

BIS

CONSOLATION

FORGOTTEN TREASURES OF THE UKRAINIAN SOUL

NATALYA PASICHNYK piano

JAKOB KORANYI cello **LUTHANDO QAVE** baritone **EMIL JONASON** clarinet
CHRISTIAN SVARFVAR violin **OLGA PASICHNYK** soprano

Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє.
Радіють люде, що одпочинуть,
А я дивлюся... і серцем лину
В темний садочок на Україну.

As the sun sets and hills grow dark,
As the birdsong ends and fields fall silent,
As the people laugh and take their rest,
I watch... My heart hurries
To the twilight gardens of Ukraine.

*Taras Shevchenko – written in exile in 1847 (translation: Alexander J. Motyl)
Used by the composer Borys Lyatoshynsky as an epigraph to his
'Shevchenko Suite' (track 10)*

LYSENKO, MYKOLA (1842–1912)

- ❶ DUMKA-SHUMKA (Second Piano Rhapsody on Ukrainian Folk Themes), Op. 18 8'49

KOSENKO, VIKTOR (1896–1938)

- ❷ ÉTUDE NO. 8 from 11 Études Romantiques, Op. 8 (1922). *Moderato* 3'42
❸ CONSOLATION from Three Pieces, Op. 9 No. 1 (1921) 2'25

LYSENKO, MYKOLA

- ❹ SUM (SORROW), elegy for cello and piano, Op. 39 7'23
❺ MENI ODNAKOVO (IT MAKES NO DIFFERENCE TO ME) for baritone and piano 4'54
Text: Taras Shevchenko
-

SKORYK, MYROSLAV (b. 1938)

- ❻ CARPATHIAN RHAPSODY for clarinet and piano (*Duma Music*) 6'02

MEJTUS, YULIY (1903–97)

- ❼ ALLEGRO for violin and piano 2'54

REVUTSKY, LEVKO (1889–1977)

- ❽ PRELUDE, Op. 4 No. 1. *Lento* 2'56
❾ PRELUDE, Op. 7 No. 2. *Vivace* 1'24

LYATOSHYNSKY, BORYS (1895–1968)

- 10 I. ANDANTE SOSTENUTO – POCO PIÙ MOSSO ED AGITATO 5'48
from 'Shevchenko Suite', Op. 38
- 11 MELODY for violin and piano 3'26
-

KOSENKO, VIKTOR

- 12 VONY STOJALY MOVCHKY (THEY STOOD IN SILENCE), Op. 7 No. 2 2'17
for soprano and piano
Text: Viktor Strazhev

STETSENKO, KYRYLO (1882–1922)

- 13 STOJALA JA I SLUHALA VESNU (I STOOD AND LISTENED TO SPRING) 1'46
for soprano and piano
Text: Lesya Ukrainka

KOSENKO, VIKTOR

- 14 SUMNYJ JA (I AM SAD), Op. 7 No. 10, for soprano and piano 2'32
Text: Mikhail Lermontov

SKORYK, MYROSLAV

- 15 MELODY, vocalise for soprano, violin and piano 3'47
(Duma Music)

KOLESSA, MYKOLA (1903–2006)

THREE KOLOMYJKY (CARPATHIAN DANCES) (1958)

16	I. <i>Allegro comodo</i>	5'55
17	II. <i>Andante cantabile</i>	2'01
18	III. <i>Allegro grazioso, poco rubato</i>	1'16
		2'34

BARVINSKY, VASYL (1888–1963)

19	PRELUDE, Op. 1 No. 2. <i>Allegretto pastorale</i>	3'20

SYLVESTROV, VALENTYN (b.1937)

20	BAGATELLE, Op. 1 No. 1. <i>Allegretto</i> (2005) (M. P. Belaieff)	2'17

FILIPPENKO, ARKADY (1912–83)

21	TOCCATA	2'50

TT: 76'18

NATALYA PASICHNYK *piano* (all tracks)

JAKOB KORANYI *cello* (tr. 4)

LUTHANDO QAVE *baritone* (tr. 5)

EMIL JONASON *clarinet* (tr. 6)

CHRISTIAN SVARFVAR *violin* (tr. 7, 11, 15)

OLGA PASICHNYK *soprano* (tr. 12–15)

As in many other parts of Europe, the emergence of a national spirit in Ukraine during the late nineteenth century resulted in a movement to explore and cultivate popular Ukrainian culture. But there is a difference: where countries such as Czechoslovakia, Austria or Hungary could claim nationhood shortly after the breakdown of the Austro-Hungarian Empire, the short-lived Ukrainian revolution in 1919 came to nought. Ukraine had to wait another seventy or so years for independence. In the meantime, the country's borders would shift a number of times as different conquerors fought over a land rich in natural resources and culture, yet vulnerable to exploitation. Its subjects are a tenacious kind: accustomed to oppression, yet resilient to the pressures of the occupants. Music is one of the tools Ukrainians resort to when life becomes unbearable. And while the occupiers have always successfully banned or suppressed more large-scale types of musical expression, such as opera and symphonic music, they have not been able to crack down on the more intimate musical forms. Choral singing and chamber music are thus the most authentic examples of Ukrainian music.

With this disc, the pianist Natalya Pasichnyk, her sister Olga and their Swedish colleagues offer the listener a way into this world of shadows – the beautiful, melancholy and emotive world of Ukrainian chamber music since the late nineteenth century, with an emphasis on the Kyiv and Lviv schools. Except for Valentyn Sylvestrov, the composers featured – such as Lysenko, Skoryk, Stetsenko, Lyatoshynsky or Kosenko – will be mostly unknown beyond Ukrainian borders, yet they invite the listener to share a journey into a soundscape that is both exotic and strangely familiar. Prior to the Soviet occupation in 1919, many Ukrainian composers pursued their studies in Vienna, Prague or Leipzig, and some sought careers via studies in Moscow. When the iron curtain came down, Warsaw became the only window towards the west. This is where 'Ukraine's Chopin', **Viktor Kosenko** (1896–1938) turned for his studies, and where Valentyn Sylvestrov later travelled during his avant-garde years for inspiration at the famous ISCM festivals. The title of this disc, 'Consolation', is derived from a

rhapsodic piano piece by Kosenko which perfectly captures that bittersweet Ukrainian mood which seems to look inward for peace and reflection.

A loosely strummed chord, like the sound of a harp or of a lute, is the first sound which meets the ear of the listener at the opening of **Mykola Lysenko's** (1842–1912) folkloristic, yet deeply romantic *Dumka-shumka*. Lysenko imitates the sound of the Ukrainian lute, the *kobza*. Much like Franz Liszt, Antonín Dvořák and Bedřich Smetana, all of whom were Lysenko's contemporaries, this composer – who is commonly labelled the 'father of the Ukrainian musical school' – integrated folklore into his own composition. In shaping his *Dumka-shumka*, Lysenko seized upon the centuries-old tradition of blind bards. It was their responsibility to pass on Ukrainian history as narrated through the oral tradition, employing the *kobza*. The word 'duma' in Ukrainian is the equivalent of 'thought' – thus 'Dumka' spells out the thoughts of a bard in musical terms. Lysenko weaves this into a piece which culminates in a rustic dance, the 'shumka'. The choice of the *kobza* was not accidental but rather deeply symbolic.

Lysenko is to Ukraine what Sibelius is to Finland, or Verdi to Italy: beyond providing the inspiration for a national compositional school and founding numerous choirs across the proto-Ukrainian countryside, he is also a national hero whose music academy in Kyiv was a hub for intellectuals, poets and musicians. Lysenko's funeral in 1912 attracted 30,000 mourners, and ignited the sparks of the first Ukrainian revolution.

To understand the gloom which infuses the melancholy, Ukrainian musical soul, one need only think of the most recent tragedies. The famine of the 1930s, when millions of Ukrainians peasants starved to death owing to the brutal policies of Joseph Stalin; the Nazi occupation of Western Ukraine, when the 'Final Solution' was first implemented in cities whose wealth and cultural standing depended entirely on the vast Jewish population – cities like Lviv or Ivano-Frankivsk; the deportation of the Hutsul people in the 1930s and the deportations of the Crimean Tatar population from

the beautiful Crimean peninsula, at the command of various Russian heads of state – starting with the Tsars, repeated under Stalin and then once again in 2014 after the Russian occupation.

A prophetic figure in the Ukrainian Enlightenment, Taras Shevchenko expressed the plight of the Ukrainian people in poetry in the early eighteenth century and even today holds the status of national hero, as a symbol of the spirit of resistance. Mykola Lysenko's heart-rending setting of Shevchenko's poem *Meni odnakovo* reflects the bitter resignation of the Ukrainians under the oppression of tsarist Russia. **Borys Lyatoshynsky's** (1895–1968) post-revolutionary *Shevchenko Suite* is a song without words, brimming with suppressed longing in harmonic progressions that reflect the mood of the poet's brief epigraph: 'As the sun sets and hills grow dark,/as the birdsong ends and fields fall silent,/as the people laugh and take their rest,/I watch... My heart hurries/to the twilit gardens of Ukraine.'

Ukrainian music of this era also possesses exceptional poetry. The old-world beauty of the city of Lviv seems apparent in the works of composers from that city such as **Mykola Kolessa** (1903–2006), here represented with the *Kolomyjky*. These are three joyful folk dances of the ancient Hutsul people, who populate the Carpathian mountain range that runs through Western Ukraine, Poland and Hungary. Kolessa lived to see as many as five different régimes – Habsburg, Poland, Nazi Germany, the Soviet Union and, finally, independent Ukraine. He is considered the founder of the Lviv conducting school.

Yuliy Mejtus (1903–97) managed to balance his loyalty to the Soviet régime with more personal expressions, setting hundreds of Ukrainian poems to music while also churning out numerous operas, ballets and film scores. His virtuosic *Allegro* taps into the rhythmic vitality of Hutsul music, somewhat in the vein of Béla Bartók.

The poetry and colourfulness of the Hutsul people also inspired **Myroslav Skoryk** (b. 1938) in his *Carpathian Rhapsody*, a virtuoso clarinet piece which combines a touch of klezmer with jubilant hutsul rhythms and harmonic colouring. This piece is

derived from his score for a prize-winning film about the Hutsuls, *Shadow of the Forgotten Ancestors* (1965), shot by the well-known Dovzhenko Studios in Kyiv, while *Melody* is the theme song from the film *High Mountain Pass* (1978), here presented as ‘song without words’ for violin, soprano and piano. While still a child, Skoryk and his family were deported to Siberia for eight years, sharing the fate of many Ukrainian dissidents. Today Skoryk, who has also composed large-scale pieces such as the opera *Moses*, is artistic director at the Lviv Opera.

Kyrylo Stetsenko (1882–1922) continued the work of his friend and teacher Mykola Lysenko in the realm of choral music, in addition to composing a number of art songs in the late Romantic idiom before his premature death from typhus. His fellow Lysenko students **Levko Revutsky** (1889–1977) and **Vasyl Barvinsky** (1888–1963) lived long enough to battle against the Soviet authorities, the latter receiving widespread recognition across the globe before the 1940s purge that forced him into exile in Siberia. The KGB burned all of his works, accusing them of ‘formalism’, and Barvinsky ended up spending the rest of his life reconstructing his scores; he is considered the founder of the Lviv compositional school. **Arkady Filippenko** (1912–83) played in a military orchestra during the Second World War and went on to become a successful composer of film music in the USSR.

Valentyn Sylvestrov (b. 1937) is a contemporary of Myroslav Skoryk’s and internationally known as the master of Ukrainian classical music. His music was banned by the Soviet régime in the 1970s. Sylvestrov subsequently transformed his compositional style, making it more intimate, neoclassical or even post-romantic. His dreamy, floating *Bagatelle* is representative of his rebellion late in life against the pompous inhumanity and heroism of Soviet aesthetics.

© *Sofia Nyblom 2016*

Research: Valentyna Romanyuk and Yuri Bulka

The Swedish-Ukrainian pianist **Natalya Pasichnyk** has performed throughout Europe and in the USA, Japan and Argentina at prestigious venues such as Suntory Hall (Tokyo), Laeiszhalle (Hamburg), de Singel (Antwerp) and Teatro Colón (Buenos Aires). A guest at various festivals, including the Gdańsk Piano Autumn, Schubertiada (Spain) and the International Chopin Festival in Duszyni-Zdrój, she has collaborated with orchestras such as the Swedish Radio Symphony Orchestra, Hamburger Mozarteorchester, Orchestre d'Auvergne and the Kraków and Poznań Philharmonic Orchestras. Natalya Pasichnyk has won prizes at international competitions in Denmark, the USA and Italy and has made numerous recordings for radio and television, as well as different record labels. Natalya Pasichnyk is an Anders Wall scholar.

www.natalyapasichnyk.com

Jakob Koranyi is firmly established on the classical music scene as one of Europe's most interesting young cellists. He has given recitals and appeared as soloist in musical centres such as Vienna, Hamburg, Paris, Brussels, Amsterdam and Barcelona. In 2015 he appeared in Lincoln Center's Great Performers series in New York and also made his US orchestral debut, with the Grand Rapids Symphony.

www.jakobkoranyi.com

Born in South Africa, the baritone **Luthando Qave** completed his musical studies at the University College of Opera in Stockholm. He has since performed at opera houses in Europe and USA, including the Bolshoi, English National Opera, Teatro Real in Madrid, Swedish Royal Opera and the Metropolitan Opera. Luthando Qave is an Anders Wall scholar.

Emil Jonason was selected as a European Concert Hall Organisation's Rising Star for the 2009/10 season, appearing at prestigious venues including the Vienna Musikverein, Amsterdam's Concertgebouw, Philharmonie Köln and Cité de la Musique in Paris. He has since emerged as one of the leading clarinetists of his generation. In 2012 he performed at the Nobel Prize Ceremony, together with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

<http://emiljonason.se>

The violinist **Christian Svarfvar** made his début at the age of twelve, with the Swedish Chamber Orchestra. An international career was initiated in 2008, when he was part of the European Concert Hall Organisation 'Rising Star' programme. As a soloist Christian Svarfvar has performed with all the major Swedish orchestras, but he is also a dedicated chamber musician, collaborating with musicians such as Roland Pöntinen, Martin Fröst, Janine Jansen, Maxim Rysanov and Frans Helmerson.

www.christiansvarfvar.net

The soprano **Olga Pasichnyk** has appeared at leading European opera houses and concert halls since her prize-winning performances at the Queen Elisabeth International Competition in 2000. She has collaborated with orchestras such as the Sinfonia Varsovia, Boston Symphony Orchestra, l'Orchestre National de France and Freiburger Barockorchester. Her impressive discography includes more than 50 CDs and DVDs for different labels.

www.olgapasichnyk.com

Wie in vielen anderen Teilen Europas, führte das Erstarken eines Nationalbewusstseins auch in der Ukraine des späten 19. Jahrhunderts zu einer Bewegung, die sich der Erforschung und Pflege der ukrainischen Volkskultur widmete. Mit einem Unterschied: Während Länder wie die Tschechoslowakei, Österreich oder Ungarn bald nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie auch politisch eine Nation wurden, blieb die kurzlebige ukrainische Revolution im Jahr 1919 folgenlos. Die Ukraine musste noch rund siebzig Jahre auf ihre Unabhängigkeit warten. In der Zwischenzeit sollten sich die Landesgrenzen mehrmals verschieben, weil verschiedene Eroberer um ein Land kämpften, das reich an natürlichen Ressourcen und Kultur war, zugleich aber anfällig für Ausbeutung. Seine Bewohner sind von zäher Art: An Unterdrückung gewöhnt, halten sie dem Druck der Besatzer stand. Musik ist eines der Mittel, das den Ukrainern hilft, wenn das Leben unerträglich wird. Und obwohl es den Besatzern immer wieder gelang, großformatige musikalische Ausdrucksformen wie Oper und Symphonik zu verbieten oder zu unterdrücken, schafften sie es nicht, kleinere musikalische Formate zu verbannen. Auf diese Weise wurden Chor- und Kammermusik die authentischsten Erscheinungsformen ukrainischer Musik.

Mit dieser Einspielung zeigen die Pianistin Natalya Pasichnyk, ihre Schwester Olga und ihre schwedischen Kollegen dem Hörer einen Weg in dieses Schattenreich – in die wunderschöne, melancholische und emotionale Welt der ukrainischen Kammermusik seit dem späten 19. Jahrhundert, wobei ein Schwerpunkt auf den Schulen von Kiew und Lwiw (Lemberg) liegt. Mit Ausnahme von Valentin Silvestrow dürften die hier vertretenen Komponisten – z.B. Lysenko, Skoryk, Stetsenko, Ljatoschinsky oder Kosenko – über die Grenzen der Ukraine hinaus weitgehend unbekannt sein; gleichwohl laden sie den Zuhörer zu einer Reise in eine Klangwelt ein, die exotisch und doch seltsam vertraut ist. Vor der sowjetischen Besatzung im Jahr 1919 studierten viele ukrainische Komponisten in Wien, Prag oder Leipzig; einige begannen ihre Karriere mit einem Studium in Moskau. Als der Eiserne Vor-

hang fiel, wurde Warschau das einzige Fenster zum Westen. Dorthin ging der „Chopin der Ukraine“, **Viktor Kosenko** (1896–1938), für sein Studium, und dorthin zog es Valentin Silvestrow während seiner Avantgarde-Jahre, um bei den berühmten „Warschauer Herbst“-Festivals der IGNM Inspirationen zu sammeln. Der Titel der vorliegenden Einspielung, „Consolation“ (Trost), ist einem rhapsodischen Klavierstück von Kosenko entlehnt, das auf vollendete Weise jene bittersüße ukrainische Stimmung einfängt; auf der Suche nach Frieden und Besinnung scheint es den Blick ins Innere zu richten.

Ein beiläufiger, in der Art einer Harfe oder Laute angeschlagener Akkord – das ist das erste, was der Hörer in der folkloristischen, aber ausgesprochen romantischen *Dumka-Schumka* von **Mykola Lysenko** (1842–1912) vernimmt. Lysenko imitiert den Klang der Kobsa, der ukrainischen Laute. Ähnlich wie Franz Liszt, Antonín Dvořák und Bedřich Smetana, integrierte ihr Zeitgenosse Lysenko, der als „Vater der ukrainischen Nationalmusik“ verehrt wird, Volksmusik in seine eigenen Kompositionen. Mit seiner *Dumka-Schumka* knüpfte Lysenko an die jahrhundertealte Tradition blinder Barden an. Sie waren es, die die ukrainische Geschichte durch mündliche Überlieferung weitergaben und sich dabei auch der Kobsa bedienten. Das ukrainische Wort „duma“ bedeutet „Gedanke“ – eine „Dumka“ drückt mithin auf musikalische Weise die Gedanken eines Barden aus. Lysenko entwickelt daraus ein Stück, das in einem rustikalen Tanz gipfelt – der „Schumka“. Die Wahl der Kobsa war keineswegs zufällig, sondern zutiefst symbolisch.

Lysenko ist für die Ukraine, was Sibelius für Finnland oder Verdi für Italien ist: Abgesehen davon, dass er eine nationale Schule des Komponierens initiierte und die Gründung zahlreicher Chöre auf dem späteren Gebiet der Ukraine anregte, ist er auch ein Nationalheld, dessen Kiewer Musikakademie ein Treffpunkt für Intellektuelle, Dichter und Musiker war. Lysenkos Begräbnis im Jahr 1912 säumten 30.000 Trauernde, und es entzündete die Funken für die erste ukrainische Revolution.

Um die Schwermut zu verstehen, die die melancholische Seele der ukrainischen

Musik prägt, muss man nur an die Tragödien aus jüngerer Zeit denken – an die Hungersnöte der 1930er Jahre, als Millionen von ukrainischen Bauern durch die brutale Politik Josef Stalins zu Tode kamen; an die Besetzung der Westukraine durch die Nationalsozialisten, die die „Endlösung“ zuerst in Städten umsetzten, deren Reichtum und kulturelle Bedeutung zur Gänze ihrem großen jüdischen Bevölkerungsanteil zu verdanken war – Städte wie Lwiw oder Iwano-Frankiwsk (Stanislaw); an die Deportation der Huzulen in den 1930er Jahren und die Deportationen der Krim-Tataren von der wunderschönen Halbinsel Krim, die auf den Befehl verschiedener russischer Staatsoberhäupter erfolgten – beginnend mit den Zaren, dann erneut unter Stalin und ein weiteres Mal 2014, nach der russischen Okkupation.

Als prophetische Gestalt der ukrainischen Aufklärung verlieh der Dichter Taras Schewtschenko der Not des ukrainischen Volkes bereits im frühen 18. Jahrhundert Ausdruck, und auch heute noch ist er ein Nationalheld, ein Symbol des Widerstands. Mykola Lysenkos herzergreifende Vertonung von Schewtschenkos Gedicht *Meni odnakovo* spiegelt die verbitterte Resignation der Ukrainer angesichts der Unterdrückung durch das zaristische Russland wider. **Borys Ljatoschinskys** (1895–1968) nach-revolutionäre *Schewtschenko-Suite* ist ein Lied ohne Worte, voll unterdrückter Sehnsucht in harmonischen Fortschreitungen, die die Stimmung des kurzen Epigraphs reflektieren: „Die Sonne versinkt, die Berge verdunkeln,/ Das Vöglein huscht, die Ähren besänftigen sich,/ Menschen freuen sich auf die baldige Ruhe,/ Und ich schaue ... Und mein Herz eilt/ einem dunklen Obsthain in der Ukraine entgegen.

Auch die ukrainische Musik dieser Epoche ist von außergewöhnlicher Poesie. Die nostalgische Schönheit der Stadt Lwiw meint man den Werken von Komponisten aus dieser Stadt anmerken zu können, wie etwa **Mykola Kolessa** (1903–2006), der hier mit drei *Kolomyjky* vertreten ist. Es handelt sich um fröhliche Volkstänze der Huzulen, jenes alten Bergvolkes, das den Teil der Karpaten bewohnt, der sich über die westliche Ukraine, Polen und Ungarn erstreckt. Kolessa erlebte in seinem Leben

ganze fünf verschiedene Regierungen – Habsburg, Polen, Nazi-Deutschland, die Sowjetunion und schließlich die unabhängige Ukraine. Er gilt als Begründer der Lwiwer Dirigentenschule.

Juli Mejtus (1903–1997) gelang es, seine Loyalität gegenüber dem Sowjetregime durch eher persönliche Ausdrucksformen auszubalancieren. Er vertonte Hunderte von ukrainischen Gedichten und schuf außerdem eine Vielzahl von Opern, Balletten und Filmmusik. Sein virtuosos *Allegro* greift die rhythmische Vitalität der Musik der Huzulen auf und erinnert darin ein wenig an Béla Bartók.

Die Poesie und Farbenpracht der Huzulen inspirierten auch **Myroslaw Skoryk** (geb. 1938) bei seiner *Karpaten-Rhapsodie*, einem virtuoson Klarinettenwerk, das eine Prise Klezmer mit jubelnden Huzulen-Rhythmen und farbiger Harmonik kombiniert. Das Stück ist seiner Musik zu *Feuerpferde* (1965), einem preisgekrönten Film der bekannten Dowschenko Filmstudios (Kiew) über die Huzulen, entnommen, während *Melodie* die Titelmusik aus dem Film *Hochgebirgspass* (1978) ist, das hier als „Lied ohne Worte“ für Violine, Sopran und Klavier eingespielt wurde. Noch als Kind wurde Skoryk zusammen mit seiner Familie für acht Jahre nach Sibirien deportiert – ein Schicksal, das viele ukrainische Dissidenten ereilte. Heute ist Skoryk, der auch großformatige Werke wie die Oper *Moses* komponierte, Künstlerischer Leiter der Oper von Lwiw.

Kyrylo Stetsenko (1882–1922) setzte im Bereich der Chormusik die Arbeit seines Freundes und Lehrers Mykola Lysenko fort, komponierte aber auch eine Reihe von Kunstliedern in spätromantischem Stil, bis er eines frühen Typhustodes starb. Seine Kommilitonen **Lewko Rewuzky** (1889–1977) und **Wassyl Barwinsky** (1888–1963), lebten lange genug, um gegen die sowjetische Obrigkeit zu kämpfen; letzterem wurde Anerkennung in der ganzen Welt zuteil, bevor er infolge der „Säuberungsaktionen“ der 1940er Jahre nach Sibirien verbannt wurde. Der KGB verbrannte sämtliche seiner als „formalistisch“ bezichtigten Werke, und Barwinsky verbrachte den Rest seines Lebens damit, seine Partituren zu rekonstruieren; er gilt als Gründer der

Lwiwer Komponistenschule. **Arkady Filippenko** (1912–1983) spielte während des Zweiten Weltkriegs in einem Militärorchester und wurde danach ein erfolgreicher Filmmusik-Komponist in der UdSSR.

Valentin Silvestrow (geb. 1937) ist ein Zeitgenosse von Myroslaw Skoryk und international als der Großmeister der klassischen Musik der Ukraine bekannt. In den 1970er Jahren wurden seine Werke von der Sowjetmacht verboten. Silvestrow veränderte daraufhin seinen Kompositionsstil, machte ihn intimer, neoklassizistischer oder gar post-romantischer. Seine verträumt fließende *Bagatelle* steht repräsentativ für seine spätere Rebellion gegen die pompöse Unmenschlichkeit und den Heroismus der Sowjetästhetik.

© **Sofia Nyblom 2016**

Recherche: Valentyna Romanyuk und Yury Bulka

Die schwedisch-ukrainische Pianistin **Natalya Pasichnyk** ist in ganz Europa, in den USA, Japan und Argentinien an so renommierten Orten wie Suntory Hall (Tokio), Laeiszhalle (Hamburg), de Singel (Antwerpen) und Teatro Colón (Buenos Aires) aufgetreten. Sie gastiert bei Festivals wie dem Danziger Klavierherbst, der Schubertiáda (Spanien) und dem Internationalen Chopin-Festival in Duszyni-Zdrój und hat mit Orchestern wie dem Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchester, dem Hamburger Mozart Orchester, dem Orchestre d’Auvergne, der Krakauer und der Posener Philharmonie zusammengearbeitet. Natalya Pasichnyk hat Preise bei internationalen Wettbewerben in Dänemark, den USA und Italien gewonnen und zahlreiche Aufnahmen für Rundfunk, Fernsehen und verschiedene Labels vorgelegt. Sie ist Stipendiatin der Anders Wall Stiftung.

www.natalyapasichnyk.com

Jakob Koranyi hat sich in der klassischen Musikszene als einer der interessantesten jungen Cellisten Europas einen Namen gemacht. Als Solist und Rezitalist ist er in Musikzentren wie Wien, Hamburg, Paris, Brüssel, Amsterdam und Barcelona aufgetreten. Im Jahr 2015 war er in der Great Performers-Reihe des New Yorker Lincoln Centers zu Gast und gab außerdem sein USA-Orchesterdebüt mit der Grand Rapids Symphony.

www.jakobkoranyi.com

Der in Südafrika geborene Bariton **Luthando Qave** absolvierte seine musikalische Ausbildung an der Opernhochschule in Stockholm. Seither gastierte er an Opernhäusern in Europa und den USA, u.a. am Bolschoi-Theater, an der English National Opera, am Teatro Real in Madrid, an der Königlich Schwedischen Nationaloper und der Metropolitan Opera. Luthando Qave ist Stipendiat der Anders Wall Stiftung.

Emil Jonason wurde von der European Concert Hall Organisation für die Saison 2009/10 als Rising Star ausgewählt, was Auftritte in renommierten Konzertsälen wie dem Wiener Musikverein, dem Concertgebouw Amsterdam, der Philharmonie Köln und der Cité de la Musique in Paris zur Folge hatte. Seither hat er sich als einer der führenden Klarinettenisten seiner Generation etabliert. Im Jahr 2012 konzertierte er bei den Feierlichkeiten zur Nobelpreis-Verleihung mit dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

<http://emiljonason.se>

Der Violinist **Christian Svarfvar** gab sein Solodebüt im Alter von zwölf Jahren mit dem Schwedischen Kammerorchester. Seine internationale Karriere begann 2008, als er für das „Rising Star“-Programm der European Concert Hall Organisation ausgewählt wurde. Als Solist ist Christian Svarfvar mit allen bedeutenden schwedischen Orchestern aufgetreten; zugleich ist er ein engagierter Kammermusiker, der mit Mu-

sichern wie Roland Pöntinen, Martin Fröst, Janine Jansen, Maxim Rysanov und Frans Helmerson zusammenarbeitet.

www.christiansvarfvar.net

Die Sopranistin **Olga Pasichnyk**, Preisträgerin beim Internationalen Königin-Elisabeth-Wettbewerb 2000, tritt in den führenden Opern- und Konzerthäusern Europas auf. Sie hat mit Orchestern wie der Sinfonia Varsovia, dem Boston Symphony Orchestra, dem Orchestre National de France und dem Freiburger Barockorchester zusammengearbeitet. Ihre beeindruckende Diskographie umfasst mehr als 50 CDs und DVDs für verschiedene Labels.

www.olgapasichnyk.com

Comme dans plusieurs autres parties de l'Europe, l'émergence d'une conscience nationale en Ukraine au cours de la fin du 19e siècle amena une exploration et un développement de la culture ukrainienne populaire. Mais il y a une différence : tandis que des pays comme la Tchécoslovaquie, l'Autriche ou la Hongrie pouvaient revendiquer leur nationalité peu après la chute de l'empire austro-hongrois, l'éphémère révolution ukrainienne en 1919 n'aboutit à rien. L'Ukraine dut attendre encore 70 ans environ pour son indépendance. Entretemps, les limites du pays devaient changer quelques fois quand divers conquérants se disputèrent un pays riche en ressources naturelles et en culture mais vulnérable à l'exploitation. Ses sujets sont d'une race tenace : habitués à l'oppression mais résistants aux pressions des occupants. La musique est l'un des outils auxquels les Ukrainiens ont recours quand la vie devient insupportable. Et tandis que les occupants ont toujours réussi à interdire ou supprimer les grands types d'expression musicale comme l'opéra et la musique symphonique, ils n'ont pas pu sévir contre les formes musicales plus intimes. Le chant choral et la musique de chambre sont ainsi les exemples les plus authentiques de la musique ukrainienne.

Avec ce disque, la pianiste Natalya Pasichnyk, sa sœur Olga et leurs collègues suédois offrent à l'auditeur un chemin vers ce monde des ombres – le ravissant monde mélancolique et émotif de la musique de chambre ukrainienne depuis la fin du 19e siècle avec un accent mis sur les écoles de Kyiv et de Lviv. À l'exception de Valentyn Sylvestrov, les compositeurs présentés – tels Lysenko, Skoryk, Stetsenko, Lyatoshynsky ou Kosenko – seront généralement inconnus hors des frontières de l'Ukraine ; ils invitent pourtant l'auditeur à se joindre à un voyage dans un paysage sonore à la fois exotique et étrangeté familier. Avant l'occupation soviétique en 1919, plusieurs compositeurs ukrainiens poursuivaient leurs études à Vienne, Prague ou Leipzig et certains cherchaient à faire carrière après une formation à Moscou. Après la tombée du rideau de fer, Varsovie est devenue la seule fenêtre sur l'Ouest. C'est là que le « Chopin ukrainien », **Viktor Kosenko** (1896–1938) se tourna pour ses études et où

Valentyn Sylvestrov voyagea plus tard dans ses années d'avant-garde pour trouver de l'inspiration aux célèbres festivals de la SIMC. Le titre de ce disque, «Consolation», provient d'une pièce rhapsodique pour piano de Kosenko qui capte parfaitement l'atmosphère ukrainienne aigre-douce qui semble se tourner vers l'intérieur pour trouver la paix et réfléchir.

Un accord lentement gratté, comme le son d'une harpe ou d'un luth, est le premier son qui frappe l'oreille de l'auditeur au début de *Dumka-shumka*, un morceau folkloriste mais profondément romantique de **Mykola Lysenko** (1842–1912). Lysenko imite le son du luth ukrainien, la *kobza*. Assez comme Franz Liszt, Antonín Dvořák et Bedřich Smetana qui étaient tous contemporains de Lysenko, ce compositeur – qu'on appelle communément «le père de l'école de musique ukrainienne» – intégra du folklore dans sa propre composition. En formant son *Dumka-shumka*, Lysenko saisit la tradition centenaire des bardes aveugles. Ils étaient en effet responsables de transmettre l'histoire de l'Ukraine telle que racontée dans la tradition orale, utilisant la *kobza*. Le mot «duma» en ukrainien équivaut à «pensée» – c'est ainsi que «Dumka» épelle les pensées d'un barde en termes musicaux. Lysenko tisse ceci dans une pièce qui aboutit à une danse rustique, la «shumka». Le choix de la *kobza* n'était pas accidentel mais plutôt profondément symbolique.

Lysenko est à l'Ukraine ce que Sibelius est à la Finlande ou Verdi à l'Italie : en plus de fournir l'inspiration pour une école nationale de composition et d'avoir fondé de nombreux chœurs dans la campagne proto-ukrainienne, il est aussi un héros national dont l'académie de musique à Kyiv était un sanctuaire pour les intellectuels, poètes et musiciens. Les funérailles de Lysenko en 1912 ont été suivies par 30,000 personnes et ont suscité la première révolution ukrainienne.

Pour comprendre la morosité qui imprègne l'âme musicale mélancolique ukrainienne, on n'a qu'à penser aux dernières tragédies : la famine des années 1930 quand des millions de paysans ukrainiens sont morts de faim par suite des politiques brutales de Joseph Staline, l'occupation nazie de l'Ukraine de l'ouest quand la «solution finale»

fut d'abord mise en place dans des villes dont la richesse et l'importance culturelle dépendaient entièrement de la population juive de l'Ouest – des villes comme Lviv ou Ivano-Frankivsk, la déportation du peuple Hutsul dans les années 1930 et les déportations des Tatars de la ravissante péninsule de Crimée à la fêrle de divers dirigeants russes – à commencer par les tsars, encore sous Staline et encore en 2014 après l'occupation russe.

Une figure prophétique dans «l'âge des lumières» ukrainien, Taras Shevchenko exprima le sort du peuple ukrainien en poésie au début du 18e siècle et garde encore aujourd'hui le statut de héros national comme symbole de l'esprit de résistance. L'arrangement touchant de Mykola Lysenko du poème *Meni odnakovo* de Shevchenko reflète l'amère résignation des Ukrainiens sous l'oppression de la Russie tsariste. La postrévolutionnaire *Suite Shevchenko* de **Boris Lyatoshynsky** (1895–1968) est une chanson sans paroles, débordante de désir refoulé dans des progressions harmoniques qui reflètent l'atmosphère de la brève épigraphe du poète : «Le soleil se couche, la montagne s'assombrit, /Le petit oiseau se tait, les semis poussent dans le champ, /Les gens se réjouissent de l'approche du repos, /Et je regarde... Et mon cœur se précipite /Vers un verger sombre en Ukraine.»

La musique ukrainienne de cette époque est aussi exceptionnellement poétique. La beauté d'autrefois de la cité de Lviv semble apparente dans les œuvres de compositeurs de cette ville comme **Mykola Kolessa** (1903–2006), représenté ici par les *Kolomyjky*. Il s'agit de trois joyeuses danses folkloriques de l'ancien peuple hutsul qui vivait le long de la chaîne des Carpates en Ukraine occidentale, Pologne et Hongrie. Kolessa vécut assez longtemps pour connaître cinq régimes différents – Habsbourg, Pologne, Allemagne nazie, Union Soviétique et finalement l'Ukraine indépendante. Il est considéré comme le fondateur de l'école de direction de Lviv.

Yuliy Mejtus (1903–97) réussit à équilibrer sa loyauté au régime soviétique avec des expressions plus personnelles, mettant des centaines de poèmes ukrainiens en musique tout en pondant de nombreux opéras, ballets et musique de films. Son

Allegro virtuose puise dans la vitalité rythmique de la musique hutsule, un peu dans la veine de Béla Bartók.

La poésie et le coloris du peuple hutsul ont aussi inspiré **Myroslav Skoryk** (né en 1938) dans sa *Rhapsodie des Carpates*, une pièce virtuose pour clarinette qui allie une touche de klezmer aux brillants rythmes et couleurs harmoniques hutsules. Cette pièce provient de sa partition pour un film prisé sur les Hutsuls, *L'ombre des ancêtres oubliés* (1965), tourné par les bien connus Dovzhenko Studios à Kiev tandis que *Mélodie* est la chanson thème du film *Col de haute montagne* (1978), présentée ici comme «chanson sans paroles» pour violon, soprano et piano. Dans son enfance, Skoryk et sa famille furent déportés en Sibérie pendant huit ans, partageant le sort de plusieurs dissidents ukrainiens. Skoryk, qui a aussi composé des pièces à grande échelle comme l'opéra *Moïse*, est aujourd'hui directeur artistique à l'Opéra de Lviv.

Kyrylo Stetsenko (1882–1922) poursuivit le travail de son ami et professeur Mykola Lysenko dans le domaine de la musique chorale, en plus de composer des chansons artistiques dans l'idiome du romantisme tardif avant son décès prématuré dû au typhus. Ses collègues élèves de Lysenko **Levko Revutsky** (1889–1977) et **Vasyl Barvinsky** (1888–1963) vécurent assez longtemps pour lutter contre les autorités soviétiques, Barvinsky étant largement reconnu partout au monde avant que la purge de 1940 ne le force à l'exil en Sibérie. Le KGB brûla toutes ses œuvres, les accusant de «formalisme» et Barvinsky dut passer le reste de sa vie à reconstruire ses partitions; il est considéré comme le fondateur de l'école de composition de Lviv. **Arkady Filippenko** (1912–83) a joué dans un orchestre militaire pendant la Seconde Guerre mondiale et réussit ensuite sa vie comme compositeur de musique de film en URSS.

Valentyn Sylvestrov (né en 1937) est un contemporain de Myroslav Skoryk et connu internationalement comme le maître de la musique classique ukrainienne. Sa musique a été interdite par le régime soviétique dans les années 1970. Sylvestrov transforma alors son style de composition, le rendant plus intime, néoclassique ou

même postromantique. Sa *Bagatelle* rêveuse et flottante représente sa rébellion tard dans la vie contre l'inhumanité et l'héroïsme pompiers de l'esthétique soviétique.

© **Sofia Nyblom 2016**

Recherches : Valentyna Romanyuk et Yury Bulka

La pianiste suédo-ukrainienne **Natalya Pasichnyk** s'est produite partout en Europe et aux États-Unis, au Japon et en Argentine dans des salles aussi réputées que le Suntory Hall (Tokyo), Laeiszhalle (Hambourg), de Singel (Anvers) et Teatro Colón (Buenos Aires). Invitée à divers festivals dont Piano Autumn de Gdańsk, Schubertiada (Espagne) et le Festival international Chopin à Duszynki-Zdrój, elle a joué avec de nombreux orchestres dont l'Orchestre symphonique de la radio de la Suède, l'Orchestre Mozart de Hambourg, l'Orchestre d'Auvergne et les orchestres philharmoniques de Kraków et de Poznań. Natalya Pasichnyk a gagné des prix à des concours internationaux au Danemark, aux États-Unis et en Italie et elle a fait de nombreux enregistrements pour la radio et la télévision ainsi que plusieurs disques. Elle est boursière de la fondation Anders Wall.

www.natalyapasichnyk.com

Jakob Koranyi est solidement établi sur la scène de la musique classique comme l'un des plus intéressants jeunes violoncellistes de l'Europe. Il a donné des récitals et a joué en soliste dans les centres musicaux de Vienne, Hambourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam et Barcelone. En 2015, il s'est produit dans la série Great Performers du Centre Lincoln à New York et a fait ses débuts américains avec l'Orchestre symphonique de Grand Rapids.

www.jakobkoranyi.com

Né en Afrique du Sud, le baryton **Luthando Qave** a terminé ses études de musique au Collège universitaire d'opéra de Stockholm. Il s'est ensuite produit dans des maisons d'opéra en Europe et aux États-Unis dont le Bolshoi, l'English National Opera, Teatro Real à Madrid, Opéra royal de Suède et Opéra Métropolitain. Luthando Qave est boursier de la fondation Anders Wall.

Emil Jonason fut choisi comme « Rising Star » de l'European Concert Hall Organisation pour la saison 2009/10, jouant dans des salles prestigieuses dont les Musikverein de Vienne, Concertgebouw d'Amsterdam, Philharmonie Köln et Cité de la Musique à Paris. Il est ensuite devenu l'un des principaux clarinettes de sa génération. En 2012, il a joué à la cérémonie de remise des Prix Nobel avec l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm.

<http://emiljonason.se>

Le violoniste **Christian Svarfvar** fit ses débuts à l'âge de douze ans avec l'Orchestre de chambre de Suède. Sa carrière internationale prit son essor en 2008 quand il fit partie du programme « Rising Star » de l'European Concert Hall Organisation. Christian Svarfvar a joué en soliste avec tous les grands orchestres suédois mais il est aussi un chambriste engagé qui collabore avec Roland Pöntinen, Martin Fröst, Janine Jansen, Maxim Rysanov, Frans Helmerson et autres.

www.christiansvarfvar.net

La soprano **Olga Pasichnyk** s'est produite à d'importantes maisons d'opéra et salles de concert après avoir gagné un prix au concours international Reine Elisabeth en l'an 2000. Elle a travaillé avec la Sinfonia Varsovia, l'Orchestre symphonique de Boston, l'Orchestre National de France et Freiburger Barockorchester. Son imposante discographie comprend plus de 50 CDs et DVDs sur diverses étiquettes.

www.olgapasichnyk.com

5 MYKOLA LYSENKO: MENI ODNAKOVO (IT MAKES NO DIFFERENCE TO ME)

Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині –
Однаковісінько мені.
В неволі виріс меж чужими,
І, не оплаканий своїми,
В неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу,
Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій – не своїй землі.
І не пом'яне батько з сином,
Не скаже синові: “Молись,
Молися, сину: за Україну
Його замучили колись”.
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окрадену, збудять...
Ох, не однаково мені.

Text: Taras Shevchenko (1814–61)

It makes no difference to me,
If I shall live in Ukraine or not.
If they remember or forget
Me, exiled in the snow –
It makes no difference to me.
Captive, I grew up among strangers,
Unmourned by anyone,
And captive, I will die in tears
And vanish without any sign:
I shall not leave the slightest trace
Upon our glorious Ukraine,
Our land – not theirs.
No father will remind his son
Or say to him: ‘Pray,
Pray, son! For our Ukraine
They tortured him for ever.’
It makes no difference to me,
If that son says a prayer or not.
But it makes great difference to me
When Ukraine by wicked men
Is lulled asleep, and burnt
And robbed before waking up...
That makes great difference to me.

12 VIKTOR KOSENKO: VONY STOJALY MOVCHKY (THEY STOOD IN SILENCE)

Вони стояли мовчки, і плакала вона.
І тихо плавав вітер край темного вікна.
І вулиця яскріла вогнями ліхтарів,
І поряд таємниче щось натовп гомонів.
І сумно, сумно стало край темного вікна.
Вони стояли мовчки, і плакала вона.

Text: Viktor Strazhev (1879–1950)

They stood in silence... and she was crying,
And the wind cried silently past the dark window,
And the light from the street lamps was sobbing,
And a crowd of strangers floated past.
Sad... so sad it was by the dark window.
They stood in silence... And she was crying.

13 KYRYLO STETSENKO: STOJALA JA I SLUHALA VESNU
(I STOOD AND LISTENED TO SPRING)

Стояла я і слухала весну.
Весна мені багато говорила.
Співала пісню дзвінку, голосну
То знов таємно тихо шепотіла.
Вона мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії.

Text: Lesya Ukrainka (1871–1913)

I stood and listened to spring.
Spring spoke to me of many things
She sang a song so sonorous and bold
Then, quietly and secretly she whispered.
She sang to me of tender love,
Of youth and joy and hope,
She sang to me again and again
The song which my dreams sang to me long ago.

14 VIKTOR KOSENKO: SUMNYJ JA (I AM SAD)

Сумний я через те, що я тебе люблю,
І знаю: молодість уквітчану твою
Не омине ганьба неслави й поговору.
За кожен світлий день чи насолоди пору
Печаллю і слізьми заплатиш ти судбі.
Сумний я... через те, що весело тобі,
що я тебе люблю.

Text: Mikhail Lermontov (1814–41)

I am sad, because I love you
And I know: your flowering youth
Will not be spared the plague of gossip.
For each bright day or sweet moment,
With tears and pain you shall pay fate.
I am sad... because you are happy,
Because I love you.

INSTRUMENTARIUM

Grand Piano: Steinway D

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recording: August/September 2015 at Studio 2, Sveriges Radio, Stockholm, Sweden
Producer and sound engineer: Hans Kipfer (Takes Music Production)
Piano technician: Mats Ferner

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Hans Kipfer

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Sofia Nyblom 2016
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover: *Girl in Ukrainian dress*, © Kirill Vasilev
Back cover photo of Natalya Pasichnyk: © Diana Domin
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30
info@bis.se www.bis.se

BIS-2222 © & © 2016, BIS Records AB, Åkersberga.

Dear friend!

You are holding in your hands a disc with music that was possibly the only consolation available for those who composed it during different periods in the tragic history of Ukraine. It is my sincere wish that you will discover my first homeland through the uniqueness and beauty of her music, which today, as ever, is a true consolation for me.

I should like to express my sincere gratitude to all, especially my musician friends, who have wholeheartedly dedicated their time and talent to this project.

Natalya Pasichnyk