetaan nauhoitus Suomeen ja Yleisradio lähettää sen 31. joulukuuta. Kyseessä on teoksen viimeinen esitys 1900-lvulla.⁶

H-C F.

Kirjallisuutta :

H-C Fantapié : Armas Launis (1884-1959). Un compositeur finlandais dans le contexte niçois et français. Boréales 78/81/2000, pp. 213-230, Paris.

Katso myös Musiikki 3-4/2001, ss. 117-135, suom. Erkki Salmenhaara.

URL <http://www.music-hcf.com>

¹ Journal de Tunis 3.6.1939: "Hänen musiikkissaan on pohjoismaiselle temperamentille ominaista vakavuutta, kuulakkaisuutta ja salaperäisyttä yhdistyneenä rytmiseen rikkauteen, oivalluksiin ja vaihteluun." Allekirjoitus "un artiste finlandais qui a été à l'origine de la musique en Tunisie, mais aussi d'autres œuvres, dont une symphonie, dont les mélodies sont si belles qu'il est difficile de les décrire, mais elles sont toutes magnifiques".

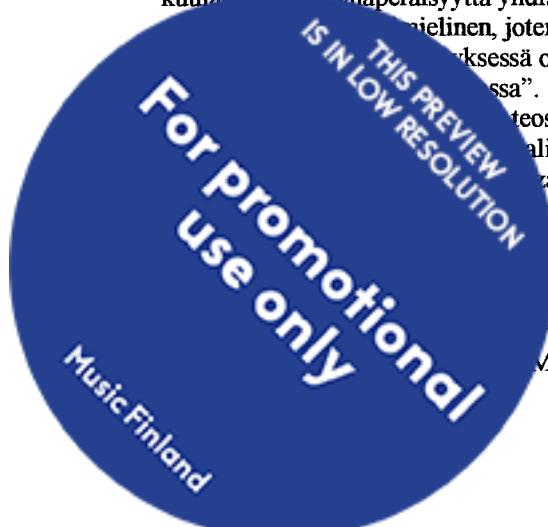
² Robert Schickin kirjoittaa otsikolla "Kullervo riemuvoitto Monte-Carlon radiossa".

³ Robert Schickin kirjoittaa otsikolla "Kullervo riemuvoitto Monte-Carlon radiossa".

⁴ Robert Schickin kirjoittaa otsikolla "Kullervo riemuvoitto Monte-Carlon radiossa".

⁵ Robert Schickin kirjoittaa otsikolla "Kullervo riemuvoitto Monte-Carlon radiossa".

⁶ Robert Schickin kirjoittaa otsikolla "Kullervo riemuvoitto Monte-Carlon radiossa".

Kullervo - Berceuse tirée de l'opéra (1917)

Armas LAUNIS
arrangement Henri-Claude Fantapié

Fl.

Ob.

A Cl.

Bsn.

Hn.

Hp.

S 1

S 2

Mez.

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

10

lui - la - mun kuo - pus - tain, kuo - pus - ta kul - ta - has - - - ta. Tuu - ti nuo - re - na nuk - ku -

For promotional
use only

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

Fl. Ob. A Cl. Bsn.

Hn. Hpt.

S 1 ma - han nur - jas - ta maa - il - mas - ta. Tuu - ti - lul - la mun - tum - mais - ta - ni kuu - let - ko

S 2

Mez.

T

B

Vln. I Arcq. Pizz.

Vln. II Arcq. Pizz.

Vla.

Vc.

For promotional
use only

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

Music Finland

Fl. *pp*

Ob. *pp*

A Cl.

Bsn.

Hn. *pp*

Hp.

S 1 lau - lun soi - - van? Kuu - set ko - lū - si ik - ku - nan al - la huo - ju - vat su - ru - jen hoi -

S 2

Mez.

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

For promotional
use only

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

Music Finland

Fl. *pp*

Ob. *pp*

A Cl. *pp*

Bsn. *pp*

Hn. *pp*

Hp. *mp* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*

S 1 van. Näät - kÖ sä lap - se - ni kuus - ten al - ta täh - te - ä tuik - ki - vais - ta? - - Luo - jan

S 2

Mez.

T

B

Vln. I *arco*

Vln. II *arco*

Vla. *arco*

V. *V*

For Preview
THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

Fl.

Ob.

A. Cl.

Bsn.

Hn.

Hp.

S 1
sil - mä se kat - so - vi siel - tä las - ta - ni ar - ma - - - hais -- - - ta - - - Maa - il - ma - kiis - ti raun

S 2

Mez.

T

B

Vln. I

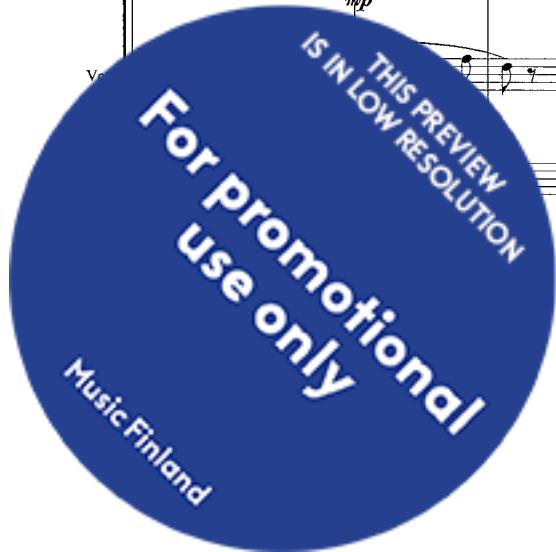
Vln. II

Vla.

Vc.

Larghetto
= 63

For promotional use only. This preview is in low resolution.

Fl.

Ob.

A Cl.

Bsn.

Hn.

Hp.

S 1
kuo - puk - sein äi - ty - en par - ma - hil - - - ta. Kii - tos, lap - si, kun pa - la - sit

S 2

Mez.

T

B

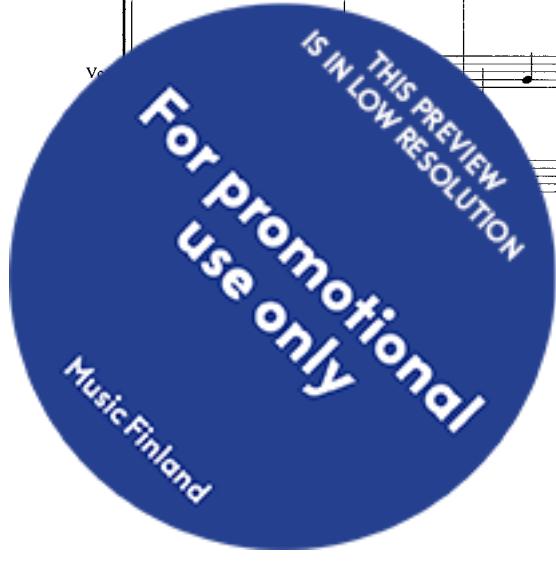
Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

For preview purposes only. This preview is in low resolution.

Fl. pp
 Ob. pp
 A Cl.
 Bsn. mf pp
 Hn. pp
 Hp.
 S 1
 taa - sen, myö - hä jo on - kin il - ta.
 S 2
 Mez.
 T
 B
 Vln. I pp
 Vln. II pp
 Vla. pp
 Vc.

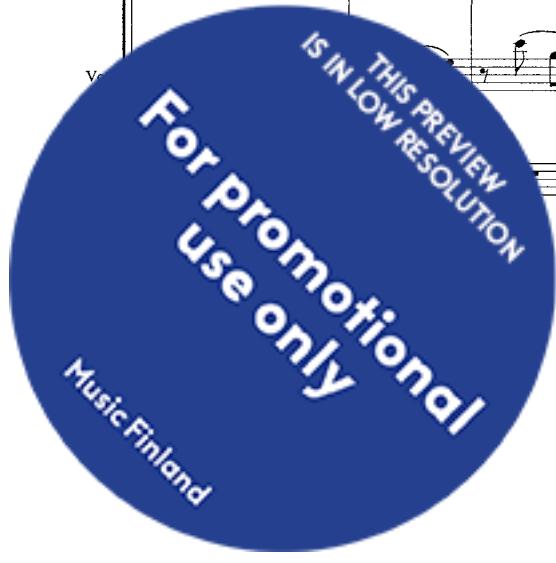
ôtez sourd. *Arco*
Pizz. *ôtez sourd.*
Pizz. *ôtez sourd.*
ôtez sourd.

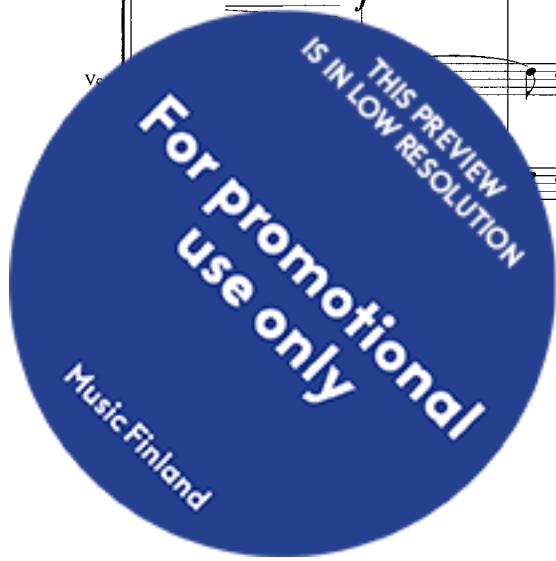
pp *pp* *pp* *pp* *pp* *pp* *pp*
Arco *Arco* *Arco* *Arco* *Arco* *Arco* *Arco*
mf *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*
pp *pp* *pp* *pp* *pp* *pp* *pp*
pp *pp* *pp* *pp* *pp* *pp* *pp*

THIS PREVIEW
 IS IN LOW RESOLUTION
 For promotional
 use only

Musical score page 89. The score includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Bassoon (Bsn.), Clarinet (A Cl.), Horn (Hn.), Bassoon (Bsn.), Soprano 1 (S 1), Soprano 2 (S 2), Mezzo-soprano (Mez.), Tenor (T), Bass (B), Violin I (Vin. I), Violin II (Vin. II), Viola (Vla.), and Cello (Cello). The vocal parts sing the lyrics: "Tuu - ti - lu - la mun tum - mais - ta - ni kuu - let-ko". Dynamics include *p*, *pp*, and slurs.

Fl. Ob. A Cl. Bsn. Hn. Hpt. S 1
 ho - - van f
 S 2 Mez. T B Vln. I Vln. II Vla. Vc.

108

For promotional
use only

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

Fl.

Ob.

A Cl.

Bsn.

Hn.

Hp.

S 1

Kii - tos, lap - si, kun pa - la - sit taa - sen, Myö - hä jo on - kin il - ta

S 2

Mez.

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Music Finland

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION
**For promotional
use only**

Music Finland

126

Fl.

Ob.

A Cl.

Bsn.

Hn.

Hp.

S 1

S 2

Mez.

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mp

dim e rit.

ppp

Pizz.

p

3

Pizz.

p

3

Pizz.

p

3

Pizz.

**For promotional
use only**

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

Music Finland