

WORLD PREMIÈRE RECORDING

digital

CD-240 STEREO

The Prince's Toys

VLADIMÍR MIKULKA, guitar

Works by Koshkin and Rak

A BIS original dynamics recording

KOSHKIN, NIKITA (1956-):

The Prince's Toys, Suite for guitar (1980)

26'45

1. *The mischievous prince* 2'35 —
2. *The mechanical monkey* 2'59 —
3. *The doll with blinking eyes* 5'26 —
4. *The toy soldiers* 2'46 —
5. *The Prince's coach* 2'09 —
6. *Finale: The big parade of the toys (Theme with variations)* 10'30

RAK, ŠTĚPÁN (1945-):

7. Temptation of the Renaissance (*Air, Variations & Dance*)_(M/s) **4'38**

8. Romance _(M/s) **5'15**

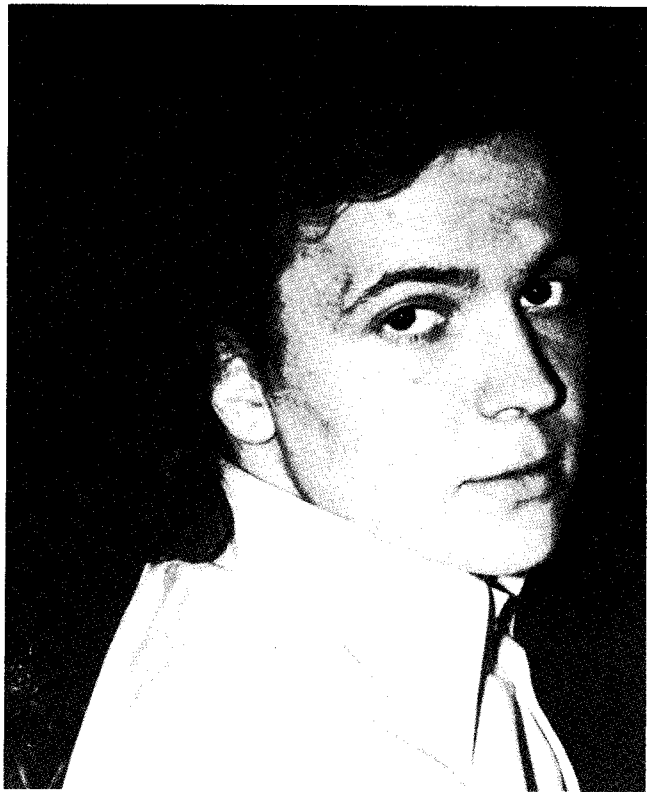
9. Farewell Finland (Näkemiin Suomi), Fantasia-Sonata on a

Finnish folk song _(M/s) **13'57**

VLADIMÍR MIKULKA, guitar

T.T.: 50'40

Nikita Koshkin

Nikita Koshkin and Štěpán Rak, who met in Moscow a few years ago, have high regard for one another's music; among Koshkin's works is: *The Porcelain Tower — Variations on a theme of Štěpán Rak*, and among Rak's works is: *Variation on a theme of Koshkin*. They also have much in common. Both are well able to perform their own works, idiomatically written from an intimate knowledge of the guitar's resources, though Rak may share Koshkin's feeling that Vladimír Mikulka can play them better! They are both readily motivated by poetic imagery and a liking for "fairy tales", reflected in the titles of most of the works, and both remain faithful to tonality — albeit in different ways. Their music is far from easy to play but as the level of technical ability continues to rise it will become accessible to more and more guitarists.

NIKITA KOSHKIN (b. 1956, Moscow) came early to music: when he was four his favourite composer was Stravinsky, four years later it was Shostakovich. He was not, however, able to begin his musical education until he was 14 and, as this lasts for 14 years in the USSR, he is still studying at the Gnesin Institute in Moscow; his present (and third) guitar teacher is Alexander Franchy. He has the healthy belief that guitarists should interest themselves in musics of all kinds, one reflected in the already long list of his compositions, some of which are for other media.

His musical style contains elements of those of the post-Stravinsky, Russian composers, notably Shostakovich and Prokofiev, and he uses Time as a dimension in the manner of earlier, less hurried generations. The music frequently remains hypnotically centred around a particular note, often a pedal, without the usual manipulation of key-relationships. Koshkin joins the succession of composers who have made the guitar sound "bigger" than it really is — Giuliani, Villa-Lobos and Brouwer treating the instrument "orchestrally". The juxtaposition of different tone-colours, sound-effects and even staccato versus legato lines, is often clarified by the use of two-stave notation. The net result is usually as difficult to execute as it is exciting to listen to. Incredibly, only one of Koshkin's works is so far published, that included in this record.

The Prince's Toys has in fact evolved over a period of five or six years through co-operation between the composer and Vladimír Mikulka, who has tested it thoroughly in the "laboratory" of the concert hall. This accounts for variations between the printed score, the substance of this recording and that of various concert performances. The work itself encapsulates Koshkin's response to imagery and fantasy, a depiction of the fairy-tale world of a child. Its form is clear: five movements, with self-explanatory titles, are followed by a Finale that is a "suite within the suite", a theme and variations in which the preceding subjects are recalled in changed but recognisable guises, the music vanishing at the end like a dream. The range of sound-effects is astonishing and some are quite novel, but what is important is that they are not presented as a "catalogue of gimmicks" but always in a way that enhances the music and the imaginary world it depicts — this is genuine sound-painting, using an "orchestral" palette. Only the dumbest listener could fail to "see" the toy soldiers — and to marvel at the imaginative technical devices used to bring this about. *The Prince's Toys* is one of the most remarkable pieces ever written for the guitar; it opens new doors and remains surprisingly fresh after many hearings.

ŠTĚPÁN RAK was born in 1945, the year of Hiroshima, a coincidence that prompted one of his works titled "Hiroshima". In his native city of Prague he studied the guitar with Štěpán Urban and

composition with Jiří Dvořáček. He later taught (1975-1980) in Jyväskylä, a small town in Finland, noted for its active promotion of the Arts, finally returning to his own country. His works display a marked degree of eclecticism but he retains his own, very recognisable identity. Responding to the catalysis of a poetic text, a visual image or a particular sentiment, he plucks out of the air the musical language that is best suited to its expression. Typically, the works on this recording are three very different “children of the same father”.

The title of the first work declares Rak’s yielding to the temptation to “have fun” with Renaissance music — in its spirit rather than its substance. The simple binary theme is Rak’s own. In Variation 1 the bass line of the accompaniment has echoes of the treble line, each section is whimsically extended by one bar. Though the fast-moving line of Variation 2 has something of the character of a renaissance “division” the feeling is more like that of an energetic Balkan dance. In Variation 3 the vigorous rhythmic ambiguities bring to mind a *Nach Tanz*, perhaps by Newsidler. The final Dance, marked “prestissimo”, brings together the elements of the last two variations and makes much use of “antiphonal” contrasts of volume.

In the *Romance* an affectingly “innocent” melody is supported by a running accompaniment and flows so smoothly that the frequent changes in time-signature are almost imperceptible. There follows a more animated section in the tonic-major key, consistently in 8/8 time and with more abrasive harmony, after which the opening section returns, completing a simple A/B/A structure that encloses much expressive music.

The profile of the three-note opening figure of *Farewell Finland* (*Näkemiin Suomi*) haunts the whole work, a plaintive cry of “farewell” that also ends the piece, dying away reluctantly into the distance and marking Rak’s departure from a country to which he became deeply attached. The work is based on a Finnish folk song, The sky is blue and white, fragments of which are developed and transmuted throughout its course — but which is stated (in block chords) only near the end, revealing itself as the thread that has bound the whole together. The compositional practice recalls that of Benjamin Britten’s *Nocturnal* after John Dowland (BIS-LP-31), though the latter is couched in the form of variations. This is a major work, an important addition to the guitar’s repertory, substantial in length and rich in emotion.

John Duarte

VLADIMÍR MIKULKA (b. 1950, Prague) began playing the guitar at the comparatively "late" age of 13 but progressed rapidly, especially under the tuition of Jiří Jirmal at the State Conservatory of Music in Prague, and at the remarkably early age of 19, won First Prize in the *Concours International de Guitare* organised by the French radio and television authority, the O.R.T.F. From that point his career has developed with increasing speed, as his reputation has spread. He regularly plays in most European countries as well as in Japan, Australia and the USA. In many places he has conducted master classes in addition to giving concerts. His numerous recordings, made in Czechoslovakia and Japan, cover a wide spectrum of Music and include several concertos; all have been highly praised by the musical press. In his outstanding technical command and, security, clear basic sound, acute musicianship, fastidious attention to detail and, not least, espousal of new and substantial repertoire, Vladimír Mikulka must be accounted one of the very finest guitarists in the world. Now living in Paris, he also forms a unique and valuable link between the guitar-musical worlds of eastern and western Europe.

Nikita Kosjkin och Štěpán Rak, som lärde känna varandra i Moskva för några år sedan, uppskattar i hög grad varandras musik; bland Kosjkins verk återfinns Porslinstornet — Variationer över ett tema av Štěpán Rak, och bland Raks verk återfinns Variation över ett tema av Kosjkin. De har en hel del gemensamt. Båda är i stånd att genomföra sina egna verk, som är idiomatiskt skrivna med en intim kännedom om gitarens resurser, även om kanske Rak delar Kosjkins känsla att Vladimir Mikulka spelar dem bättre! Båda låter sig gärna ledas av poetiska bilder och en förkärlek för "sagor", som återspeglas i de flesta verkens titlar, och båda förblir tonaliteten trogen — fast på olika sätt. Deras musik är långt ifrån lätt att spela, men i takt med att den tekniska nivån stiger kommer allt fler gitarrister att behärska den.

NIKITA KOSJKIN (f. 1956 i Moskva) började tidigt med musiken: när han var fyra år, hette hans favorittonsättare Stravinsky, fyra år senare var det Sjostakovitj. Men han kunde inte börja sina musikstudier förrän han var 14 år gammal, och eftersom de studierna tar 14 år i Sovjetunionen, studerar han fortfarande vid Gnesininstitutet i Moskva; hans nuvarande (och tredje) gitarrlärare är Alexander Franchy. Han är av den sunda åsikten, att gitarrister bör intressera sig för alla slags musik, och denna åsikt speglas i hans långa verklista: en del av kompositionerna är för andra medier.

Hans musikstil innehåller element från ryska tonsättare efter Stravinsky, främst Sjostakovitj och Prokofjev, och han använder tiden som dimension på samma sätt som tidigare, mindre jäktade generationer. Ofta är musiken hypnotiskt centrerad runt en viss ton, ofta en pedalton utan det vanliga förhållandet, baserat på tonartssläktskaper. Kosjkin ställer sig i ledet av de tonsättare, som har fått gitarrren att låta "större" än den verkliga är — Giuliani, Villa-Lobos och Brouwer — genom att behandla instrumentet "orkestralt". Genom att notera musiken på två system klargör Kosjkin ofta sitt sätt att ställa olika klangfärger, ljud effekter och t.o.m. staccato resp. legato mot varandra. Nettoresultatet är vanligen lika svårt att spela, som det är fascinerande att lyssna till. Otroligt nog har hittills endast ett av Kosjkins verk utgivits, nämligen det på denna skiva.

Prinsens leksaker utgavs 1981, men verket utvecklades egentligen under en tidrymd av fem eller sex år i samarbete mellan tonsättaren och Vladimir Mikulka, som har testat det utförligt i konsertsalens "laboratorium". Detta är förklaringen till skillnaden mellan det tryckta partituret, innehållet i denna inspelning och det vid olika konserter framförenden. Verket är ett koncentrat av Kosjkins positiva förhållande till biloprakt och fantasi, en avbildning av ett barns sagovärld. Dess form är klar: fem satser med deskriptiva titlar följs av en final, som är en "svit inom sviten", ett tema med variationer, där de föregående melodierna återkommer i förändrade men igenkännbara minnesbilder. I slutet försvinner musiken som en dröm. Registret av ljud effekter är förbluffande, och en del av det är helt nytt, men det viktiga är, att effekterna inte presenteras som en "katalog över gimmickar", utan genomgående på ett sätt, som förstärker musiken och den fantasivärld, som den skildrar — detta är äkta tonmåleri, med användning av en "orkesterpalett". Endast den mest fantasilösa lyssnare kan undgå att "se" leksaksoldaterna, och att förundras inför den fantasifulla teknik som används för att framtida detta. *Prinsens leksaker* är ett av de märkligaste stycken, som någonsin skrivits för gitarr; det öppnar nya dörrar och förblir förvånansvärt fräscht, även när man har hört det många gånger.

ŠTĚPÁN RAK föddes i Hiroshimas år 1945. Detta sammanträffande ledde till ett av hans verk, "Hiroshima". I sin hemstad Prag studerade han gitarr för Štěpán Urban, komposition för Jiří Dvořák.

tek. Under åren 1975-80 undervisade han sedan i Jyväskylä, den finländska staden som är uppmärksamman för sin aktiva kultursyn. Senare återvände han till hemlandet. Hans verk avslöjar en avsevärd grad av eklekticism, men han bevarar en egen, lätt igenkännlig identitet. Som reaktion på katalysen genom en poetisk text, en visuell bild eller en viss känsla tar han ur luften fram det musikaliska språk, som är bäst lämpat att uttrycka den. Typiskt nog är verken på denna inspelning tre mycket olika "barn av samma pappa".

Det första verkets titel avslöjar, att Rak har gett efter för en frestelse att "ha roligt" med renässansmusik, fast mer med dess ande än med dess substans. Det enkla, binära temat har Rak skrivit själv. I variation 1 innehåller ackompanjemangets baslinje ekon från diskanten, och på ett bisart sätt utökas varje del av temat med en takt. Även om den snabba melodilinjens i variation 2 har något av en renässansartad karaktär, får man senare känslan av en energisk balkandans. I variation 3 framkallar de påtagliga rytmiska oklarheterna intrycket av en Nachttanz, kanske av Neusidler. Slutdansen, med beteckningen "prestissimo", samlar element från de två sista variationerna och gör flitigt bruk av "antifonala" volymkontraster.

I *Romans* stöds en påfallande "oskyldig" melodi av ett löpande ackompanjemang. Det hela flyter så jämnt, att de ofta förekommande taktartsväxlingarna är nästan omärkliga. Så följer en livligare avdelning i durtonikan, genomgående i 8/8-takt och med malande harmonik. Efter detta återkommer inledningsavsnittet för att fullborda en enkel ABA-struktur, som innehåller mycken uttrycksfull musik.

Den trettoniga inledningsfigurens profil i *Farväl Finland* (Näkemiin Suomi) är efterhängsen i hela verket. Den är ett klagande farvälskri, som även avslutar stycket, när den motvilligt dör bort i fjärran och markerar Raks avfärd från ett land, som han hade blivit djupt fäst vid. Verket är baserat på en finsk folksång, Himlen är blå och vit, av vilken fragment utvecklas och förändras genom hela stycket, men som presenteras riktigt (med majestätiska ackord) först mot slutet, då den avslöjar sig själv som den tråd, som har hållit samman det hela. Kompositionssättet påminner om Benjamin Brittens *Nocturnal* after John Dowland (BIS-LP-31), fast denna är upplagd i variationsform. Detta är ett stort verk, ett viktigt tillskott till gitarrepertoaren, av betydande längd och rik på känslor.

VLADIMÍR MIKULKA (f. 1950 i Prag) började spela gitarr vid den relativt "senä" åldern av 13 år, men gjorde snabba framsteg, särskilt hos läraren Jiří Jirmal vid Pragkonservatoriet. Vid den remarkabelt tidiga åldern av 19 år vann han den franska radions *Concours International de Guitare*. Sedan dess har hans karriär utvecklats allt snabbare, och hans rykte har spritts. Han spelar regelbundet i de flesta europeiska länder, liksom i Japan, Australien och USA. På många ställen har han lett mästarklasser i anslutning till konserterna. Hans många inspelningar, gjorda i Tjeckoslovakien och Japan, täcker ett vitt musikspektrum och omfattar flera solo-konserter; alla har fått stort beröm från musikpressen. Med sitt enastående tekniska mästarskap, med sin säkerhet, sin klara ton, sin musikantglädje, sin kärlek till detaljer, och, sist men inte minst, sitt intresse för ny och viktig repertoar måste Vladimír Mikulka räknas som en av världens bästa gitarrister. Eftersom han nu bor i Paris, bildar han en unik och värdefull länk mellan östra och västra Europas gitarrmusikvärldar.

Nikita Koschkin und Štěpán Rak, die sich vor einigen Jahren in Moskau kennen lernten, schätzen ihre Musik gegenseitig sehr; in den Werken Koschkins kann man folgenden Titel finden: Der Porzellanturm – Variationen über ein Thema von Štěpán Rak, und unter den Werken Raks findet man: Variation über ein Thema von Nikita Koschkin. Sie haben vieles gemeinsam. Beide sind imstande, ihre eigenen Werke selbst vorzutragen. Die Werke sind idiomatisch geschrieben, mit eingehender Kenntnis der Möglichkeiten der Gitarre, obwohl vielleicht Rak die Meinung Koschkins teilt, daß Vladimir Mikulka die Werke besser spielen kann! Beide lassen sich gerne von poetischen Bildern führen, und von einer Vorliebe für „Märchen“, die in den Titeln der meisten Werke zu merken ist; beide bleiben der Tonaltät treu – allerdings auf verschiedene Weisen. Ihre Musik ist bei weitem nicht leicht zu spielen, aber mit steigendem technischem Niveau werden immer zahlreichere Gitarristen sie beherrschen.

NIKITA KOSCHKIN (geb. 1956 zu Moskau) fing früh mit der Musik an: als er vier Jahre alt war, hieß sein Lieblingskomponist Strawinskij, vier Jahre später war es Schostakowitsch. Er konnte aber erst mit 14 Jahren sein Musikstudium beginnen, und da ein Musikstudium in der Sowjetunionen 14 Jahre dauert, studiert er immer noch am Moskauer Gnessin-Institut; sein jetziger (und dritter) Gitarrenlehrer ist Alexander Franchy. Er ist der gesunden Ansicht, daß sich die Gitarristen für jede Art von Musik interessieren sollten, und diese Ansicht spiegelt sich in seinem Werkeverzeichnis: manche der Kompositionen sind für andere Medien.

Sein Musikstil enthält Elemente der russischen Komponisten nach Strawinskij, vor allem von Schostakowitsch und Prokofjew, und er verwendet die Zeit als Dimension auf dieselbe Art wie frühere, we niger verzettelte Generationen. Häufig ist die Musik um einen bestimmten Ton hypnotisch zentriert, häufig einen Pedalton ohne das übliche, auf Tonartsverwandtschaften basierte Verhältnis. Koschkin reiht sich bei jenen Komponisten ein, die die Gitarre dazu brachten, „größer“ zu klingen als sie wirklich ist – Giuliani, Villa-Lobos und Brouwer – u.zw. durch eine „orchestrale“ Behandlung des Instruments. Durch die Notation auf zwei Zeilen macht Koschkin häufig seine Art klar, verschiedene Klangfarben, Lauteffekte und sogar Staccato bzw. Legato einander gegenüberzustellen. Das Nettoergebnis ist zwar meistens genau so schwer zu spielen, wie das Anhören faszinierend ist. Unglaublicherweise wurde bisher nur ein Werk von Koschkin herausgegeben, u.zw. das hier vorliegende.

Das Spielzeug des Prinzen wurde 1981 herausgegeben, aber das Werk entstand eigentlich im Zeitraum von fünf oder sechs Jahren in Zusammenarbeit zwischen dem Komponisten und Vladimir Mikulka, der es ausführlich im „Labor“ des Konzertsaaes testete. Dies erklärt die Unterschiede zwischen der gedruckten Partitur, dem Inhalt dieser Aufnahme und dem bei verschiedenen Konzerten gespielten. Das Werk ist ein Konzentrat von Koschkins positivem Verhältnis zu Bildpracht und Phantasie, eine Abbildung der Märchenwelt eines Kindes. Die Form ist deutlich: nach fünf Sätzen mit deskriptiven Titel folgt ein Finale, das „eine Suite innerhalb der Suite“ bildet, ein Thema mit Variationen, wo die vorangegangenen Melodien in veränderten aber erkennbaren Erinnerungsbildern zurückkehren. Am Schluß verschwindet die Musik wie ein Traum. Das Register der Klangeffekte ist verblüffend und manches davon ganz neuartig, aber die Effekte werden nicht wie eine „Liste von Gimmicks“ gebracht, sondern durchwegs auf eine Art, die die Musik und die von ihr geschilderte Phantasiewelt verstärkt – dies ist eine echte Tonmalerei, unter Verwendung einer „Orchesterpalette“. Nur der phantasieloseste Hörer kann es vermeiden, die Spielzeugsoldaten zu „sehen“ und vor der phantasievollen Technik ver-

wundert dazustehen. Das Spielzeug des Prinzen ist eines der bemerkenswertesten Stücke, die jemals für Gitarre geschrieben wurden, es öffnet neue Türen und bleibt auch nach mehrmaligem Anhören erstaunlich frisch.

ŠTĚPÁN RAK wurde im Hiroshima-Jahr 1945 geboren. Dieser Zufall führte zu einem seiner Werke, „Hiroshima“. In seiner Heimatstadt Prag studierte er bei Štěpán Urban Gitarre, bei Jiří Dvořáček Komposition. In den Jahren 1975-80 unterrichtete er in Jyväskylä, der wegen einer aktiven Kulturpolitik bekannten finnischen Stadt. Dann kehrte er in die Heimat zurück. Seine Werke verraten einen nicht unwesentlichen Eklektizismus, aber er bewahrt eine eigene, leicht zu erkennende Identität. Als Reaktion der Katalyse eines poetischen Textes, eines visuellen Bildes oder eines bestimmten Gefühls holt er aus der Luft die musikalische Sprache hervor, die sich am besten eignet, den jeweiligen Ausdruck zu realisieren. Somit ist es kaum erstaunlich, daß die Werke dieser Platte drei sehr verschiedene „Kinder desselben Vaters“ sind.

Der Titel des ersten Werkes verrät, daß Rak der Versuchung nachgegeben hat, sich mit Renaissance-musik „zu amüsieren“, allerdings eher mit deren Geist als mit deren Substanz. Er schrieb selbst das schlichte, binäre Thema. In der Variation 1 enthält die Baßlinie der Begleitung Echos vom Diskant, und auf bizarre Weise wird jeder Thementeil um einen Takt erweitert. Wenn auch die schnelle Melodie-lineie der Variation 2 einen etwas renaissancehaften Charakter hat, bekommt man eher das Gefühl eines energischen Balkantanzes. In der Variation 3 rufen die auffallenden rhythmischen Unklarheiten den Eindruck eines Nachtanzes, vielleicht von Neusidler, hervor. Der Schlußanz, mit der Bezeichnung „Prestissimo“, vereinigt Elemente der beiden letzten Variationen unter häufiger Verwendung „antiphonaler“ dynamischer Kontraste.

In der *Romanze* wird eine auffallend „unschuldige“ Melodie von einer Laufenden Begleitung unterstützt. Das Ganze fließt so gleichmäßig, daß die häufigen Taktwechsel nahezu unmerkbar sind. Es folgt ein lebhafterer Abschnitt in der Durtonika, durchwegs im 8/8-Takt und mit mahrender Harmonik. Dann kehrt der Einleitungsabschnitt zurück, um eine schlichte ABA-Struktur zu ergänzen, die viel ausdrucksvolle Musik enthält.

Das Profil der dreitönigen Einleitungsfigur in *Lebwohl Finnland* (Näkemiin Suomi) ist durch das ganze Werk hindurch aufdrängend. Es ist ein klagender Lebewohlschrei, der auch das Stück beendet, als er widerwillig in der Ferne erlischt, um Raks Abreise aus einem Land, an dem er sehr hing, zu markieren. Das Werk baut auf einem finnischen Volkslied, Der Himmel ist blau und weiß, von dem Fragmente im ganzen Stück entwickelt und verändert werden, das aber erst gegen den Schluß richtig gebracht wird (mit majestätischen Akkorden). Die Kompositionsweise erinnert an Benjamin Britten's *Nocturnal* after John Dowland (BIS-LP-31), das allerdings in Variationsform angelegt ist. Dies ist ein großes Werk, eine wichtige Ergänzung des Gitarrenrepertoires, von bedeutender Länge, reich an Gefühl.

VLADIMÍR MIKULKA (geb. 1950 zu Prag) begann im relativ „späten“ Alter von 13 Jahre, Gitarre zu spielen, machte aber schnelle Fortschritte, besonders beim Lehrer Jiří Jirmal am Prager Konservatorium. Mit nur 19 Jahren gewann er den *Concours International de Guitare* des französischen Rundfunks. Seither entwickelte sich seine Karriere immer schneller. Er spielt regelmäßig in den meisten europäischen Ländern, und auch in Japan, Australien und in den USA. An vielen Orten leitete er im Zusammenhang mit den Konzerten Meisterklassen. Seine vielen Aufnahmen, in der CSSR und Japan eingespielt, decken ein weites Musikspektrum und umfassen mehrere Solokonzerte; alle wurden von der Fachpresse stark gelobt. Mit seinem hervorragenden technischen Können, mit seiner Sicherheit, seinem klaren Ton, seinem Musikantentum, seiner Liebe zu den Details und seinem Interesse für neue und wichtige Musik muß Vladimír Mikulka unter den weltbesten Gitarrenspielern eingereiht werden. Da er jetzt in Paris wohnhaft ist, wirkt er als einmaliges, wertvolles Verbindungsglied zwischen den Gitarrenmusikwelten von Ost- und Westeuropa.

Nikita Koshkin et Štěpán Rak, qui se sont rencontrés à Moscou il y a quelques années, ont leur musique en grande estime réciproque : parmi les œuvres de Koshkin, on trouve : La Tour de Porcelaine – Variations sur un thème de Štěpán Rak, et parmi les œuvres de Rak : Variation sur un thème de Koshkin. Ils ont aussi beaucoup en commun. Tous deux sont bien capables d'exécuter leurs propres œuvres, écrites de façon idiomatique avec une connaissance intime des ressources de la guitare, bien que Rak puisse partager l'opinion de Koshkin, que Vladimír Mikulka peut mieux les jouer ! Ils sont tous deux promptement stimulés par des images poétiques et un goût pour « les contes de fées », ce qui est réfléchi dans les titres de la plupart des œuvres, et tous deux sont fidèles à la tonalité – quoique de façons différentes. Leur musique est loin d'être facile à jouer mais, comme le niveau d'habileté technique continue de monter, elle deviendra accessible à de plus en plus de guitaristes.

NIKITA KOSHKIN (1956- Moscou), vint rapidement à la musique, à quatre ans, son compositeur préféré était Stravinsky, quatre ans plus tard, c'était Shostakovich. Il n'a pas été capable, cependant, de commencer son éducation musicale avant l'âge de 14 ans et, comme cette dernière dure 14 ans en URSS, il est encore étudiant à l'Institut Gnesin de Moscou ; son professeur actuel (son troisième) de guitare est Alexander Franchy. Il a la saine opinion que les guitaristes devraient s'intéresser à tous les genres de musique, ce qui est montré par la liste déjà longue de ses compositions, certaines étant pour d'autres media.

Son style musical présente des éléments des compositeurs russes d'après Stravinsky, notamment Shostakovich et Prokofiev, et il emploie le Temps comme une dimension à la façon de générations antérieures, moins pressées. La musique demeure fréquemment, comme hypnotisée, centrée autour d'une note particulière, souvent une pédale, sans l'usuel mélange des relations entre les tonalités. Koshkin rejoint la succession de compositeurs qui ont rendu le son de la guitare « plus grand » qu'il ne l'est en réalité – Giuliani, Villa-Lobos et Brouwer, traitant l'instrument « orchestralement ». La juxtaposition de différentes couleurs de timbres, d'effets sonores et même de lignes staccato versus legato explique souvent l'emploi de notation sur deux portées. Le résultat final est souvent aussi difficile à exécuter qu'il est excitant à écouter. Il est incroyable que seule une des pièces de Koshkin soit publiée, celle de cet enregistrement.

L'œuvre *Les Jouets du Prince* fut publiée en 1981, mais elle s'est en fait développée grâce à une collaboration de cinq ou six ans entre le compositeur et Vladimír Mikulka, qui l'a testée soigneusement dans le « laboratoire » de la salle de concert. Ceci rend compte des variations entre la partition imprimée, l'objet de cet enregistrement et celui de différentes exécutions en concert. L'œuvre elle-même contient la réponse de Koshkin à l'imagination et à la fantaisie, une description du monde du conte de fées d'un enfant. Sa forme est claire : cinq mouvements avec des titres auto-explicatifs sont suivis d'un Finale qui est une « suite dans une suite », un thème et des variations dans lesquelles les sujets précédents sont rappelés sous des formes changées mais reconnaissables, la musique s'évanouissant à la fin comme un rêve. L'étendue des effets sonores est surprenant et certains sont assez nouveaux, mais ce qui est important est qu'ils ne sont pas présentés comme un « catalogue d'effets bon marché », mais toujours d'une façon qui rehausse la musique et le monde imaginaire qu'elle dépeint – c'est de la véritable peinture sonore, utilisant une palette « orchestrale ». Seul l'auditeur le plus borné ne réussirait pas à « voir » les soldats jouets – ni à s'émerveiller devant les moyens techniques ingénieux utili-

sés à cette fin. Les Jouets du Prince est une des pièces les plus remarquables jamais écrites pour la guitare ; elle ouvre de nouvelles portes et demeure étonnamment fraîche après plusieurs auditions.

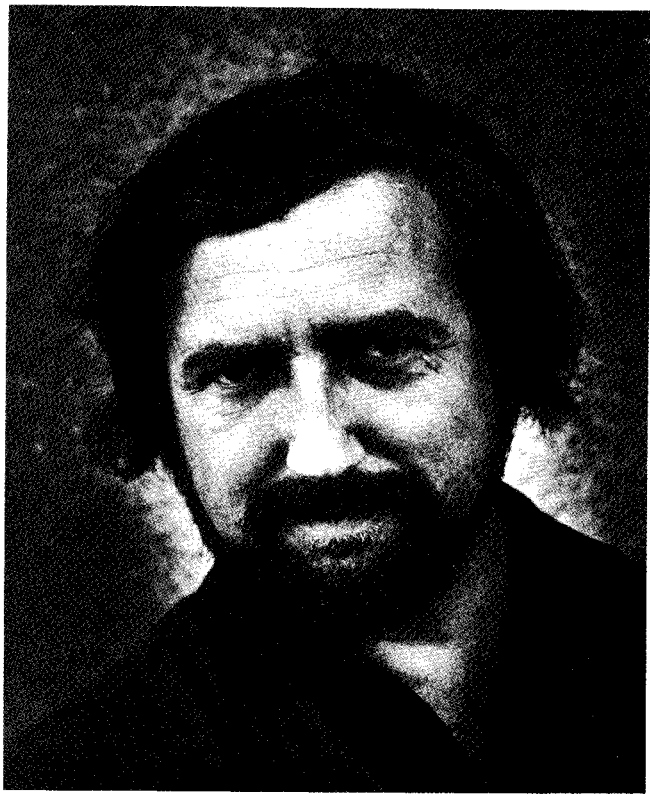
ŠTĚPÁN RAK est né en 1945, l'année d'Hiroshima, une coïncidence qui lui inspira une de ses œuvres : « Hiroshima ». Dans sa ville natale de Prague, il étudia la guitare avec Štěpán Urban et la composition avec Jiří Dvořáček. Il enseigna plus tard (1975-1980) à Jyväskylä, une petite ville de Finlande remarquée pour son active promotion des arts, et retourna finalement dans son propre pays. Ses œuvres font montre d'un degré marqué d'eclectisme, mais il garde sa propre identité, très reconnaissable. Réagissant à la catalyse d'un texte poétique, d'une image visuelle ou d'un sentiment particulier, il tire de l'air le langage musical le mieux approprié à son expression. De façon typique, les œuvres sur cet enregistrement sont trois « enfants bien différents du même père ».

Le titre de la première œuvre prouve que Rak céda à la tentation de s'amuser avec la musique de la Renaissance — en son esprit plus qu'en son essence. Le simple thème binaire est de Rak lui-même. Dans Variation 1, la basse de l'accompagnement a des échos dans la ligne de la clé de sol ; chaque section est capricieusement allongée d'une mesure. Même si le mouvement rapide de Variation 2 a quelque chose du caractère d'une « division » de la Renaissance, il donne plutôt l'impression d'une énergique danse des Balkans. Dans Variation 3, les vigoureuses ambiguïtés rythmiques font penser à une *Nach Tanz*, peut-être par Neusidler. La « Danse » finale, marquée « prestissimo », rassemble les éléments des deux dernières variations et emploie beaucoup de contrastes à l'unisson de volume.

Dans la *Romance*, une mélodie touchante par son « innocence » est soutenue par un accompagnement courant et coule si doucement que les fréquents changements de mesure sont presque imperceptibles. Suit une section plus animée dans la tonalité tonique majeure, conséquemment en 8/8 et avec une harmonie plus abrasive, après quoi la section d'ouverture revient, achevant une simple structure en A/B/A qui inclue beaucoup de musique expressive.

Le profil du motif initial de trois notes de *Adieu Finlande* (Näkemiin Suomi) hante toute l'œuvre, un cri plaintif d'« adieu » qui termine également la pièce, mourant à contre-cœur au loin et soulignant le départ de Rak d'un pays auquel il était profondément attaché. L'œuvre est basée sur une chanson folklorique finlandaise, Le ciel est bleu et blanc, dont les fragments sont développés et transmutés durant son déroulement — mais exposés (en accords en blocs) seulement vers la fin, se révélant le fil unissant le tout. La technique de composition rappelle celle de *Nocturnal after John Dowland* (BIS-LP-31) de Benjamin Britten, bien que cette œuvre soit dans une forme de variations. C'est une œuvre majeure, une importante addition au répertoire de la guitare, substantielle en longueur et riche en émotion.

VLADIMÍR MIKULKA (né en 1950 à Prague) commença à jouer de la guitare à l'âge relativement « vieux » de 13 ans mais fit de rapides progrès, surtout avec l'enseignement de Jiří Jirmal au Conservatoire National de Musique de Prague et, à l'âge remarquablement jeune de 19 ans, il gagna le Premier Prix du *Concours International de Guitare* organisé par les autorités françaises de radio et de télévision, l'O.R.T.F. A partir de ce moment, sa carrière poursuivit un rythme rapide, sa réputation se répandant. Il joue régulièrement dans la plupart des pays européens, ainsi qu'au Japon, en Australie et aux Etats-Unis. Il fut responsable de cours de perfectionnement à plusieurs endroits, en plus de donner des concerts. Ses nombreux enregistrements, faits en Tchécoslovaquie et au Japon, couvrent un grand choix de musique et comprennent plusieurs concertos ; tous ont été reçus avec éloges par la presse musicale. Par ses possibilités techniques extraordinaires et sa maîtrise, par une sonorité fondamentale pure, une vive musicalité, un souci minutieux du détail et, non le moindre, l'adoption d'un répertoire nouveau et substantiel, Vladimír Mikulka doit être compté parmi les meilleurs guitaristes du monde. Vivant maintenant à Paris, il est un lien réel et de grande valeur entre les mondes musicaux de la guitare de l'Europe de l'est et de celle de l'ouest.

Štěpán Rak

Guitar: Fleta, Barcelona 1979

Recording Data: 1983-06-09/11 at Studio BIS, Djursholm, Sweden
Recording Engineer: Robert von Bahr
Digital Editing: Robert von Bahr
Sony PCM-F1 Digital Recording Equipment, 4 Neumann U-89 Microphones,
SAM 82 Mixer
Producer: Robert von Bahr
Cover Text: John Duarte
Swedish Translation: Per Skans
German Translation: Per Skans
French Translation: Arlette Chené-Wiklander
Front Cover Photo: Patrick Meric
Album Design: Robert von Bahr
Type Setting: Marianne von Bahr
Lay-Out: William Jewson
Repro: KåPe Grafiska, Stockholm, Sweden

CD Mastering: Siegbert Ernst

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 Fax: +46 8 544 102 40
info@bis.se www.bis.se

© & ® 1983/1986, BIS Records AB