

etwas mehr Freiraum für den individuellen Ausdruck gab. Ich konnte einmal ein Gespräch mit der Tochter des Komponisten, der berühmten Geigerin Audronė Vainiūnaitė, führen, die sich daran erinnerte, dass auch sie Gelegenheit hatte, an dieser Sonate zu arbeiten. Sie sprach hierbei auch über die im Werk verschlüsselte Tragik: „[...] am Ende seines Lebens durchdrang seine Arbeit eine Tragik und ich weiß nicht, woher sie kam. Auch im zweiten der Sonate für Violine gibt es Episoden, in denen man deutlich hört, dass der Mann sehr betrübt ist. Ihr Thema ist so leicht, aber zugleich schmerzhaft“.

Einer der wichtigsten Akteure der Erneuerung der litauischen Musik – in seinem musikalischen und theoretischen Schaffen sowie seiner Arbeit als Lehrer wird sein Einfluss auf die litauische Musik enorm – war der Komponist Julius Juzeliūnas (1916–2001). Seine *Sonate* (1972) gilt als eines der bedeutendsten Werke seines reichhaltigen kreativen Vermächtnisses. Hier

Simona Venslovaitė

Curiosity, dedication and the aspiration to perfection define the artistic work of violinist Simona Venslovaitė. Born and musically educated in Lithuania, Venslovaitė is distinguished by her outstanding and passionate playing. In her work she constantly strives to reach the highest quality, to advance her artistic development and to reach beyond her limits. Venslovaitė's early education at the National M.K. Čiurlionis Arts School of Lithuania was followed by violin studies at the Academy of Music and Theatre in Vilnius (Prof. U. Jagėlaitė) and chamber music studies at the University of Music and Performing Arts Vienna (Prof. J. Meissl) as well as masterclasses with internationally renowned violinists, including Shmuel Ashkenasi, Hatto Beyerle and Gidon Kremer. Venslovaitė has won many prizes at international and national competitions. Her path as an ensemble player has taken her from the St Christopher Chamber Orchestra Vilnius, through Kremerata Baltica and the Gewandhaus Orchestra to her current post as a member of the Munich Chamber Orchestra. Her passion is contemporary music, and to make the music of her Lithuanian homeland reach a broader audience is her heart's objective.

Das künstlerische Schaffen von Simona Venslovaitė ist von Neugier, Hingabe und dem Streben nach Perfektion geprägt. Die Violinistin, geboren und musikalisch ausgebildet in Litauen, zeichnet sich durch ihr leidenschaftliches

8.551480

kommt sein unverwechselbarer Stil zum Ausdruck, der neue Kompositionstechniken mit der Würdigung der Volksmusik verbindet. Dem Werk mangelt es nicht an virtuosen, technisch herausfordernden Episoden, die eine besondere Beherrschung des Instruments erfordern – Juzeliūnas spielte als Kind selbst Violine. Diese Sonate ist die modernste in diesem Album und zeichnet sich durch eine einzigartige Melodik und Rhythmusentwicklung aus.

Diese vier Sonaten sind Zeichen der Zeit, die uns durch ein halbes Jahrhundert komplexer litauischer Geschichte führen: Eine Suche nach Identität und nach Methoden, um zu überleben und der eigenen Kreativität treu zu sein, sei es auch unter den härtesten Bedingungen.

Rasa Murauskaitė-Juškienė
German translation: Martin Šmehyl

Photo: Theresa Pewal

und herausragendes Spiel aus. Bei ihrer Arbeit hat sie stets den Anspruch, höchste Qualität zu erreichen, die künstlerische Entwicklung voranzutreiben und Grenzen zu verschieben. Ihrer Ausbildung an der Nationalen M.K. Čiurlionis Kunstschule von Litauen folgten Studien der Solo-Violine an der Litauischen Akademie für Musik und Theater in Vilnius (Prof. U. Jagėlaitė) und der Kammermusik an der Universität für Musik und darstellende Künste Wien (Prof. J. Meissl) sowie Meisterklassen bei Violinisten internationaler Reputation wie etwa Shmuel Ashkenasi, Hatto Beyerle und Gidon Kremer. Simona Venslovaitė gewann in großer Zahl Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Ihr Weg führte über das St. Christopher Kammerorchester Vilnius, die Kremerata Baltica sowie das Gewandhausorchester schließlich nach München, wo sie aktuell im Münchener Kammerorchester spielt. Ihre Leidenschaft gilt der zeitgenössischen Musik. Eine Herzensangelegenheit ist es ihr, die Musik ihrer litauischen Heimat einem breiten Publikum bekannt zu machen.

Veronika Kopjova

It is versatility and diversity that greatly fascinates Lithuanian pianist Veronika Kopjova. Possessing a wide range of repertoire from Baroque to contemporary music, she enjoys an active musical life as both a passionate chamber musician and soloist, regularly performing worldwide at prestigious venues such as Amsterdam's Concertgebouw, the Musikverein and Konzerthaus in Vienna, and the Auditorio Ciudad de Leon and Lithuanian National Philharmonic halls. Her studio and live performances have been broadcast on radio in Holland, Germany, Austria and Lithuania. Kopjova is a prizewinner of numerous international piano competitions and a holder of several scholarships. She drew inspiration from piano and chamber music masterclasses with distinguished musicians such as Elisabeth Leonskaja, Steven Isserlis, Hatto Beyerle, Mūza Rubackytė and Jean-Guihen Queras. The greatest impact on her musical and personal development, however, was made by her professors Zbignevas Ibelgaupas, Avedis Kouyoumdjian and Johannes Meissl. After her studies in Vilnius, Hannover and Vienna, Kopjova is now based in Vienna, where she is a faculty member of the University of Music and Performing Arts Vienna and a pianist of the Platypus Ensemble for contemporary music.

Photo: Theresa Pewal

Vielseitigkeit und Vielfalt sind das, was die litauische Pianistin Veronika Kopjova interessiert und fasziniert. Ihr breit gefächertes Repertoire spannt sich vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Sowohl als leidenschaftliche Kammermusikerin als auch solistisch ist sie weltweit in Konzertgebäuden wie u. a. dem Concertgebouw Amsterdam, der Philharmonie von Bratislava, dem Musikverein und Konzerthaus in Wien, dem Auditorio Ciudad de Leon sowie in der Litauischen Nationalphilharmonie gefragt. Veronika wurde mit internationalen Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Ihre Studio- und Liveaufnahmen wurden im Radio in Holland, Deutschland, Österreich und Litauen ausgestrahlt. Nach ihrem Studium in Vilnius, Hannover und Wien lebt Veronika heute in Wien, wo sie an der Universität für Musik und darstellende Kunst unterrichtet und überdies Mitglied des Platypus Ensemble für zeitgenössische Musik ist. Wichtige künstlerische Impulse erhielt die Pianistin von solch weltbekannten Musiker*innen wie Steven Isserlis, Mūza Rubackytė, Elisabeth Leonskaja, Hatto Beyerle, und Jean-Guihen Queras. Doch am prägendsten wurde Veronika musikalisch und persönlich von ihren Professoren Zbignevas Ibelgaupas, Avedis Kouyoumdjian und Johannes Meissl beeinflusst.

6

Lithuanian Music for Violin and Piano

BANAITIS • GRUODIS • JUZELIŪNAS • VAINIŪNAS

Simona Venslovaitė, *Violin*
Veronika Kopjova, *Piano*

8.551480

5

Lithuanian Music for Violin and Piano

Juozas GRUODIS (1884–1948)

Violin Sonata in D minor (1922)

- I. Allegro ma non troppo
- II. Adagio quasi Andante
- III. Scherzo. Allegro scherzando
- IV. Finale. Allegro moderato

Kazimieras Viktoras BANAITIS (1896–1963)

Violin Sonata in D minor (1935)

- I. Andante elegiaco
- II. Allegro
- III. Epilogue. Andante mosso

Stasys VAINIŪNAS (1909–1982)

Violin Sonata, Op. 38 (1971)

- I. Lento. Allegro non troppo
- II. Andante
- III. Presto

Julius JUZELIŪNAS (1916–2001)

Violin Sonata (1972)

- I. Legende
- II. Improvisation
- III. Finale

Simona Venslovaitė, Violin
Veronika Kopjova, Piano

Producer: Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA)

Four Shapes of 20th-Century Lithuanian Music

The history of Lithuania has been marked by oppression and struggles for liberation, which have given rise to a unique musical culture. The effort to break free from the shackles of censorship and preserve one's identity at all costs has resulted in extraordinary creative changes. Lithuanian music of the 20th century is characterised by a dialogue between folk motifs and modern forms of expression, as demonstrated by the four sonatas for violin and piano showcased in this album. The most recent known recordings of these sonatas were made more than three decades ago.

The sonatas by Juozas Gruodis (1884–1948) and Kazimieras V. Banaitis (1896–1963) were written in a temporarily free Lithuania in the period between the two World Wars. The composers of this era laid the foundation for professional musical life in Lithuania and brought their experiences from the cultural centers of Central and Western Europe back to their homeland.

Gruodis's *Sonata in D minor* (1922) was the first work of this genre in Lithuanian music history. Gruodis can be considered the founder of the Lithuanian school of composition. He was a representative of moderate modernism, seeking the 'golden mean' between tradition and innovation, which he viewed with restraint. The sonata was composed during his studies in Leipzig. Despite being nearly 40 years old, Gruodis captured a sense of youthful playfulness and hopeful lightness in this work, strongly influenced by Romantic aesthetics.

Banaitis, known as Lithuania's only impressionist composer, also studied in Leipzig at about the same time. His *Sonata in D minor* (1935) incorporates the lyrical character of Lithuanian folk music, remaining close to its intonation and rhythm, while also featuring dramatic episodes, which reflect his grief over the death of his mother. As noted by pianist and conductor Algis Šimkus in 1978, this sonata emphasises 'the folk mood and harmonic structure of Lithuanian songs, despite never shying away from the complex and intricate rhythmic and melodic structures characteristic of Banaitis'.

The other two sonatas were written during a time of paralysing stagnation in the Soviet era, in spite of which a renewal of Lithuanian music still managed to emerge. Due to an ideologised cultural policy, the most important 'innovative' composition techniques of the 20th century did not reach Lithuanian composers until several decades later. Nonetheless Lithuanian composers embraced these techniques enthusiastically without neglecting their roots.

Perhaps this was the most difficult time for the pianist and composer Stasys Vainiūnas (1909–1982), whose most prolific creative period coincided with the years of the harshest post-war censorship. The ideology of the Soviet Union, which occupied the country, was merciless to any manifestations of more modern, individual thinking. The *Sonata, Op. 38* (1971) was written in the late period of Vainiūnas' career when slightly more freedom for individual expression was allowed. I once had a conversation with the composer's daughter, the renowned violinist Audronė Vainiūnaitė, who recalled having the opportunity to work on this sonata. She spoke about the tragedy embedded in the work: 'towards the end of his life, his work was permeated with tragedy, and I don't know where it came from. Even in the second movement of the violin sonata, there are episodes where you can clearly hear that this man is very sorrowful. The theme is light and at the same time painful.'

One of the key figures in the renewal of Lithuanian music was the composer Julius Juzeliūnas (1916–2001), whose musical, theoretical and pedagogical contributions had an enormous impact on the future of Lithuanian music. His *Sonata* (1972) is considered to be one of the most significant works in his rich and creative legacy. It evinces his distinctive style, which combines new composition techniques with an appreciation for folk music. The piece also contains virtuosic and technically challenging episodes that require a special mastery of the instrument: Juzeliūnas himself played the violin as a child. This sonata is the most modern in this album and stands out for its unique melodic and rhythmic development.

These four sonatas serve as symbols of the time that guide us through half a century of complex Lithuanian history – a search for identity; finding ways

to survive and to be true to one's own creativity, even under the harshest conditions.

Rasa Murauskaitė-Juškienė
English translation: Kirsten Jane Johnson

Vier Ausdrucksformen der litauischen Musik des 20. Jahrhunderts

Die Geschichte Litauens ist geprägt von Unterdrückung und Befreiungsschlägen, wodurch eine einzigartige musikalische Kultur entstand. Die Anstrengung, sich aus den Fesseln der Zensur zu befreien und um jeden Preis die Konturen der eigenen Identität zu bewahren, hat die interessantesten kreativen Wendungen hervorgebracht. Die litauische Musik des 20. Jahrhunderts ist dabei von einem Dialog zwischen Motiven der Volksmusik und modernen Ausdrucksformen gekennzeichnet, durch den auch die vier Sonaten für Violine und Klavier auf diesem Album brillieren. Die jüngsten bekannten Aufnahmen der Sonaten wurden zuletzt vor mehr als drei Jahrzehnten aufgenommen.

Die Sonaten von Juozas Gruodis (1884–1948) und Kazimieras V. Banaitis (1896–1963) – wurden in der Zwischenkriegszeit im kurzzeitig freien Litauen geschrieben. Die Komponisten dieser Zeit legten den Grundstein für die professionelle Musik in ihrem Land und brachten ihre Erfahrungen aus den Kulturzentren Mittel- und Westeuropas in die Heimat.

Gruodis' *Sonate in d-Moll* (1922) war das erste Werk dieses Genres in der litauischen Musikgeschichte. Gruodis bildet die Wurzel der litauischen Kompositionslehre. Er war ein Vertreter des gemäßigten Modernismus, der nach der ‚goldenen Mitte‘ zwischen Tradition und Erneuerung, die er mit Zurückhaltung betrachtete, suchte. Die Sonate entstand während seines Studiums in Leipzig. Obwohl fast vierzig Jahre alt, hielt er in diesem stark an romantischer Ästhetik orientierten Werk ein Gefühl von jugendlichem Spiel und hoffnungsvoller Leichtigkeit fest.

Banaitis, bekannt als der einzige impressionistische Komponist Litauens, studierte ungefähr zeitgleich in Leipzig. Seine *Sonate in d-Moll* (1935) enthält den lyrischen Charakter der Volksmusik Litauens und bleibt dieser in Intonation und Rhythmus nahe, weist aber auch dramatische Episoden auf – letzteres wegen des Schmerzes über den Verlust der Mutter. Wie der Pianist und Dirigent Algis Šimkus im Jahr 1978 bemerkte, betont diese Sonate „besonders die volkstümliche Stimmung und harmonische Struktur litauischer Lieder, geht aber nicht komplexen und verschlungenen – für Banaitis charakteristischen – Rhythmus- und Melodistrukturen aus dem Weg“.

Die anderen beiden Sonaten wurden zu einer Zeit lähmenden Stillstandes der Sowjetära geschrieben, während der sich dennoch eine Erneuerung der litauischen Musik einstellen konnte: Aufgrund einer bis dahin ideologisierten Kulturpolitik erreichten die wichtigsten „innovativen“ Kompositionstechniken des 20. Jahrhunderts erst mit einigen Jahrzehnten Verzögerung die Komponisten Litauens, die diese mit Begeisterung einsetzten, ohne aber ihre Wurzeln in der Volksmusik zu vernachlässigen.

Für den Pianisten und Komponisten Stasys Vainiūnas (1909–1982) fiel die produktivste Schaffensperiode in die Jahre der unerbittlichsten Nachkriegszensur. Die Ideologie der Sowjetunion, welche das Land besetzt hielt, zeigte sich gnadenlos gegenüber allen Erscheinungen modernen und individuellen Denkens. Die *Sonate op. 38* (1971) entstand dagegen in seiner späten Schaffensphase, als es schon