

CHANDOS

AIRAT ICHMOURATOV

LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN
THREE ROMANCES FOR VIOLA | CONCERTO GROSSO No. 1

ELVIRA MISBAKHOVA VIOLA
BELARUSIAN STATE CHAMBER ORCHESTRA
EVGENY BUSHKOV

Dina Mir

Airat Ichmouratov

Airat Ichmouratov (b. 1973)

premiere recordings

Concerto Grosso No. 1, Op. 28 (2011)

21:10

To Yuli Turovsky

Airat Ichmouratov clarinet

Pavel Batsian violin

Elvira Misbakhova viola

Alexander Serdiukov cello

Marina Romeyko piano

with

Igor Avdeyev percussion

Roman Zhdanovich percussion

[1]	Allegro – Poco meno mosso – Tempo I – Poco meno mosso –
Tempo I – Con molta espressione – Maestoso nobile –
Poco a poco morendo – Largo pesante –	7:11
[2]	Adagio – Con molta espressione, doloroso – Poco meno mosso –
Tempo precedente – Marcato pesante – A tempo tenebroso –
Poco a poco morendo –	9:09
[3]	Allegro con brio – Poco a poco crescendo – Poco più mosso, frenetico –
Tempo precedente – Allegro maestoso	4:49

Three Romances, Op. 22 (2009)*

for Viola and Strings, with Harp

To Eleonora Turovsky

Oksana Sushkova harp

21:18

4	I	Moderato – Andante – Adagio	5:37
5	II	Adagio	8:29
6	III	Largo	7:03

Octet, Op. 56 'Letter from an Unknown Woman' (2017) 17:16

in G minor • in g-Moll • en sol mineur

for Strings

after Stefan Zweig's Novella *Brief einer Unbekannten*

Arranged by the Composer for String Orchestra

[7]	Largo – Adagio – Meno mosso – Poco più mosso –	
	Tempo I [Adagio] – Poco meno mosso – Larghetto maestoso –	8:51
[8]	Allegro – Moderato – Allegro –	3:49
[9]	Largo – Adagio – Meno mosso – Grave – Poco a poco morendo	4:35
		TT 60:04

Elvira Misbakhova viola*

Belarusian State Chamber Orchestra

Oleg Podov leader

Evgeny Bushkov

Airat Ichmouratov: Orchestral Works

Introduction

Montreal-based since 1998, Airat Ichmouratov (b. 1973) traces his musical roots back to the dominant culture in his native Tatarstan in Soviet times: 'It was definitely the Russian school of composers', he says, without rancour.

I'm influenced to this day by Shostakovich, Prokofiev, Mussorgsky, Rachmaninoff and Tchaikovsky. My own musical style has evolved out of this rich heritage.

There is more. The Volga Tatar-born Russian-Canadian composer learned to play klezmer music while busking, together with his viola-playing wife, Elvira Misbakhova, as new immigrants on the streets and Métro of Montreal.

I've been touring the world for twenty years as a clarinetist with the Montreal band Kleztry and find myself, a Muslim-born musician, playing klezmer. This, too, is now a distinctive part of my musical language.

Concerto Grosso No. 1, Op. 28

Towards the end of the middle movement of Ichmouratov's Concerto Grosso No. 1, Op. 28

(2011) there is a melismatic clarinet *doina*. That is a rhapsodic, improvised meditation, now a part of the klezmer style, but having its origins in Romanian folk music. This *doina*, especially its opening phrase, is the musical cell out of which Ichmouratov develops his concerto. It generates several themes and initially led the composer to a choice of five solo instruments: violin, clarinet, viola, cello, and piano. In the baroque *concerto grosso*, these would form the solo group (the *concertino*), passing musical material back and forth with members of the larger orchestra (the *ripieno*). This division of solo and ensemble instrumentation, however, is Ichmouratov's main nod in the direction of the traditional *concerto grosso*. (Ichmouratov explores the possibilities further in his Concerto Grosso No. 2, Op. 60 (2018) for violin, flute, harp, and orchestra, which is written in a contemporary baroque style.) A shimmering fanfare from piano and strings announces an exuberant, upbeat, somewhat neoclassical opening theme, first in the violins, then clarinet. Its Prokofiev-like irreverence and good humour contrast with a broad, lyrical second theme. This soon begins

to taper towards something mysterious, only to be brushed aside by the traditional repeat of the opening ideas, as in the exposition of a classical symphony. But appearances can be misleading, for Ichmouratov soon goes on to develop the lyrical second theme into a short Tchaikovsky-like ballet scene. As the two themes are further developed the music broadens into an homage to Rachmaninoff and his love of bells. The clarinet introduces a traditional Russian folk song ('Mother dear, it's dusty in the field'), then there is an unwinding towards four decisive chords and a final salute to the rising opening figure of the main theme.

The three movements are played without a break. In the central *Adagio*, the solo cello transforms the rising motif into a lament, Jewish in its modality, but original to the composer. It is heard three times before the clarinet dramatises it in a full-throated song of mourning, marked *doloroso* (sad). A calming, consoling passage follows before the lamenting theme is revisited, now on viola, accompanied by sobbing strings. This theme is heard four times, with mounting intensity, until the clarinet makes the sorrowing song intensely personal in its *doina*, and the movement eventually trails off to a murmur. The main theme of the finale, a direct descendent of the broad, lyrical

second theme of the opening movement, is announced with a virtuoso flourish by the solo violin. This is then echoed by viola and, before long, by the full orchestra and now extended into a joyous paean. Over a marching bass, angular triplet figures accompany a new freylekh-style violin melody, partly forged out of the triplets. It builds to a frenetic climax, dominated by wailing clarinet, soon to develop further with a return of the joyous main theme, now in both violin and piano. The momentum is carried forward like a spinning dreidel into a return of the shimmering opening fanfare, more snatched glimpses of past themes, and a teasing parting shot from the clarinet.

Ichmouratov's Concerto Grosso No. 1 was commissioned by Jean-François Rivest, Alexandre Da Costa, and the Orford Arts Centre, who first performed it on 15 July 2011. It is dedicated to Yuli Turovsky (1939–2013), conductor, cellist, and the founder of I Musici de Montréal, a musician whom Airat Ichmouratov credits with providing a turning point in his life and career.

**Three Romances for viola, strings, and harp,
Op. 22**
The Three Romances for viola, strings, and harp, Op. 22 are beautiful miniatures, nostalgic and wistful at times, more

intense and dynamic at others. They were written in 2009 as a birthday gift for and an affectionate character portrayal of Eleonora Turovsky (1939–2012), and were first performed at a surprise birthday concert by her pupils. The graceful, sustained theme of the first Romance, which ebbs and flows in the breeze, evokes the awakening of spring. In the variation that follows, a more active accompaniment from the harp enriches the string texture as the viola line gradually comes into bloom. The viola then becomes more ardent, before dying away into a coda built upon fragments of the theme; a final soliloquy from the viola echoes the main theme. Its outline is transformed into a slow-moving ostinato around which the second Romance is built. Its yearning main theme rises and falls after the manner of the previous Romance, to which it is thematically related. As the layers build and a new, more rhythmic theme is introduced, the music becomes more emphatic and insistent. The tension is resolved during a brief recitative, after which the viola leads into a concluding variation over the opening ostinato sequence.

The third Romance has an elegiac atmosphere at the beginning and end, partly through the pervading atmosphere of the *Adagietto* from Mahler's Fifth Symphony, but also through the long expressive

suspensions built into the opening motif of the main theme. (Its leap of a seventh – deriving from one of the themes in the last movement of Shostakovich's Fourth Symphony – would play a particularly powerful role in the Octet and has subsequently evolved into what Ichmouratov acknowledges as his personal 'Fate' motif, found in such works as the Fourth String Quartet, Second Cello Concerto, and Second Concerto Grosso.) It evolves from poignancy to persistence and forceful dissonance within a short time span. The movement closes by returning to the tranquillity of the opening. The Romances were given their public première on 16 May 2012 by Elvira Misbakhova, the composer conducting I Musici de Montréal.

Octet in G minor, Op. 56 'Letter from an Unknown Woman'

In 1922 the Austrian novelist and man of letters Stefan Zweig (1881–1942) published his novella *Brief einer Unbekannten*. An unsigned twelve-page letter to a lifelong love is written to be read only after the death of its writer. The recipient, a renowned male author, is oblivious to the love of the female writer who as a child, living in the same building, spied on him through a peephole in the door, as he brought home fashionable women night

after night. At eighteen, she willingly allows herself to be seduced by him. A few years later, still tracking him, she again sleeps with him – without his having recognised her from any past encounter. All the while she has been caring for his child, never telling him until the child dies and she finds herself unable to continue life. ‘I was inexperienced and naïve. I flung myself into my fate as if into an abyss’, she writes in the letter. This story of unrequited love, of loss, pain, and obsession, inspired Airat Ichmouratov in 2017 to compose his seventeen-minute, single-movement Octet in G minor, Op. 56, subtitled *Letter from an Unknown Woman*.

The tragedy, passion, and intense emotion of the letter is played out in Ichmouratov’s music. The woman’s love is at first hushed and hesitant, *pianissimo*, in the downward descending then more hopefully rising viola theme heard over shimmering high strings at the beginning (*Largo – Adagio*). The ‘Love’ theme is developed and extended in generally optimistic music, surging to a *fortissimo* climax, and followed by the initial statement of a three-note figure outlining a rising seventh. This is the ‘Fate’ motif which has recurred in Ichmouratov’s music since the Viola Romances of 2009. After some of the tenderest, most loving music, the score again builds to a brief, radiant

climax, punctuated by the rising seventh, and soon cut short by stabbing chords and a distant echo of the ‘Love’ theme, high on solo violin. A new section (*Allegro*) introduces unsettling, *pianissimo* triplets and an increasingly assertive bass line. This builds to a *fff* statement in the lower strings of the three-note figure of a rising seventh, twice repeated. The ‘Fate’ motif is now stated most clearly. It turns into pulsing chords, like a heartbeat, which die away and are followed by two further, low, hushed statements of the ‘Fate’ motif as the middle section ends, uneasily. This gives way, without a break, to the final section (*Largo – Adagio*), in which the music is bleak and melancholy, part funeral march, part distant memory of the ‘Love’ motif. The Octet fades away to a troubled whisper, haunted by the motif of the rising seventh.

The work was jointly commissioned by the Saguenay and Lafayette Quartets, which gave its première in Victoria, British Columbia, Canada on 13 January 2018. The version for string orchestra was first performed by the Belarusian State Chamber Orchestra, conducted by Evgeny Bushkov, on 13 March 2019.

© 2019 Keith Horner
Comments welcomed: khnotes@sympatico.ca

'Airat is a communicator in the best sense of the word. His music immediately grabs the listener, and a journey starts: storytelling, landscapes, emotions... It is precious to have such music in our world today.' So writes the conductor Yannick Nézet-Séguin of the award-winning Russian-Canadian composer and conductor **Airat Ichmouratov** whose music has been performed in countries around the world by a wide range of ensembles and musicians, including Maxim Vengerov, Yuli Turovsky and I Musici de Montréal, Agnieszka Duczmal and the Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio, Evgeny Bushkov and the Belarusian State Chamber Orchestra, Taipei Symphony Orchestra, Orchestre symphonique de Québec, Orchestre Métropolitain de Montréal, Edmonton Symphony Orchestra, Orchestre symphonique d'Ottawa, Les Violons du Roy, New Orford String Quartet, Tatarstan National Symphony Orchestra, and Symphony Orchestra of India. Holding a PhD in orchestral conducting from the Université de Montréal, he has served as Conductor in Residence of Les Violons du Roy (2007–09) and Orchestre symphonique de Québec (2009–11) and guest conducted orchestras around the world. Presently he is Conductor and Composer in Residence of the Orchestre symphonique de Longueuil.

10

Born in Kazan, Russia, he studied clarinet at the Kazan State Conservatory. After moving to Canada in 1998 he founded the Muczynski Trio, which in 2002 won First prize and the Grand Award at the National Music Festival in Canada, and in 2004 First Prize at the Eighth International Competition of Contemporary Chamber Music in Krakow, Poland. In 2000, Airat Ichmouratov joined the award winning klezmer group Kleztry, which has appeared as soloists with numerous orchestras including the Orchestre symphonique de Montréal, Orchestre symphonique de Québec, and Brussels Chamber Orchestra. Between 2000 and 2019 Kleztry has given more than 800 concerts in sixteen countries.

Born in St Petersburg, Russia, the multidisciplinary artist **Elena Chatokhina** studied at the School of Art in her native city, then at the Russian Academy of Traditional Culture where she specialised in styles of Russian folk painting on wood. She left the country in 1998, eventually settling in Montreal, Canada. The painting reproduced on the front cover of the booklet of this CD was commissioned from Elena by Airat Ichmouratov in the autumn of 2018 and was inspired by Stefan Zweig's novella *Brief einer Unbekannten* (Letter from an Unknown Woman).

Having graduated from the Université de Montréal in 2005 with a PhD in musical performance, **Elvira Misbakhova** holds an FQRSC award as well as her faculty's prestigious bursary of excellence (FESP). She began her training, on the violin, in her native Tatarstan at age seven and in 1994 was admitted to the Kazan State Conservatory, also serving as assistant viola of the chamber orchestra La Primavera. Arriving in Canada in 1999 to study under Eleonora Turovsky, she became principal violist of the Orchestre symphonique de l'Université de Montréal. Upon winning the prestigious concerto competition of the orchestra, she was also invited to perform with it as soloist. She is currently assistant principal viola of the Orchestre Métropolitain de Montréal, Orchestre symphonique de Trois-Rivières, and Orchestre symphonique de Longueuil. She has performed with the Internationale Bachakademie Stuttgart and as Principal Viola at the Pacific Music Festival in Sapporo. Her continuing career as soloist has led her to perform with the Orchestre Métropolitain, Orchestre symphonique de Drummondville, and I Musici de Montréal as well. She has also made many returns to Russia to perform with La Primavera and the Tatarstan National Symphony Orchestra. She is involved in a number of chamber music projects. As a member of the

award-winning Canadian klezmer band Kleztry since 2002, she has performed with such orchestras as the Orchestre symphonique de Montréal, Orchestre Métropolitain, Orchestre symphonique de Laval, Orchestre symphonique de Québec, Brussels Chamber Orchestra, McGill University Chamber Orchestra, and Les Violons du Roy. Between 2000 and 2019 Kleztry has performed more than 800 concerts in sixteen countries around the world. Elvira Misbakhova plays a viola made by Giacomo and Leandro Bisiach in 1962, with a bow by Jacques Audinot, generously loaned by the Fondation Canimex.

A leading Russian musician and winner of the Twenty-fifth Nippon International Harp Competition, the first Russian to receive this prestigious award, **Oksana Sushkova** has appeared not only in the finest concert halls in Russia but also in recital in the United States, Finland, Norway, Germany, Hungary, Japan, China, and Azerbaijan. While giving solo recitals and chamber music concerts, she has also, as an orchestral musician, collaborated with such orchestras as the Mariinsky Orchestra, Bolshoi Theatre Orchestra, Belarusian State Academic Symphony Orchestra, Belarusian State Chamber Orchestra, and Harbin Symphony Orchestra. As a member of the Irkutsk

Philharmonic Orchestra she twice appeared in the legendary Goldener Saal of the Wiener Musikverein. Oksana Sushkova is a frequent participant at the international music festivals in Bergen and Bayreuth. An important part of her creative life is the performance and promotion of works by contemporary composers.

The Belarusian State Chamber Orchestra, an Honoured Collective of the Republic, was founded in 1968 as the Minsk Chamber Orchestra by the well-known organist, composer, and conductor Oleg Yanchenko. From 1969 to the mid-90s the Orchestra was led by Yury Tzyriuk, one of the nation's finest musicians, and in 1977 won the All-Union competition of Professional Performing Ensembles. Subsequently it toured extensively throughout the Soviet Union, visiting Moscow, St Petersburg, and all the capitals of the former USSR. In the same year it also began touring abroad, making its first stops in Czechoslovakia, Hungary, and Bulgaria, then expanding its horizon to Germany, Austria, Norway, Sweden, Denmark, the United Kingdom, Spain, Italy, Finland, Turkey, and beyond. Among the outstanding artists who have performed with the Orchestra are Sviatoslav Richter, Paul Badura-Skoda, Halina Czerny-Stefańska, Eliso

Virsaladze, Mikhail Voskresensky, Konstantin Lifschitz, Mstislav Rostropovich, Natalia Gutman, Yuri Bashmet, Oleg Kagan, Viktor Tretiakov, Liana Isakadze, Irina Arkhipova, and Katia Ricciarelli. The ensemble has collaborated with such renowned conductors as Rudolf Barshai, Gennady Provatorov, Misha Katz, Valery Polyansky, Ingo Ernst Reihl, and Saulius Sondeckis. Evgeny Bushkov, music director since 2009, has revitalised the Orchestra's activity by introducing such unprecedented projects as composer-in-residence collaborations, the innovative children's educational series Classics Is Classy, subscription-based philharmonic concerts, and the Rising Stars programme, featuring international young artists. The Belarusian State Chamber Orchestra continues to broaden its repertoire by giving numerous world and national premieres of works by composers such as Benjamin Britten, Hans Rott, Kurt Atterberg, Giya Kancheli, Péteris Vasks, Erik Freitag, Gabriele Proy, Efram Podgaits, Sergei Cortez, Mikhail Bronner, Konstantin Yaskou, Elmar Lampson, and Airat Ichmouratov.

A winner of the International Henryk Wieniawski Violin Competition (1986), Queen Elisabeth Competition (1989), International Tchaikovsky Competition (1990), and first

Henryk Szeryng Foundation Award (1992), **Evgeny Bushkov** received early acclaim as a spectacular violinist. As an Honoured Artist of Russia, he successfully brings his exceptional performing experience and impeccable artistic taste to his conducting. Since his debut as conductor, in 1999 in France, he has worked with leading orchestras throughout Russia as well as with orchestras in Europe, Asia, and South America. From 2002 to 2009 he was Associate Conductor of the State Symphony Orchestra 'Novaya Rossiya'. He served as Conductor-in-Residence of the Symphony Orchestra of India from 2017 to 2019 and as

Principal Guest Conductor of the Orchestra Sinfonica Siciliana in Palermo during the season 2018/19. Since 2009 he has been Artistic Director and Chief Conductor of the Belarusian State Chamber Orchestra (formerly, Minsk Chamber Orchestra). Known for his keen interest in contemporary music, Maestro Bushkov regularly collaborates with living composers, often premiering their new works. His Educational Concert Series for children, which he founded in 2003 and of which he serves as both conductor and lecturer, marked an entirely new approach to concerts programming for children and families.

Amélie Fortin

Elvira Misbakhova

Airat Ichmouratov: Orchesterwerke

Einleitung

Airat Ichmouratov (geb. 1973), der seit 1998 in Montreal lebt, führt seine musikalischen Wurzeln auf jene Kultur zurück, die seine Heimat Tatarstan zu Sowjetzeiten beherrschte: "Es war zweifellos die russische Schule", wie er ohne Groll anmerkt.

Ich werde bis heute von Schostakowitsch, Prokofjew, Mussorgsky, Rachmaninow und Tschaikowsky beeinflusst. Mein eigener musikalischer Stil hat sich aus diesem reichen Erbe entwickelt.

Doch es gibt da noch mehr. Der Wolga-Tatarisch geborene russisch-kanadische Komponist lernte während der Zeit, als er und seine Bratsche spielende Ehefrau Elvira Misbakhova als neue Immigranten auf den Straßen und in der Metro Montreals Musik machten, auch noch Klezmer zu spielen.

Ich reise seit zwanzig Jahren als Klarinettist mit der montrealer Gruppe Kleztry durch die Welt, und dabei spiele ich, ein als Muslim geborener Musiker, Klezmer. Auch dies ist inzwischen ein charakteristischer Teil meiner musikalischen Sprache.

Concerto Grosso Nr. 1 op. 28

Gegen Ende des mittleren Satzes von Ichmouratovs Concerto Grosso Nr. 1 op. 28 (2011) erscheint eine melismatische *Doina* für Klarinette. Es handelt sich hierbei um eine rhapsodische, improvisierte Meditation, die inzwischen zum Klezmer-Stil gehört, ihren Ursprung jedoch in der rumänischen Volksmusik hat. Diese *Doina*, und besonders ihre Eröffnungsphrase, ist die musikalische Zelle, aus der Ichmouratov sein Concerto entwickelt. Sie bringt mehrere Themen hervor und führte den Komponisten zunächst zur Auswahl von fünf Solo-Instrumenten: Violine, Klarinette, Bratsche, Cello und Klavier. Im barocken Concerto Grosso hätten diese die Solo-Gruppe gebildet (das *concertino*) und musikalisches Material mit den Mitgliedern des größeren Orchesters (dem *ripieno*) hin und her gereicht. Diese Teilung in Solo- und Ensemble-Instrumentierung ist allerdings Ichmouratovs Hauptanspielung in Richtung des traditionellen Concerto Grosso. (Ichmouratov erkundet weitere Möglichkeiten in seinem Concerto Grosso Nr. 2 op. 60 (2018) für Violine, Flöte, Harfe und Orchester, das in einem zeitgenössisch barocken Stil

geschrieben ist.) Eine schillernde Fanfare des Klaviers und der Streicher kündigt ein überschwängliches, fröhliches, etwas neoklassizistisches Eröffnungsthema an, das zunächst in den Violinen und dann in der Klarinette erklingt. Seine an Prokofjew erinnernde Respektlosigkeit und gute Stimmung stehen im Kontrast zu einem breit angelegten lyrischen zweiten Thema. Dies beginnt sich bald zu etwas Geheimnisvollem zuzuspitzen, jedoch nur um wie bei der Exposition einer klassischen Sinfonie von der traditionellen Wiederholung der Anfangsideen beiseite geschoben zu werden. Doch der Schein trügt, denn bald darauf entwickelt Ichmouratov das lyrische zweite Thema zu einer kurzen Ballettszene in der Manier Tschaikowskys. Während die beiden Themen weiter ausgearbeitet werden, erweitert sich die Musik zu einer Hommage an Rachmaninow und dessen Liebe zu Glocken. Die Klarinette führt ein traditionelles russisches Volkslied ein ("Liebe Mutter, auf dem Feld ist es staubig"), bevor sich das Ganze zu vier entschlossenen Akkorden sowie einem letzten Gruß an die aufsteigende Eröffnungsfigur des Hauptthemas entspannt.

Die drei Sätze werden ohne Unterbrechung gespielt. Im zentralen *Adagio* verwandelt das Solo-Cello das aufsteigende Motiv in eine Klage, die in ihrer Modalität an jüdische

Musik erinnert, dem Komponisten jedoch ganz eigen ist. Sie erklingt dreimal, bevor die Klarinette sie in einem mit *doloroso* (traurig) bezeichneten Trauergesang aus voller Kehle dramatisiert. Es folgt eine besänftigende, tröstliche Passage, bevor das klagende Thema wiederkehrt, diesmal in der Bratsche und begleitet von schluchzenden Streichern. Dieses Thema erklingt viermal mit steigender Intensität, bis die Klarinette dem trauernden Lied in ihrer *Doina* eine zutiefst persönliche Note verleiht und der Satz schließlich zu einem Raunen verklingt. Das Hauptthema des Finales, ein direkter Nachkomme des breit angelegten lyrischen Themas des Anfangssatzes, wird mit einer virtuosen schwungvollen Geste der Solo-Violine angekündigt. Diese klingt dann zunächst in der Bratsche und bald auch im gesamten Orchester wider und wird schließlich zu einem freudigen Lobgesang erweitert. Über einem marschierenden Bass begleiten eckige triolische Figuren eine neue, an einen *Freylekh* erinnernde Violinmelodie, die zum Teil aus eben diesen Triolen gestaltet wird. Sie baut sich zu einem frenetischen Höhepunkt auf, der von einer heulenden Klarinette dominiert wird, und entwickelt sich bald mit einer Rückkehr zu dem freudigen Thema weiter, jetzt sowohl in der Violine als auch im Klavier. Die Schwungkraft überträgt sich wie bei

einem kreiselnden Dreidel auf eine Rückkehr der schimmernden Anfangsfanfare, weitere erhaschte Eindrücke vergangener Themen sowie eine letzte spöttische Bemerkung der Klarinette.

Ichmouratovs Concerto Grosso Nr. 1 entstand im Auftrag von Jean-François Rivest, Alexandre Da Costa und dem Orford Arts Centre, von denen es auch am 15. Juli 2011 uraufgeführt wurde. Es ist dem Dirigenten, Cellisten und Gründer von I Musici de Montréal, Yuli Turovsky (1939–2013) gewidmet, einem Musiker, der laut Aïrat Ichmouratov in seinem Leben und seiner Karriere einen Wendepunkt darstellte.

Drei Romanzen für Bratsche, Streicher und Harfe op. 22

Bei den Drei Romanzen für Bratsche, Streicher und Harfe op. 22 handelt es sich um wunderschöne Miniaturen, manchmal nostalgisch und wehmütig, manchmal eher intensiv und dynamisch. Sie entstanden 2009 als Geburtstagsgeschenk für und liebevolles Charakter-Porträt von Eleonora Turovsky (1939–2012) und wurden von ihren Schülern in einem Überraschungskonzert zu ihrem Geburtstag uraufgeführt. Das anmutige, getragene Thema der ersten Romanze, das wie auf einem Windhauch abebbt und aufwallt, beschwört das

Erwachen des Frühlings herauf. In der sich anschließenden Variation bereichert eine aktiver Begleitung der Harfe die Streichertextur, während die Bratschenlinie nach und nach aufblüht. Die Bratsche wird dann leidenschaftlicher, bevor sie in eine auf Fragmente des Themas aufgebaute Coda verklingt. In einem letzten Monolog der Bratsche klingt das Hauptthema wider. Seine Konturen verwandeln sich in ein sich langsam fortbewegendes Ostinato, um welches herum die zweite Romanze aufgebaut ist. Ihr sehnsvolles Hauptthema steigt und fällt ebenso wie in der vorhergehenden Romanze, mit der es auch thematisch verwandt ist.

Während sich die Schichten aufbauen und ein neues, rhythmisches Thema eingeführt wird, wird die Musik emphatischer und nachdrücklicher. Die Spannung löst sich während eines kurzen Rezitativs, nach welchem die Bratsche zu einer abschließenden Variation über die eröffnende Ostinato-Sequenz überleitet.

Die dritte Romanze ist zu Beginn und am Ende von elegischer Stimmung, was teils durch die sie durchdringende Atmosphäre des *Adagietto* aus Mahlers Fünfter Sinfonie zustande kommt, teils jedoch auch durch die langen, ausdrucksvoollen Vorhalte, welche der Komponist in das Anfangsmotiv des Hauptthemas einbaut. (Der Septsprung, der

von einem der Themen im letzten Satz von Schostakowitschs Vierter Sinfonie abgeleitet ist, sollte im Oktett noch eine besonders eindringliche Rolle spielen und hat sich in der Folge, wie Ichmouratov selbst einräumt, zu seinem persönlichen "Schicksalsmotiv" heraukristallisiert, das in Werken wie dem vierten Streichquartett, dem zweiten Cellokonzert und dem zweiten Concerto Grosso zu finden ist.) Es entwickelt sich innerhalb kurzer Zeit von Schmerzlücke zu Beharrlichkeit und kraftvoller Dissonanz. Der Satz schließt mit einer Rückkehr zur Ruhe des Beginns. Ihre öffentliche Uraufführung erhielten die Romanzen am 16. Mai 2012 durch Elvira Misbakhova und I Musici de Montréal unter der Leitung des Komponisten.

Oktett in g-Moll op. 56 "Letter from an Unknown Woman"
Im Jahr 1922 veröffentlichte der österreichische Schriftsteller und Literat Stefan Zweig (1881–1942) seine Novelle *Brief einer Unbekannten*. Es handelt sich um einen zwölfseitigen, unsignierten Brief an einen lebenslang Geliebten, der geschrieben wurde, um erst nach dem Tod der Schreibenden gelesen zu werden. Der Empfänger, ein bekannter Autor, ahnt nichts von der Liebe der Schreibenden, die als Kind im gleichen Haus wie er wohnte und ihn durch ein

Guckloch in der Tür beobachtete, wenn er Nacht für Nacht Damen der Hautevolee mit nach Hause brachte. Mit achtzehn gibt sie sich willentlich seinen Verführungsversuchen hin. Einige Jahre später, während sie ihm nach wie vor nachstellt, verbringt sie erneut die Nacht mit ihm – ohne dass er sie von einer früheren Begegnung erkannt hätte. Ohne es ihm jemals zu sagen, sorgt sie während der ganzen Zeit für sein Kind, bis das Kind stirbt und sie nicht in der Lage ist, ihr Leben fortzusetzen. "Ich ... war unerfahren und ahnungslos: ich stürzte hinein in mein Schicksal wie in einen Abgrund", schreibt sie in dem Brief. Diese Geschichte von unerwiderter Liebe, Verlust, Schmerz und Besessenheit inspirierte Ichmouratov 2017 zur Komposition seines siebzehn Minuten langen, einsätzigen Oktetts in g-Moll op. 56, das den Untertitel *Letter from an Unknown Woman* trägt.

Die Tragik, Leidenschaft und intensive Gefühlswelt des Briefs wird in Ichmouratovs Musik voll ausgeschöpft. Zunächst erklingt die Liebe der Frau gedämpft und zögernd, *pianissimo*, in dem fallenden und dann hoffnungsvoller steigenden Bratschenthema, das zu Beginn über schimmernden hohen Streichern zu hören ist (*Largo – Adagio*). Das "Liebesthema" wird in generell optimistischer Musik ausgearbeitet und erweitert, die zu

einem *fortissimo* Höhepunkt anschwillt und der zum ersten Mal eine dreitönige, das Intervall einer steigenden Septime umreißende Figur folgt. Hierbei handelt es sich um das "Schicksalsmotiv", das seit den Bratschen-Romanzen aus dem Jahr 2009 immer wieder in Ichmouratovs Musik auftaucht. Nach einiger der zartesten, liebevollsten Musik baut sich wieder ein kurzer, leuchtender Höhepunkt auf, der jedoch von der steigenden Septime durchbrochen und bald durch stechende Akkorde und ein entferntes Echo des "Liebesthemas" hoch in der Solo-Violine abgeschnitten wird. Ein neuer Abschnitt (*Allegro*) führt beunruhigende *pianissimo* Triolen und eine zunehmend bestimmte Basslinie ein. Dies baut sich zu einer *fff* Wiederkehr der dreitönigen steigenden Septimen-Figur in den tiefen Streichern auf, die zweimal wiederholt wird. Nun ist das "Schicksalsmotiv" deutlich hörbar. Es verwandelt sich in pulsierende Akkorde, die an einen Herzschlag erinnern und, gefolgt

von zwei weiteren tiefen gedämpften Wiederholungen des "Schicksalsmotivs", verklingen, während der Mittelteilbekommen zu Ende geht. Ohne Unterbrechung schließt sich hier der Schlussteil (*Largo - Adagio*) an, dessen Musik trostlos und melancholisch ist, teils Trauermarsch, teils entfernte Erinnerung an das "Liebesmotiv". Das Oktett verebbt zu einem unruhigen Flüstern, gequält von dem Motiv der steigenden Septime.

Das Werk wurde vom Saguenay und vom Lafayette Quartett gemeinsam in Auftrag gegeben, und diese beiden Ensembles spielten auch die Uraufführung am 13. Januar 2018 in Victoria, British Columbia, Kanada. Die Fassung für Streichorchester wurde am 13. März 2019 durch das Belarusian State Chamber Orchestra unter der Leitung von Evgeny Bushkov erstaufgeführt.

© 2019 Keith Horner
Kommentare willkommen unter:
khnotes@sympatico.ca
Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Oksana Sushkova

Anastasia Kapitanova

Airat Ichmouratov: Œuvres orchestrales

Introduction

Pour Airat Ichmouratov, né en 1973 et établi à Montréal depuis 1998, son parcours musical s'enracine dans la culture dominante de son Tatarstan natal à l'époque soviétique: "C'était clairement l'école russe de compositeurs", dit-il sans rancœur.

J'ai été influencé jusqu'à ce jour par Chostakovitch, Prokofiev, Moussorgski, Rachmaninoff et Tchaïkovski. Mon style musical s'est développé à partir de ce riche héritage.

Ce n'est pas tout. Le compositeur russe-canadien originaire de la République du Tatarstan, située sur le bassin de la Volga, s'initia à la musique klezmer lorsqu'il jouait avec sa femme, altiste, Elvira Misbakhova, dans les rues et dans le métro de Montréal où ils venaient d'immigrer.

J'ai parcouru le monde pendant vingt ans en tant que clarinettiste avec l'orchestre Kleztry de Montréal et je me retrouve comme musicien de souche musulmane à jouer de la musique klezmer. Ceci, aussi, est une composante particulière de mon langage musical.

Concerto grossso no 1, op. 28

Vers la fin du mouvement central du Concerto

grossso no 1, op. 28 (2011), d'Ichmouratov, il y a une *doina* mélymatique à la clarinette. C'est une méditation improvisée, rhapsodique, faisant maintenant partie du style klezmer, mais qui trouve ses origines dans la musique populaire roumaine. Cette *doina*, et particulièrement sa phrase introductive, est la cellule musicale dont se sert Ichmouratov pour développer son concerto. Elle génère plusieurs thèmes et, à l'origine, elle amena le compositeur au choix de cinq instruments solos: violon, clarinette, alto, violoncelle et piano. Dans le *concerto grossso* baroque, ceux-ci formaient le groupe des solistes (*concertino*), échangeant le matériau musical avec des membres du plein orchestre (*ripieno*). Cette instrumentation partagée entre les solistes et l'ensemble complet est le principal clin d'œil qu'adresse Ichmouratov au *concerto grossso* traditionnel. (Ichmouratov explore de nouvelles possibilités dans son Concerto grossso no 2, op. 60 (2018), pour violon, flûte, harpe et orchestre, écrit en un style baroque contemporain.) Une fanfare chatoyante au piano et aux cordes annoncent un thème introductif quelque peu néo-classique, exubérant, entendu

aux violons d'abord, puis à la clarinette. Son impertinence et sa bonne humeur, qui évoquent Prokofiev, contrastent avec le caractère lyrique de l'ample second thème. Cet épisode se réduit bientôt en un passage mystérieux, aussitôt écarté en faveur de la répétition traditionnelle des idées introducives, comme dans l'exposition d'une symphonie classique. Mais les apparences peuvent être trompeuses, car Ichmouratov continue peu après à développer le second thème lyrique en le métamorphosant en une courte scène de ballet dans le style de Tchaïkovski. Alors que se développent les deux thèmes, la musique gagne en ampleur et se transforme en un hommage à Rachmaninoff avec sa prédilection pour les cloches. La clarinette introduit un air populaire traditionnel russe ("Maman chérie, il fait poussiéreux dans le champ"), suivi d'un dénouement menant à quatre accords décisifs et à une évocation finale du motif introductif ascendant du thème principal.

Les trois mouvements sont joués sans interruption. Dans l'*Adagio* central, le violoncelle solo transforme le motif ascendant en une lamentation, de modalité juive, mais originale pour le compositeur. Elle est entendue trois fois avant que la clarinette vienne renforcer son caractère dramatique

en la transformant en un chant funèbre très expressif, annoté *doloroso*. Un passage apaisant, consolateur suit avant une reprise du motif de la lamentation, cette fois à l'alto, accompagné des sanglots des cordes. Ce thème est entendu quatre fois, avec de plus en plus d'intensité, jusqu'à ce que la clarinette donne à cette triste mélodie un caractère profondément personnel dans sa *doina*, et que le mouvement s'éteigne enfin en un murmure. Le thème principal du finale, issu directement de l'ample second thème lyrique du premier mouvement, est annoncé par une ornementation tout en virtuosité au violon solo. L'alto y fait écho, puis bien vite l'orchestre complet, et il gagne en ampleur pour devenir un hymne joyeux. Sur une progression dans les graves, des motifs de triolts incisifs accompagnent une nouvelle mélodie au violon en style freylekh (terme yiddish se référant à des chants religieux juifs, ou des airs et danses qui y sont liés), en partie élaborée à partir des triolts. Elle édifie un climax frénétique, que domine la clarinette gémissante, puis continue à se développer encore avec un retour du joyeux thème principal, maintenant joué au violon et au piano. La musique est emportée par son élan rythmique, comme une toupie par ses tourbillons, et s'oriente vers un retour de la brillante fanfare introductory, avec des

lueurs des thèmes déjà entendus, et une conclusion taquine à la clarinette.

Le Concerto grosso no 1 d'Ichmouratov fut commandé par Jean-François Rivest, Alexandre Da Costa et l'Orford Arts Centre qui le créa le 15 juillet 2011. L'œuvre est dédiée à Yuli Turovsky (1939–2013), chef d'orchestre, violoncelliste et fondateur d'I Musici de Montréal, un musicien à qui Aïrat Ichmouratov rend hommage pour avoir marqué un tournant dans sa vie et sa carrière.

**Trois Romances pour alto, cordes et harpe,
op. 22**

Les Trois Romances pour alto, cordes et harpe, op. 22, sont de magnifiques miniatures, tantôt nostalgiques et mélancoliques, tantôt plus intenses et dynamiques. Elles furent écrites en 2009 comme cadeau d'anniversaire pour Eleonora Turovsky (1939–2012) dont elles illustrent la personnalité avec affection, et elles furent créées lors d'un concert d'anniversaire surprise organisé par ses élèves. Le thème gracieux et soutenu de la première Romance évoque l'éveil du printemps avec cette impression de flux et de reflux dans la brise présente en filigrane. Dans la variation qui suit, un accompagnement plus actif de la harpe enrichit le tissu des cordes alors que

s'épanouit la ligne de l'alto. Puis celui-ci se montre plus ardent avant de s'évanouir dans une coda faite de fragments du thème; un soliloque final de l'alto fait écho au thème principal. Ses contours sont transformés en un ostinato qui évolue lentement et autour duquel se construit la deuxième Romance. Son thème principal, nostalgique, est animé lui aussi d'un mouvement de flux et de reflux, comme la Romance précédente avec laquelle on perçoit un lien thématique. Tandis que s'élaborent les différentes strates et qu'est introduit un nouveau thème plus rythmique, la musique devient plus emphatique et insistante. La tension est résolue dans un bref récitatif, puis l'alto conduit à une variation conclusive sur l'épisode ostinato introductif.

La troisième Romance commence et se termine dans un climat élégiaque, en partie parce qu'elle est imprégnée de l'atmosphère de l'*Adagietto* de la Cinquième Symphonie de Mahler, mais aussi parce que des suspensions longues et expressives émaillent le motif introductif du thème principal. (Le saut de septième – inspiré de l'un des thèmes du dernier mouvement de la Quatrième Symphonie de Chostakovitch – jouera un rôle particulièrement important dans l'Octuor et a évolué par la suite en ce qu'Ichmouratov identifie comme son motif

du "Destin" – présent dans des œuvres telles le Quatuor à cordes no 4, le Concerto pour violoncelle no 2 et le Concerto grosso no 2.) D'abord poignante, la musique se transforme rapidement et devient obstinée avec de fortes dissonances. Le mouvement se referme sur un retour à la tranquillité du début. La création publique des Romances eut lieu le 16 mai 2012 par Elvira Misbakhova, avec le compositeur à la tête de l'orchestre I Musici de Montréal.

Octuor en sol mineur, op. 56, "Letter from an Unknown Woman"

En 1922, l'écrivain autrichien Stefan Zweig (1881 – 1942) publia sa nouvelle *Brief einer Unbekannten*, une lettre anonyme de douze pages adressée par une femme à son éternel amour, qui n'est censée être lue qu'après son décès. Le destinataire, un auteur de renom, est insensible à l'amour que lui porte la femme qui lui écrit et qui, comme enfant, habitait le même immeuble que lui, l'épiait par le judas de la porte lorsque, nuit après nuit, il faisait venir chez lui des femmes élégantes. À dix-huit ans, elle décide de succomber à sa séduction. Quelques années plus tard, l'épiant toujours, elle fait l'amour avec lui une fois encore – il ne se souvient pas de l'avoir jamais rencontrée. Dans l'intervalle elle s'est occupée de l'enfant qu'elle a eu de

lui, sans jamais lui en dire mot, jusqu'au jour où l'enfant meurt la laissant incapable de continuer à vivre. "J'étais inexpérimentée et naïve. Je me suis précipitée dans mon destin comme dans un abîme", écrit-elle dans la lettre. Cette histoire d'amour non partagé, de perte, de peine, d'obsession inspira à Aïrat Ichmouratov en 2017 une œuvre de dix-sept minutes, en un seul mouvement, l'Octuor en sol mineur, op. 56, sous-titré *Letter from an Unknown Woman*.

La tragédie, la passion et l'intense émotion qui imprègnent la lettre sont rendues dans la musique d'Ichmouratov. L'amour de la femme est tu et hésitant dans un premier temps, *pianissimo*, illustré par les notes descendantes, puis ascendantes et plus prometteuses du thème joué à l'alto sur des cordes étincelantes dans le registre aigu au début (*Largo – Adagio*). Le thème de l'"Amour" est développé et amplifié en une musique généralement optimiste qui s'oriente vers un climax *fortissimo* auquel succède la première apparition d'un motif de trois notes dessinant les contours d'une septième ascendante. C'est le motif du "Destin", récurrent dans la musique d'Ichmouratov depuis les Romances pour alto de 2009. Après une musique exceptionnellement tendre et aimante, un bref et radieux climax est de nouveau mis en

place, ponctué par la septième ascendante, auquel des accords lacinants et un lointain écho du thème de l'"Amour", au violon solo dans le registre aigu, viennent brusquement mettre fin. Une nouvelle section (*Allegro*) introduit des triolets inquiétants, *pianissimo*, et une basse de plus en plus affirmée, amenant les cordes dans le registre grave à énoncer *fff* le motif de trois notes de la septième ascendante, répété deux fois. Le motif du "Destin" est maintenant énoncé de manière particulièrement manifeste. Il se métamorphose en accords pulsés, comme des battements de cœur, qui s'évanouissent et cèdent la place à deux autres reprises, sourdes, étouffées du motif du "Destin" alors que se termine la section centrale, dans le malaise. Ceci mène, sans pause aucune, à la

section finale (*Largo–Adagio*) dans laquelle la musique est sombre et mélancolique, évoquant par certains accents une marche funèbre et par d'autres le motif de l'"Amour". L'Octuor s'évanouit en un murmure tourmenté qu'hante le motif de la septième ascendante.

L'œuvre fut commandée conjointement par les Quatuors Saguenay et Lafayette qui la créèrent à Victoria en Colombie-Britannique (Canada), le 13 janvier 2018. La première de la version pour orchestre à cordes eut lieu le 13 mars 2019 avec le Belarusian State Chamber Orchestra sous la direction de Evgeny Bushkov.

© 2019 Keith Horner

Commentaires bienvenus: khnotes@sympatico.ca

Traduction: Marie-Françoise de Meeùs

**Belarusian State
Chamber Orchestra**

Vladimir Vyatkin

Evgeny Bushkov

Svetlana Cirova

Elena Chatokhina

You can purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 48 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 48 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 48 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 24 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Dedicated to the memory of Yuli and Eleonora Turovsky

Executive producer Ralph Couzens
Recording producer Vadim Kiranov
Sound engineer Vadim Kiranov
Editor Vadim Kiranov
Editing supervisors Airat Ichmouratov and Evgeny Bushkov
Mastering Marc Thériault, Le Lab Mastering, Montreal
Chandos mastering Jonathan Cooper
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue 'Verhni Gorod' Concert Hall, Svoboda Square, Minsk, Belarus; 18 – 20 November 2018
Front and back cover Artwork by Elena Chatokhina
Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)
Booklet editor Finn S. Gundersen
© 2019 Chandos Records Ltd
© 2019 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

ICHMOURATOV: ORCHESTRAL WORKS – Soloist/Belarusian State CO/Bushkov

CHANDOS
CHAN 20141

CHAN 20141

CHANDOS DIGITAL

AIRAT ICHMOURATOV (b. 1973)

PREMIERE RECORDINGS

- 1-3 CONCERTO GROSSO NO. 1, OP. 28 (2011) 21:10

AIRAT ICHMOURATOV CLARINET · PAVEL BĀTSIAN VIOLIN
ELVIRA MISBAKHOVA VIOLA · ALEXANDER SERDIUKOV CELLO
MARINA ROMEYKO PIANO
WITH
IGOR AVDEYEV · ROMAN ZHDANOVICH PERCUSSION

- 4-6 THREE ROMANCES, OP. 22 (2009)* 21:18

FOR VIOLA AND STRINGS, WITH HARP
OKSANA SUSHKOVA HARP

- 7-9 OCTET, OP. 56 ‘LETTER FROM AN
UNKNOWN WOMAN’ (2017) 17:16

IN G MINOR · IN G-MOLL · EN SOL MINEUR
FOR STRINGS
ARRANGED BY THE COMPOSER FOR STRING ORCHESTRA

TT 60:04

ELVIRA MISBAKHOVA VIOLA*
BELARUSIAN STATE CHAMBER ORCHESTRA
OLEG PODOV LEADER
EVGENY BUSHKOV

© 2019 Chandos Records Ltd © 2019 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

ICHMOURATOV: ORCHESTRAL WORKS – Soloist/Belarusian State CO/Bushkov

CHANDOS
CHAN 20141