

RUSSIAN gypsy violin

Oleg Ponomarev

ENGLISH P. 2

DEUTSCH S. 5

Oleg A Ponomarev - composer, producer, sound / recording engineer, musician (*violin, viola, guitar, double bass, bass guitar, keyboards*) was born in 1964 in Khabarovsk, Russia, into a large Gypsy family, all of whom were musicians. He received his initial musical education from his grandmother (*piano*) and his grandfather (*violin*), both Moscow Conservatory graduates, and his mother Valentina Ponomareva, singer with '*Trio Romen*'. Later he attended Central Music School and the Gnesinka Music College in Moscow.

After a few years of touring Russia with '*Djang*', a Russian Gypsy orchestra, he joined Valentina Ponomareva's Theatre. From 1990 until 2000, he toured extensively with the Russian Gypsy band '*Loyko*'. Since then he has played with '*Koshka*', a Gypsy world music group, and the '*Hot Club of Dublin*' as well as the '*French Chanson meets Gypsy Music*' project, with Caroline Moreau, and '*Cafe Orchestra*' trio.

Throughout his career Oleg has played at many major European folk festivals; he constantly tours Europe, Britain, Asia, the USA, Canada, Russia and Eastern Europe. He is currently performing with '*Koshka*', '*Yurodny*', and '*Late Babies*' bands.

Discography:

- 4 CDs with '*Loyko*' (Russian-Gypsy Music)
- 3 CDs with Valentina Ponomareva's group (Russian-Gypsy Romances)
- 3 CDs with '*Koshka*' (Gypsy world music)
- 2 CDs with '*Yurodny*' (Balkan-Klezmer-World music)
- 2 CD with the '*Hot Club of Dublin*' (Gypsy jazz)
- 1 CD with Caroline Moreau's '*Paris is Burning*'
- 1 CD with the '*Black Mama Dharma Band*' (Gypsy avantgarde and R&B), USA
- 1 CD with Ron Wood and Charlie Watts of the Rolling Stones.

Nigel Clark - guitar (*Hue & Cry, Scottish Guitar Quartet*)

Nigel is one of the finest Scottish jazz players. He was introduced to Gypsy music in 2000 and soon became a member of '*Koshka*'. His virtuosity and understanding of the roots of Gypsy music brings the project to a completely new level. He lives in Glasgow, Scotland.

Lev Atlas - violin

Lev was born in Rostov at the river Don, Russia. He has had a distinguished career as a classical musician. Lev was a member of the award-winning *Rostov String Quartet* and the *Rachmaninov Trio* and is currently the Principal Viola of the *Scottish Opera Orchestra*. He is also renowned as a virtuoso Klezmer and Eastern European folk music performer. He lives in Glasgow, Scotland.

Drazen Djerek - guitar

Drazen was born in Croatia, but now lives in Dublin, Ireland. He has recorded two CDs, '*Fly me to Brazil*' and '*Paris Concert*'. Being probably one of the most influential Jazz guitarists in Ireland, his projects are too numerous to mention, including '*French Chanson meets Gypsy Music*' and the Gypsy-Latin project '*Sad Mamba*', both together with Oleg.

John Gilligan - double bass (*Hot Club of Dublin*)

The oldest of the famous '*Gilligan Brothers Band*', John dedicated his talents to Gypsy jazz. He plays with the '*Hot Club of Dublin*' and shares Oleg's passion for Russian Gypsy music. He lives in Dublin, Ireland.

1. **Souvenir de Villingen**

This short tune was written by Stephane Grapelli, who, together with the French Gypsy guitarist Django Reinhardt developed the "Hot Club" style - Gypsy Jazz.

Oleg A Ponomarev: violin

Nigel Clark: guitar

2. **Hora**

This hora is usually played at weddings. It is often called 'Crying Hora'.

Lev Atlas: violin

Oleg A Ponomarev: violin

Nigel Clark: guitar

3. **I'll Tell You Why**

An example of a Russian Gypsy romance, played here as an instrumental piece.

Oleg A Ponomarev: violins, violas, guitars

4. **Smelka**

Smelka (short for Esmeralda) is dedicated to my sister, who was pronounced a Queen of the 'Vengerka' female dance in Russia. Unfortunately, the tradition is dying, and now there are only a very few 'Vengerka' dancers left.

Oleg A Ponomarev: violin

Lev Atlas: violin

Nigel Clark: guitar

5. **Bear Dance**

Many years ago Gypsies from Siberia used to earn money showing a 'dancing bear' on a market. They would play, the bear would dance and everybody would go "aaaaaaaaah!" What nobody knew however, was how the bear was trained: A hole was dug in the ground, a fire was lit in the hole and a metal plate would be put over the hole. Then they made a bear stand on the metal plate. The music would start playing. The poor bear was not allowed to run off the plate, so he would start "dancing", jumping and trying to lift his feet in the air, one by one.

Oleg A Ponomarev: violins, violas, guitars

6. **Turka**

Turka is a new word in a very conservative 'Romano chip' Gypsy language. The old 'babushkas' and 'dedushkas' would usually be very suspicious of anything mechanical or electrical, even young Gypsy musicians in the 1960s had problems with having the microphones and amplifiers on the stage. So, if one didn't like or understand the gadget, he'd usually call it 'turka'.

Oleg A Ponomarev: violin

Lev Atlas: violin

Nigel Clark: guitar

7. **Deda**

This tune is dedicated to my grandfather (Deda), my first teacher, head of the Ponomarev clan, violinist and guitarist. He was born in a Gypsy caravan in central Russia, eventually became a Moscow Conservatory graduate and the Dean of Khabarovsk Musical College.

Oleg A Ponomarev: violins, violas

Nigel Clark: guitar

Drazen Djerek: guitar

John Gilligan: contrabass

8. **Odessa City Romance**

'City romance' - 'gorodskoi romance' is a style of song, originally Russian, usually a love song, with very naive and simple lyrics. It became something different, when Gypsies began to write and sing romances. They brought in a lot of drama and even tragedy.

In the Black Sea port of Odessa, in the southern part of Ukraine, home of many nationalities, Gypsy and Jewish cultures heavily influenced each other. 'Odessa' is an example of a Gypsy-Jewish romance.

Oleg A Ponomarev: violins, violas

Nigel Clark: guitar

Drazen Djerek: guitar

John Gilligan: contrabass

9. **Romance**

This is orchestral illustration to Aleksandr Pushkin's story 'Snow Storm', written by Gyorgy Sviridov. Pushkin was always fascinated by Gypsy culture, he wrote many poems about Gypsy life and was a frequent guest of honour at celebrations in the caravans, spending nights and days listening to the music.

Oleg A Ponomarev: violins, violas, guitar

Lev Atlas: violins

Nigel Clark: guitar

10. Lautary

This melody was shown to me twenty years ago by Grofo Kurilov, a famous Gypsy guitarist, singer and dancer, who heard it from his grandfather... he didn't know the name of the tune.

Oleg A Ponomarev: violin

Sergey Vorontsov: guitar

Konstantin Gogunskiy: guitar

11. Wedding Song

This tune is claimed by many Gypsies to be their own. The author is unknown. This music was played at Gypsy weddings, which are majestic events. Sometimes whole villages would celebrate a wedding for days and weeks, playing music, dancing and singing. Passers-by would be invited to stay, eat, drink and listen to the music.

Oleg A Ponomarev: violins, violas, contrabass

Oleg A Ponomarev - Komponist, Produzent, Ton-/Aufnahmeingenieur, Musiker (Geige, Viola, Gitarre, Kontrabaß, Baßgitarre, Keyboards) wurde 1964 in Khabarovsk, Rußland, in einer großen Zigeunerfamilie geboren, deren Mitglieder alle Musiker sind. Seinen ersten Musikunterricht erhielt er von seiner Großmutter (Klavier) und seinem Großvater (Geige), beides Graduierte des Moskauer Konservatoriums, und von seiner Mutter *Valentina Ponomareva*, Sängerin des Trio Romen. Später besuchte er die Zentrale Musikschule und das Gnesinka Musik-College in Moskau.

Nach einigen Jahren auf Tourneen durch Rußland mit dem russischen Zigeunerorchester „Djang“ trat er Valentina Ponomarevas Theater bei.

Von 1990 bis 2000 machte er ausgedehnte Tourneen mit der russischen Zigeunerband „Loyko“. Seither spielte er mit „Koshka“, einer Zigeuner-Worldmusikgruppe, und dem „Hot Club of Dublin“ sowie dem „French Chanson meets Gypsy Music“-Projekt mit Caroline Moreau und „Cafe Orchestra“ trio.

Während seiner ganzen Karriere spielte Oleg auf allen großen europäischen Folkfestivals; er bereiste ständig Europa, Großbritannien, Asien, die USA, Kanada, Rußland und Osteuropa. Er spielt derzeit mit „Koshka“, „Yurodny“ und „Late Babies“.

Zur Zeit arbeitet er an einer zweiten CD mit dem „Hot Club of Dublin“ und einem großen Zigeunerprojekt mit „Koshka“; außerdem spielt er mit dem „Orchestra of the Scottish Opera“ (Orchester der Schottischen Oper) in Glasgow.

Diskographie:

4 CDs mit „Loyko“ (Russische Zigeunermusik)

3 CDs mit *Valentina Ponomarevas* Gruppe (Russische Zigeunerromanzen)

3 CDs mit „Koshka“ (Gypsy Weltmusik)

2 CDs mit „Yurodny“ (Balkan-Klezmer-Weltmusik)

2 CD mit die „Hot Club of Dublin“ (Gypsy jazz)

- 1 CD mit dem „*Hot Club of Dublin*“ (Zigeunerjazz)
- 1 CD mit Caroline Moreaus „*Paris is Burning*“
- 1 CD mit der „*Black Mama Dharma Band*“ (Zigeuner-Avantgarde und R&B), USA
- 1 CD mit Ron Wood und Charlie Watts von den Rolling Stones.

Nigel Clark - Gitarre (*Hue & Cry, Scottish Guitar Quartet*)

Nigel ist einer der besten schottischen Jazzspieler. Im Jahre 2000 begann er sich mit Zigeunermusik zu beschäftigen und wurde Mitglied von „*Koshka*“. Seine Virtuosität und sein Verständnis der Wurzeln der Zigeunermusik heben das Projekt auf ein ganz neues Niveau. Er lebt in Glasgow, Schottland.

Lev Atlas - Geige

Lev wurde in Rostow am Don, Rußland, geboren und hatte eine hervorragende Karriere als klassischer Musiker. Er war Mitglied des preisgekrönten *Rostower Streichquartetts* und des *Rachmaninov Trios* und spielt zur Zeit die Erste Geige im *Orchestra of the Scottish Opera* (Schottisches Opernorchester). Lev ist auch als meisterhafter Klezmer- und osteuropäischer Folkmusiker bekannt. Er lebt in Glasgow, Schottland.

Drazen Djerek - Gitarre

Drazen wurde in Kroatien geboren und lebt jetzt in Dublin, Irland. Er nahm zwei CDs auf: „*Fly me to Brazil*“ und „*Paris Concert*“. Er ist wahrscheinlich einer der einflußreichsten Jazzgitarristen in Irland - zu seinen sehr zahlreichen Projekten gehören u. a. „*French Chanson meets Gypsy Music*“ und das Gypsy-Latin-Projekt „*Sad Mamba*“, beide zusammen mit Oleg.

John Gilligan - Kontrabaß (*Hot Club of Dublin*)

Als ältester der berühmten „*Gilligan Brothers Band*“ widmete John seine Talente dem Zigeunerjazz. Er spielt mit dem „*Hot Club of Dublin*“ und teilt Olegs Begeisterung für russische Zigeunermusik. Er lebt in Dublin, Irland.

1. **Souvenir de Villingen**

Diese kurze Melodie wurde von Stephane Grapelli geschrieben. Zusammen mit dem französischen Zigeunergitarristen Django Reinhardt entwickelte er den „Hot Club“-Stil - Gypsy Jazz.

Oleg A Ponomarev: Geige

Nigel Clark: Gitarre

2. **Hora**

Diese Hora wird normalerweise bei Hochzeiten gespielt, und man nennt sie oft „Weinende Hora“.

Lev Atlas: Geige

Oleg A Ponomarev: Geige

Nigel Clark: Gitarre

3. I'll tell you why

Ein Beispiel einer russischen Zigeuner-Romanze, hier als Instrumentalstück.

Oleg A Ponomarev: Geigen, Violen, Gitarren

4. Smelka

„Smelka“ (Kurzform von Esmeralda) ist meiner Schwester gewidmet, die als die Königin des russischen Frauentanzes „Vengerka“ bekannt war. Leider ist diese Tradition am Aussterben, und es gibt nur noch wenige „Vengerka“-Tänzerinnen.

Oleg A Ponomarev: Geige

Lev Atlas: Geige

Nigel Clark: Gitarren

5. Bear Dance

Vor vielen Jahren verdienten sich die Zigeuner aus Sibirien ihren Lebensunterhalt, indem sie auf den Märkten Tanzbären vorführten. Sie spielten, der Bär tanzte, und die Zuschauer machten „Aaaaaaaaah!“. Was jedoch niemand wußte, war, wie der Bär trainiert wurde: Man grub ein Loch in den Boden, in dem ein Feuer entzündet wurde, und eine Metallplatte wurde über das Loch gelegt. Dann wurde der Bär gezwungen, auf der Metallplatte zu stehen. Die Musik begann zu spielen. Da der arme Bär nicht von der heißen Platte herunter konnte, begann er zu „tanzen“; er hüpfte und versuchte dabei, die Tatzen in die Höhe zu heben, eine nach der anderen.

Oleg A Ponomarev: Geigen, Violen, Gitarren

6. Turka

„Turka“ ist ein neues Wort in der sehr konservativen „Romano Chip“-Zigeunersprache.

Die alten „Babushkas“ und „Dedushkas“ waren normalerweise allem Mechanischen oder Elektrischen gegenüber sehr mißtrauisch. Sogar junge Zigeunermusiker der 1960er Jahre hatten Probleme damit, Mikrofone und Verstärker auf der Bühne zu haben. Wenn also jemand ein Gerät nicht kannte oder verstand, nannte er es einfach „Turka“.

Oleg A Ponomarev: Geige

Lev Atlas: Geige

Nigel Clark: Gitarre

7. Deda

Diese Melodie ist meinem Großvater (Deda), meinem ersten Lehrer, Oberhaupt des Ponomarev-Clans, Geiger und Gitarristen, gewidmet. Er wurde in einem Zigeunerwagen in Zentralrußland geboren, graduierte am Konservatorium in Moskau und wurde schließlich Direktor der Khabarovsk Musikhochschule.

Oleg A Ponomarev: Geigen, Violen

Nigel Clark: Gitarre

Drazen Djerek: Gitarre

John Gilligan: Kontrabaß

8. Odessa City Romance

„Stadtromanze“ - „Gorodskoi Romanze“ ist ein ursprünglich russischer Liederstil, normalerweise ein Liebeslied mit sehr einfachem und naivem Liedertext. Der Stil veränderte sich, als Zigeuner begannen, Romanzen zu schreiben und zu singen. Sie brachten Drama und Tragödie ein.

In Odessa, einer Hafenstadt am Schwarzen Meer in der südlichen Ukraine, sind viele Nationalitäten zu Hause, und Zigeuner- und jüdische Kultur haben sich dort gegenseitig stark beeinflusst. ‚Odessa‘ ist ein Beispiel einer Zigeuner-/jüdischen Romanze.

Oleg A Ponomarev: Geigen, Violen

Nigel Clark: Gitarre

Drazen Djerek: Gitarre

John Gilligan: Kontrabaß

9. Romance

Dies ist eine Orchester-Darstellung von Aleksandr Pushkins Geschichte „Schneesturm“, geschrieben von Gyorgy Sviridov. Pushkin war von der Zigeunkultur fasziniert und schrieb viele Gedichte über das Leben der Zigeuner. Er war oft Ehrengast bei Festen im Zigeunerwagen und verbrachte Tage und Nächte damit, der Musik zuzuhören.

Oleg A Ponomarev: Geigen, Violen, Gitarre

Lev Atlas: Geigen

Nigel Clark: Gitarre

10. Lautary

Diese Melodie zeigte mir Grofo Kurilov, ein berühmter Zigeunergitarrist, Sänger und Tänzer, vor zwanzig Jahren. Er hörte sie von seinem Großvater... den Namen des Stückes kannte er nicht.

Oleg A Ponomarev: Geige

Sergey Vorontsov: Gitarre

Konstantin Gogunskiy: Gitarre

11. Wedding Song

Viele Zigeuner behaupten, dies sei ihr Stück. Der Komponist ist jedoch unbekannt. Die Musik wurde bei Zigeunerhochzeiten gespielt, die eine großartige Angelegenheit waren. Manchmal feierten ganze Dörfer tage- oder wochenlang, spielten Musik, tanzten und sangen. Passanten wurden eingeladen, zu essen, zu trinken und der Musik zuzuhören.

Oleg A Ponomarev: Geigen, Violen, Kontrabaß

Musicians:

Oleg A Ponomarev - *violins, violas, guitars*

Nigel Clark - *guitar*

Lev Atlas - *violin*

Drazen Djerek - *guitar*

John Gilligan - *double bass*

'Hora' recorded by **Chris Dickinson** at **Northern Rock Studios**, Glasgow, Scotland. Edited, mixed & mastered by **Oleg A Ponomarev** at **Kesha Studio**, Dublin, Ireland

'Doina', 'Lakatosh', 'Polonez', 'Smelka', 'Turka' recorded by **Greg French** at **Westland Studios**, Dublin, Ireland. Mixed by **Oleg A Ponomarev**, mastered by **Denis Blackham, Skye Mastering**, Isle of Skye, Scotland.

'Bear Dance', 'Deda', 'I'll tell you why', 'Odessa', 'Romance', 'Souvenir', 'Wedding Song' recorded, mixed, mastered by **Oleg A Ponomarev** at **Kesha Studio**, Dublin, Ireland.

'Lautary' recorded at **ARC Music Studio** in East Grinstead, UK

Mastering: **Diz Heller**

Photo of Oleg A Ponomarev: **Isa Meerstein**

Cover photo: **Isa Meerstein**

Cover design: **Sarah Ash**

Liner notes: **Oleg A Ponomarev** & **Diz Heller**

German translations: **Diz Heller**

Typesetting / layout: **Sarah Ash**