

THE ART OF THE
FINNISH KANTELE

M. POKELA | E. SARIOLA | M. KONTIO

ENGLISH P. 2

DEUTSCH S. 6

THE ART OF THE FINNISH KANTELE

M. KONTIO | E. SARIOLA | M. POKELA

PROFESSOR MARTTI POKELA has made it his life's work to collect the traditional music of Finland and make it known at home and abroad, preserving the traditional kantele music while composing new pieces for the instrument. Professor Pokela teaches Folk Music and Kantele at the Sibelius Academy in Helsinki, Finland's capital.

EEVA-LEENA SARIOLA, Martti Pokela's daughter, has combined a classical training with the traditions of folk music in her playing. She has lectured on Finnish folk music both in Finland and abroad, and also teaches at the Sibelius Academy.

MATTI KONTIO has been greatly responsible for popularising the kantele and he has developed new playing methods of the kantele. He also is a teacher at the Sibelius Academy.

KANTELE

The Finnish name of a folk instrument of the psaltery type, known elsewhere as *kannel* (Estonia), *kokle* (Latvia), *kankles* (Lithuania) and *gusli* (north-western Russia).

The tuning of the strings varies according to the musical style and region. The player rests the instrument in his lap or props it on his knees and leans it against his body; indoors it can be placed on a table. The shortest string is usually nearest to the player. The playing technique varies as much as the tuning; when playing single melodies the player plucks the open strings with the right-hand fingertips, and damps the others with the finger of his left hand. Very occasionally a small plectrum of bone, wood or metal is used. In multipart music the fingers of both hands pluck the strings.

Almost nothing is known of the early repertory. The small number of strings suggests that the range of the melodies was narrow, seldom more than a 4th or a 5th. According to the early sources musicians accompanied their singing of tunes by unison playing on the instrument; presumably it was used similarly for accompanying any singing. It was and still is used to accompany dance.

After the end of the 19th century instruments carved from a single piece of wood gradually gave way to box types consisting of several wooden strips and cross bridges. Between 12 and 46 strings are fastened to wood or iron wrest pins. Generally they are tuned diatonically in the major or the minor with a range of three to four octaves. Since the 1940s various chromatic types have been built in the Baltic countries. Their strings can be seen on two planes and even arranged in chords.

The modern instrument is built in different sizes and its repertory in both the Baltic states and Finland consists mainly of folk songs, dances and marches, as well as pieces specifically composed for the instrument. It is played with both hands, melodic playing alternating with harmonic. The melody is mostly played simply or in thirds, plucked with the fingertips of the right hand, and the accompaniment is played with the left hand. In Finland, where the *kantele* has been a national symbol since the 19th century, *kantele* playing is taught in music academies in Helsinki and Tampere.

THE ART OF THE FINNISH KANTELE

The album is the combined work of Martti Pokela, Eeva-Leena Sariola and Matti Kontio.

There are 17 *kantele* pieces, both traditional melodies and new compositions. There are also duet and solo performances. The instruments are 5-string, 9-string and 36-string kantele and *jouhikko* (a bowed lyre of Finland, related to the Welsh *crwth*).

This collection represents the highest level of kantele and folk music playing. New playing methods and the complete command of effects along with the mastery of traditional playing make the album interesting and very enjoyable.

1. JOUTSENIEN TANSSI – Dance of the Swan

This folk tune originates from the region of Satakunta. There are two alternating themes: a traditional waltz and a sparkling lyrical sequence, played by three 36-string grand kantele.

2. KEINU – The Swing

With the tuning mechanism of the kantele the player can achieve various modes with additional and unusual tone colours. In Martti Pokela's composition "The Swing" there are two 36-string kantele tuned in an ascending melodic minor scale.

3. VIULAN POLKKA – Viola Polka

A lively polka originally played on the violin. In addition to the three 36-string kantele you can hear a specially tuned 5-string kantele.

4. RIEKKO HANGELLA – A Willow Grouse in the Frozen Snow

This work belongs to one of Martti Pokela's favourite series of kantele compositions. The arrangement uses modern techniques, for example the damping of notes and the sound produced by plucking the string at an extreme point quite near to its securing pin. The composition is played by two specially tuned kantele with mechanical tuning devices.

5. SATAVUOTINEN SAKKA – The Dregs of 100 years

The instrument known as *jouhikko* came to Finland from the west and is closely related to the Swedish *stråkharp* and the Celtic *crwth* [crooth]. It is played with a bow. Most *jouhikko* melodies are also played on the 5-string kantele, for example "Satavuotinen sakka". An ensemble consists of two rasping *jouhikko*, a 36-string kantele and a 5-string kantele with copper strings.

6. LAMPAAN RAVIA – Frisking Lamb

A traditional 5-string kantele melody, but this lamb boldly frisks into new dimensions on the strings of each kantele. We hear the 5-string, 9-string, 36-string and horsehair-strung kantele.

7. VIERAAN MAAN VALSSI – Waltz of a Foreign Land

The mechanism to damp the strings is operated by the left forearm. Sometimes, however, it is necessary to damp specific strings with the fingers only, so that the melody line is unbroken even though there are changes in chord sequence. Matti Kontio plays his composition on a 36-string grand kantele.

8. **TAPPELUPOLKKA** – Fighting Polka

A menacing melody known in Finnish as “rytkypolkka” which is usually danced by the men only. It has been known sometimes to end in a real fight! Three 36-string kantele play in a low register and the mood is accentuated by effects made by the strings and metal pipes. Rhythmic backbeats are played by the 5-string horsehair-string kantele.

9. **GOLGGO MAANON** – November

“November” in the language of Saame. It portrays the “kaamos”, a long period of darkness during the winter when the sun does not rise at all in Lapland, and was composed in Martti Pokela’s “Lapish period”. In this arrangement are three 36-string kantele.

10. **KELLOPOLKKA** – The Bell Polka

The traditional small kantele has only five strings, but the use of harmonics enhances the range of the instrument so that the five strings can produce at least twenty different notes. The Bell Polka is played here on three 5-string kantele.

11. **TIAISEN TANSSI** – Little Birds’ Dance

A conversation between three 5-string kantele.

12. **VALKEALAN VALSSI**

A folk melody from the region of Kymenlaakso. By de-tuning the strings by a note, a traditional sound is achieved on three 36-string kantele.

13. **VANHA PELIMANNI** – An Old Folk Player

Martti Pokela plays his own composition on a 36-string grand kantele.

14. **KAIJASJÄRVESS**

Based on an east Karelian canon which is well-suited for the jouhikko. A 36-string grand kantele plays the accompaniment with the jouhikko and second 36-string kantele playing the melody.

15. **HIIDENKIRNU** – Pot-Hole

Composed by Martti Pokela in the 1980s. He plays this tune on a specially tuned 36-string grand kantele.

16. **HULDA JA JALMARI**

An old Finnish “arkkiveisu” or traditional folk ballad, transcribed for the kantele. Three 36-string kantele portray Hulda’s and Jalmari’s emotions.

17. **PELTONIEMEN HINTREKIN SURUMARSSI** – Hintrek Peltoniemi’s Funeral March

A performance of this melody by Kaustinen’s “Purppuripelimannit” (“Purple Folk Players”) went straight to the hearts of the Finnish people, and from the same theme Aulis Sallinen has made a composition for a string quartet. A solemn funeral march is played by two 36-string kantele and a third kantele adds various effects to the traditional melody.

THE ART OF THE FINNISH KANTELE

M. KONTIO | E. SARIOLA | M. POKELA

PROFESSOR MARTTI POKELA hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die traditionelle Musik Finnlands zu sammeln, im In- und Ausland bekannt zu machen und traditionelle Musik zu erhalten und gleichzeitig neue Stücke für das Instrument zu schreiben. Prof. Pokela unterrichtet Volksmusik und Kantele an der Sibelius-Akademie in Helsinki, der Hauptstadt Finnlands.

EEVA-LEENA SARIOLA, Martti Pokelas Tochter, hat in ihrem Spiel ihre klassische Ausbildung mit den Folk-Traditionen vereint. Sie hat sowohl in Finnland als auch im Ausland Vorlesungen über finnische Volksmusik gehalten und unterrichtet ebenfalls an der Sibelius-Akademie.

MATTI KONTIO hat viel dazu beigetragen, die Kantele populär zu machen und hat neue Methoden des Spielens entwickelt. Er ist auch als Lehrer an der Sibelius-Akademie tätig.

KANTELE

Der finnische Name für ein Volksmusikinstrument. Eine Art Psalter oder Zither, die anderwärts als *Kannel* (Estland), *Kokle* (Lettland), *Kankles* (Litauen) und *Gusli* (Nordwest-Rußland) bekannt ist.

Die Stimmung der Saiten ist variabel, je nach Region und Stil. Der Spieler hält das Instrument im Schoß, gegen seinen Oberkörper gelehnt oder stellt es auf einen Tisch. Die kürzesten Saiten sind üblicherweise dem Spieler am nächsten. Die Spieltechniken variieren, genauso wie die Stimmungen. Beim Spielen von einstimmiger Musik werden die offenen Saiten mit den rechten Fingerspitzen gezupft, die anderen werden mit den linken Fingern abgedämpft. Gelegentlich wird ein kleines Plektrum aus Bein, Holz oder Metall verwendet. Bei mehrstimmiger Musik zupfen die Finger beider Hände die Saiten.

Von früheren Repertoires ist fast gar nichts überliefert. Die niedrige Anzahl der Saiten läßt vermuten, daß die Bandbreite der Melodien beschränkt war – man konnte selten mehr als 4 oder 5 Tonschritte spielen. Gemäß einiger Quellen haben Sänger sich früher unisono auf dem Instrument begleitet. Vermutlich wurde das Instrument auf ähnliche Weise zur Begleitung aller Gesänge verwendet. Es wurde und wird heute noch zur Begleitung von Tänzen verwendet.

Nach dem Ende des 19. Jahrhunderts wichen die bisher aus einem Stück geschnitzten Instrumente langsam einer aus mehreren Teilen gezimmerten Art, die aus verschiedenen Streifen Holz und Brücken bestand. Zwischen 12 und 46 Saiten wurden mit hölzernen oder metallenen Drehstiften befestigt. Generell wurden sie in diatonischen Dur- oder Molltonarten gestimmt und hatten eine Reichweite von 3–4 Oktaven. Seit 1940 wurden in den baltischen Ländern einige chromatische Arten gebaut. Deren Saiten kann man in 2 Ebenen oder sogar in Akkorden angeordnet vorfinden.

Die moderne Kantele gibt es in verschiedenen Größen. In baltischen Ländern und in Finnland besteht das Repertoire hauptsächlich aus Volksliedern, Tänzen und Märschen und aus Stücken, die speziell für das Instrument komponiert wurden. Es wird mit beiden Händen gespielt, wobei sich melodisches und harmonisches Spiel abwechseln. Die Melodie wird einstimmig oder in Terzen mit der rechten Hand gespielt, während die Linke die Begleitung zupft. In Finnland, wo die Kantele seit dem 19. Jahrhundert ein nationales Symbol ist, wird Kantele in Musikakademien in Helsinki und Tampere unterrichtet.

DIE KUNST DER FINNISCHEN KANTELE

Dieses Album ist das gemeinsame Werk von Martti Pokela, Eeva-Leena Sariola und Matti Kontio.

Die Aufnahme enthält 17 Stücke, sowohl traditionelle, als auch neue Kompositionen. Es gibt Solostücke und Duette. Die hier gespielten Instrumente sind 5-saitige, 9-saitige und 36-saitige *Kanteles* und die *Jouhikko* (mit einem Bogen gespielte finnische Leier, mit der walisischen *Crwth* verwandt).

Diese Sammlung repräsentiert das höchste Niveau des Kantele- und Volksmusikspiels. Neue Spielmethoden, gepaart mit meisterhafter Beherrschung traditioneller Spielweisen, machen dieses Album zu einem interessanten und unterhaltsamen Erlebnis.

1. JOUTSENIEN TANSSI – Tanz des Schwans

Dieses Volkslied stammt aus der Gegend von Satakunta. Es besteht aus zwei sich abwechselnden Themen: einem traditionellen Walzer und einer glitzernden, lyrischen Sequenz, auf drei 36-saitigen großen Kantelen gespielt.

2. KEINU – Die Schaukel

Mit Hilfe der Stimm-Mechaniken der Kantele kann der Spieler verschiedene Tonarten mit zusätzlichen ungewöhnlichen Klangfarben erzeugen. In Martti Pokelas Komposition „die Schaukel“ sind zwei Großkantelen in einer aufsteigenden melodischen Molltonart gestimmt.

3. VIULAN POLKKA – Viola Polka

Eine lebhafte Polka, ursprünglich für Geige gedacht. Zusätzlich zu drei 36-saitigen Kantelen können Sie eine besonders gestimmte 5-saitige Kantele hören.

4. RIEKKO HANGELLA – Ein Weiden-Moorhuhn im gefrorenen Schnee

Dieses Stück ist aus einer von Martti Pokelas Lieblingsserien von Kantele-Kompositionen. Das Arrangement verwendet moderne Techniken, wie das Dämpfen der Saiten und das Zupfen ganz am Ende der Saiten, direkt neben dem Befestigungsstift. Die Komposition wird von zwei speziell gestimmten Kantelen gespielt.

5. SATAVUOTINEN SAKKA – Die Überbleibsel von 100 Jahren

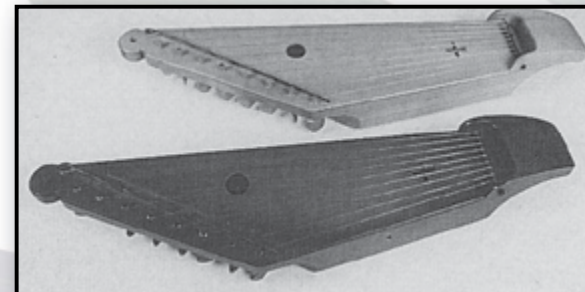
Das als *Jouhikko* bekannte Instrument kam aus dem Westen nach Finnland und ist eng mit der schwedischen *Stråkharp* („Streichharfe“) und der keltischen *Crwth* (sprich: *cru:th* oder *crowd*; walisische gestrichene Laute) verwandt. Sie wird mit einem Bogen gespielt. Die meisten *Jouhikko*-Melodien werden auch auf der 5-saitigen Kantele gespielt, wie z.B. „*Satavuotinen sakka*“. Ein Ensemble besteht aus zwei kratzenden *Jouhikko*, einer 36-saitigen Kantele und einer 5-saitigen Kantele mit Kupfersaiten.

6. LAMPAAN RAVIA – Das umherspringende Lamm

Eine traditionelle Melodie für 5-saitige Kantele. Dieses Lamm springt jedoch wagemutig in immer neue Dimensionen über die Saiten jeder Kantele. Wir hören die 5-, 9- und 36-saitige und eine mit Roßhaarsaiten bespannte Kantele.

7. VIERAAN MAAN VALSSI – Walzer aus einem fremden Land

Der Dämpfmechanismus für die Saiten wird mit dem linken Unterarm bedient. Manchmal ist es jedoch nötig, einzelne Saiten mit den Fingern abzdämpfen, damit die Melodie ungebrochen weiterlaufen kann, auch wenn ein Akkordwechsel stattfindet. Matti Kontio spielt seine Komposition auf einer 36-saitigen Großkantele.

8. **TAPPELUPOLKKA** – Raufpolka

Eine bedrohliche Melodie, auf finnisch „rytkypolkka“ genannt, die üblicherweise nur von Männern getanzt wird. Es sind viele Fälle bekannt, wo die Polka wirklich in einer Rauferei geendet hat! Drei 36-saitige Kantelen spielen in den tieferen Lagen und die Stimmung wird durch Effekte mit den Saiten und Metallrohren betont. Rhythmische Akzente werden von der Roßhaarsaiten-Kantele gesetzt.

9. **GOLGGO MAANON** – November

„November“ auf finnisch. Das Stück porträtiert „kaamos“, eine lange Zeit der Dunkelheit während des Winters, in der die Sonne in Lappland überhaupt nicht aufgeht. Das Stück schrieb Martti Pokela während seiner „lappländischen Periode“.

10. **KELLOPOLKKA** – Glockenpolka

Die traditionelle, kleine Kantele hat nur 5 Saiten, aber durch Verwendung von Harmonien kann man die Reichweite des Instrumentes erweitern, sodaß man mindestens 20 Töne spielen kann. Die Glockenpolka wird hier auf drei 5-saitigen Kantelen gespielt.

11. **TIAISEN TANSSI** – Tanz des kleinen Vogels

Eine Konversation zwischen drei 5-saitigen Kantelen.

12. **VALKEALAN VALSSI**

Eine Volksmelodie aus der Region von Kymenlaakso. Durch tiefer-stimmen der Saiten um einen Ton wird auf der 36-saitigen Kantele ein traditioneller Klang erreicht.

13. **VANHA PELIMANNI** – Ein alter Folk-Spieler

Martti Pokela spielt seine eigene Komposition auf einer 36-saitigen Großkantele.

14. **JASJÄRVESS**

Das Stück basiert auf einem Kanon aus Ostkarelien und ist für die Jouhikko gut geeignet.

Eine 36-saitige Kantele spielt mit der Jouhikko die Begleitung und eine zweite Großkantele spielt die Melodie.

15. **HIIDENKIRNU** – Schlagloch

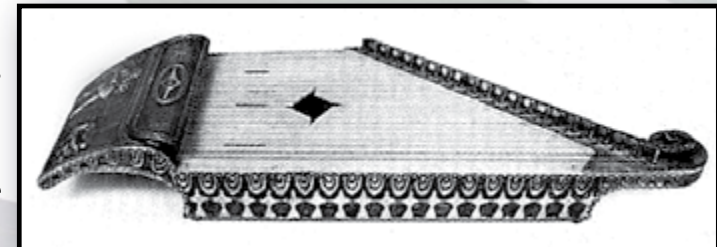
In den 1980ern von Martti Pokela komponiert. Er spielt dieses Lied auf einer speziell gestimmten Großkantele.

16. **HULDA JA JALMARI**

Eine alte finnische „arkkiveisu“ oder traditionelle Volksballade, für die Kantele umgeschrieben. Drei 36-saitige Kantelen porträtieren Huldas und Jalmaris Gefühle.

17. **PELTONIEMEN HINTREKIN SURUMARSSI** – Hintrek Peltoniemis Trauermarsch

Eine Aufführung dieser Melodie durch Kaustinens „Purppuripelimannit“ („Purpurne Volksmusikanten“) ging dem finnischen Volk geradewegs zu Herzen. Aus dem gleichen Thema hat Aulis Sallinen eine Komposition für Streichquartett geschrieben. Der feierliche Trauermarsch wird auf zwei 36-saitigen Kantelen gespielt und die 3. Kantele fügt zu der traditionellen Melodie verschiedene Effekte hinzu.

*All arrangements: **Martti Pokela**, **Eeva-Leena Sariola**, **Matti Kontio***

*Recorded at: **IR Studios**, Finland*

*Licensed from **Polarvox Music Publishing Oy***

*Bonus track **LIETO** – Quadrille, Recorded on 10 July 2002, in collaboration with the
Festival Mondial des Cultures, Drummondville, Quebec, Canada*

*Mastering: **Diz Heller***

*Cover photo: **Jani-Anton Kallioinen***

*Cover design: **Sarah Ash***

*Typesetting/Layout: **Sarah Ash***