

CD-1236 DIGITAL

NIKITA KOSHKIN
ELENA PAPANDREOU

KOSHKIN, Nikita (b. 1956)

[1]	Polka Papandreou (2000) (<i>Musical Editions Papagrigoriou – Nakas</i>)	1'06
	Dedicated to Elena Papandreou. <i>World première recording</i>	
[2]	Usher Waltz (1984) (<i>G. Schirmer</i>)	6'43
	After Edgar Allan Poe	
[3]	Parade (1983) (<i>Verlag Neue Musik</i>)	2'30
	The Ballads , suite for guitar (1998) (<i>Mel Bay Publications, Inc.</i>)	15'15
[4]	I. <i>Allegretto</i>	2'43
[5]	II. <i>Moderato</i>	2'49
[6]	III. <i>Con moto</i>	2'47
[7]	IV. <i>Adagio molto</i>	2'20
[8]	V. <i>Moderato</i>	4'16
[9]	Kyparissos (Cypress) (1998) (<i>Musical Editions Papagrigoriou – Nakas</i>)	6'40
	Dedicated to Elena Papandreou. <i>World première recording</i>	
	Prelude and Waltz (1987) (<i>Éditions Henry Lemoine</i>)	5'08
	Homage to Andrés Segovia	
[10]	Prelude	2'51
[11]	Waltz	2'15

Guitar Sonata (1998) *(Musical Editions Papagrigoriou – Nakas)*

30'06

Dedicated to Elena Papandreou. *World première recording*

12	I. <i>Allegro energico</i>	10'25
13	II. <i>Adagio molto</i>	9'49
14	III. <i>Presto</i>	9'42

Elena Papandreou, guitar

INSTRUMENTARIUM:

Guitar by José L. Romanillos

D'Addario Pro Arte Composite strings

Nikita Koshkin was born in Moscow in 1956. By the age of four he had already decided that Shostakovich and Stravinsky were his favourite composers, yet he did not begin to study music seriously until he was fourteen when his grandfather presented him with a guitar and a recording of Andrés Segovia. Koshkin was so impressed by Segovia's playing that he immediately decided to make music his career even though his parents wanted him to become a diplomat. He studied the classical guitar under George Emanov at the Moscow College of Music and later under Alexander Frauchi at the Russian Academy of Music, where he also studied composition under Victor Egorov.

As a composer, Koshkin rapidly achieved fame with his colourful and highly imaginative suite for guitar *The Prince's Toys*. He has continued to write for his own instrument, producing a substantial œuvre not only of works for solo guitar but also for various guitar ensembles. His music typically combines drama with humour and parody. There are numerous references to legends, fairy-tales and literary figures, as well as to the musical forms of other civilizations. There are avant-garde effects as well as reflections of popular music. There is also a distinctive Russian blend of romantic fervour and melancholy. All of these things help to give his music a rich texture with numerous surprises, and help to explain its appeal to audiences everywhere and of every kind.

Koshkin's music has become part of the repertoire of many guitarists and guitar ensembles all over the world, among them Vladimír Mikulka, John Williams, the Sérgio and Odair Assad guitar duo and the Zagreb and Amsterdam guitar trios. Koshkin himself is a very active guitar player and has been performing exclusively his own music since 1990. He lives in Moscow, where he also teaches, but tours widely, performing in the leading musical centres of the world.

Like other composer-performers who write primarily for their own instrument – Paganini for the violin and Chopin for the piano, for example – Koshkin has pushed back the technical limits of his chosen instrument and provided it with a much more extended vocabulary of effects and, thus, a greater range of musical expression.

As the composer himself says, the miniature *Polka-Papandreou* (2000) is a musical joke. Preparing for a visit to Athens, where he was to stay with Elena Papandreou, he wanted to bring her a gift: 'A funny picture came to my mind – Elena dancing the polka.

I did the piece the last day before my departure to Athens and didn't even have the time to write it down. Some details were corrected in the plane. By the time we landed the piece was finished and at Elena's home I asked for a piece of paper and immediately wrote it down.'

The next piece on this recording, *Usher Waltz* (1984), takes us back to the beginnings of Koshkin's career. He had met with his first great success at the age of 24 (in 1980) when his substantial suite for guitar *The Prince's Toys* was first performed by Vladimír Mikulka in Paris. *The Prince's Toys* is a depiction of the fairy-tale world of a child. The *Usher Waltz* makes use of another childhood memory, that of reading – as a twelve-year-old – *The Fall of the House of Usher* by Edgar Allan Poe. Remembering as a grown man how the main character improvises a waltz on a theme by Weber, Koshkin decided to write a waltz 'in the tradition of Tchaikovsky, Rachmaninov and Shostakovich' and to imbue it with the same Gothic atmosphere as the story. Not content with using someone else's theme, Koshkin wrote his own, which he exploits throughout the work, in a neo-Romantic idiom. This virtuoso piece explores the entire range of textures and sounds that it is possible to create on the guitar and has become part of the repertoire of many guitarists, including John Williams.

More or less contemporary with the *Usher Waltz* is *Parade* (1983), another composition which demonstrates Koshkin's predilection for pastiche, and his remarkable ability to recreate an atmosphere. Inspired by scenes from New Orleans funeral processions – where the music at times is anything but funereal – Koshkin decided to write a piece for jazz orchestra, to be performed on the guitar! '*Parade* was composed very quickly', the composer narrates, 'in around two hours. Probably that's the champion of all my pieces – the fastest composed work!' In the course of this short work there are various imitations of instruments – such as the 'double bass solo' in the middle of the piece, which turned out the way it did because of the composer's thumbnail being broken at the time. But imitation was not a major interest: 'The main thing, of course, is the atmosphere, which is pretty clear and colourful.'

In *The Ballads* (1998) the composer's inspiration comes not from jazz, but from the popular music that he listened to during his early youth. Particularly evident are the

influences from folk-rock with a Celtic flavour. A fast first movement leads to the slower, lyrical second which is a kind of variation on the first. The third movement (which Koshkin has singled out as his favourite) is based on a theme composed some twenty years before the piece itself, but left unused. The fourth is a kind of slow ballad whose beginning is echoed in the main theme of the final movement. This movement is based on two contrasting themes: the first one moderate in tempo with a flexible metre, the second fast with an exact rhythm. The movement ends with a bravura coda.

Kyparissos (1998) is the first piece that Koshkin composed with Elena Papandreou in mind; it was given its world première performance by Elena Papandreou in Carnegie Hall in 1998. It is based on the ancient Greek myth of Kyparissos, the friend and lover of Apollo. Although he was a famous hunter, there was one animal that Kyparissos wouldn't hunt – a certain beautiful deer with golden horns. In spite of his friendship with the animal, however, it was Kyparissos who accidentally killed it. He was so grieved by this that he asked Apollo to help him to remain sad forever. Apollo therefore turned him into a cypress – the tree which thereafter became the symbol of grief and sorrow.

As we have mentioned earlier, it was when his grandfather gave him a guitar and a recording of Andrés Segovia that Koshkin decided to become a musician. **Prelude and Waltz** (1987) is dedicated to the memory of Segovia and was composed in the year that the legendary guitarist died. The work contains Koshkin's impression of Segovia: of a man who 'lived a happy life with four wives, several children, lots of music and thousands of concerts. He was a happy man with a wonderfully lucky life which lasted for 94 years. That's why I didn't make it dark but rather like a warm recollection of this important man.'

According to Koshkin the **Sonata** for guitar solo, completed in 1998, is one of his most important compositions. It took him two years to complete the piece and he was motivated by a desire to recover sonata form for contemporary music. He considers that his first step in this direction was his *Sonata for Flute and Guitar*. Thus the solo guitar sonata represents the second step on this road. The three movements of the work are all in different types of sonata form. The entire piece imitates the three main elements of sonata form: exposition, development and recapitulation. The first movement is, thus, a sort of exposition, not only of the themes but also of the dramatic conflict within the

sonata. There are several *leitmotifs* in the work, and all of them appear in the first movement. One *leitmotif* is not a theme as such but a sort of scale-arpeggio: on the up-beat in the first movement, ornamented in the second and part of the theme in the finale. The initial formula and the final theme of the exposition are also obvious *leitmotifs*. Another idea underlying the sonata was to make the guitar seem larger, as Heitor Villa-Lobos did in his guitar works. Koshkin has again created a highly dramatic piece that readily makes us forget that we are listening to a mere six-stringed instrument.

© **BIS 2002**

Elena Papandreou was born in Athens in 1966. She studied the guitar under Evangelos Boudounis at the National Conservatory in Athens and graduated in 1985. She continued her studies under Gordon Crosskey at the Royal Northern College of Music, England, on a British Council scholarship, obtaining the Diploma in Advanced Studies in Musical Performance (1986). She also had lessons from Alirio Díaz, Oscar Ghiglia, Julian Bream, Leo Brouwer and Ruggero Chiesa. She has won first prize in three international competitions, Maria Callas (Greece), Gargnano (Italy) and Alessandria (Italy), and second prize in the Guitar Foundation of America Competition. In 1992 she was honoured by the Academy of Athens with the Spyros Moutsenigos Prize – a prestigious award that is awarded to one outstanding performer every two years.

Elena Papandreou has performed not only in Greece but in many other European countries as well as in the USA, Canada, Venezuela, Brazil, Puerto Rico and Japan. Within the 'Rising Stars' programme of the European Concert Hall Organization, she has given concerts in some of the most prestigious halls in Europe, including the Musikverein in Vienna, the Cologne Philharmonie, Symphony Hall in Birmingham and the Athens Concert Hall. She has also played in the Tchaikovsky Concert Hall in Moscow and the Queen Elizabeth Hall in London. She frequently tours the USA and in 1998 she gave her Carnegie Hall début in New York.

Her interpretations have been widely praised and have received enthusiastic reviews in Greece and abroad. Alirio Díaz said about her: 'Her musicality, through her refined

technique, cannot but stir up the admiration of her audience'. And Leo Brouwer: 'If you want to hear music of the highest level of interpretation with poetical perfection, you must hear Elena Papandreou'. The *Washington Post* called her 'a poet of the guitar', and the Greek newspaper *Ta Nea* wrote: 'Now we see Elena Papandreou as one of the greatest interpreters [...] the critic becomes silent [...] when the music begins.'

Nikita Koshkin wurde 1956 in Moskau geboren. Im Alter von vier Jahren hatte er bereits entschieden, daß Schostakowitsch und Strawinsky seine Lieblingskomponisten seien, doch nahm er erst mit 14 Jahren ernsthaft Musikunterricht, als sein Großvater ihm eine Gitarre und eine Schallplatte von Andrés Segovia schenkte. Koshkin war so beeindruckt vom Spiel Segovias, daß er sich unverzüglich für eine musikalische Laufbahn entschied, obwohl seine Eltern wollten, daß er Diplomat werde. Er studierte klassische Gitarre bei George Emanov an der Moskauer Musikhochschule und danach bei Alexander Frauchi an der Russischen Musikakademie, wo er außerdem bei Victor Egorov Komposition studierte.

Als Komponist erlangte Koshkin schnell Berühmtheit durch seine farbenreiche und phantasievolle Gitarrensuite *Das Spielzeug des Prinzen*. Er schreibt weiterhin für sein eigenes Instrument und hat ein substantielles Œuvre nicht nur für Sologitarre, sondern auch für verschiedene Gitarrenensembles geschaffen. Seine Musik verbindet typischerweise Drama mit Humor und Parodie. Es gibt zahlreiche Verweise auf Legenden, Märchen und Gestalten der Literatur wie auch auf musikalische Formen anderer Zivilisationen. Effekte der Avantgarde finden sich ebenso wie Reflexe populärer Musik. Außerdem erkennt man eine entschieden russische Mischung aus romantischer Leidenschaft und Melancholie. All dies verleiht seiner Musik eine reichhaltige Textur mit vielen Überraschungen; es erklärt auch die Anziehungskraft auf unterschiedlichste Hörer in aller Welt.

Koshkins Musik gehört zum Repertoire vieler Gitarristen und Gitarrenensembles in aller Welt, u.a. von John Williams, dem Gitarrenduo Sérgio und Odair Assad und den Zagreber und Amsterdamer Gitarrentrios. Koshkin selber ist ein äußerst aktiver Gitarrist, der seit 1990 ausschließlich seine eigene Musik aufführt. Er lebt in Moskau, wo er auch unterrichtet, aber er konzertiert in den führenden Musikzentren der Welt.

Wie andere Komponisten-Interpreten, die vorrangig für ihr eigenes Instrument schreiben – wie etwa Paganini für die Violine und Chopin für das Klavier –, hat Koshkin die technischen Grenzen seines Instruments erweitert, es mit einem erheblich größeren Effekt-Vokabular versehen und, damit einhergehend, mit einem weiteren Spektrum musikalischen Ausdrucks.

Die Miniatur **Polka-Papandreou** (2000) ist, dem Komponisten zufolge, ein musikalischer Witz. In Vorbereitung auf einen Athen-Besuch bei Elena Papandreou, suchte er nach einem Geschenk: „Ich hatte ein lustiges Bild vor Augen – wie Elena die Polka tanzt. Ich komponierte das Stück am letzten Tag vor meinem Abflug nach Athen und hatte nicht einmal die Zeit, es aufzuschreiben. Einige Einzelheiten habe ich im Flugzeug korrigiert. Als wir landeten, war das Stück fertig; bei Elena angekommen, bat ich um ein Stück Papier und schrieb es sofort auf.“

Das nächste Stück auf dieser CD, **Usher Waltz** (1984), führt uns zurück zu den Anfängen von Koshkins Laufbahn. Seinen ersten großen Erfolg hatte er im Alter von 24 Jahren (1980), als seine bedeutende Gitarrensuite *Das Spielzeug des Prinzen* von Vladimir Mikulka in Paris uraufgeführt wurde. *Das Spielzeug des Prinzen* beschreibt die Märchenwelt eines Kindes. Der *Usher Waltz* verwendet eine andere Kindheitserinnerung – als der Zwölfjährige *Der Fall des Hauses Usher* von Edgar Allan Poe las. Als Erwachsener erinnerte er sich daran, wie der Protagonist einen Walzer über ein Thema von Weber improvisierte, und er beschloß, einen Walzer „in der Tradition von Tschaikowsky, Rachmaninow und Schostakowitsch zu komponieren“ und ihm dieselbe gotische Atmosphäre mitzugeben, die auch die Geschichte prägt. Er wollte kein fremdes Thema gebrauchen, und so schrieb er ein eigenes, das er im gesamten Werk in neoromantischem Idiom verwendet. Das virtuose Stück erkundet das gesamte Spektrum an Texturen und Klängen, das der Gitarre möglich ist; es wurde zu einem Repertoirestück vieler Gitarristen, u.a. von John Williams.

Ungefähr zur gleichen Zeit wie der *Usher Waltz* entstand **Parade** (1983), eine weitere Komposition, die Koshkins Vorliebe für das Pasticcio zeigt wie auch seine bemerkenswerte Fähigkeit, Atmosphäre zu schaffen. Inspiriert von Begräbnisprozessionen in New Orleans – wo die Musik mitunter alles andere als düster ist –, nahm sich Koshkin vor, ein Stück für Jazz-Orchester zu schreiben, das auf der Gitarre ausgeführt werden sollte! „*Parade* entstand sehr schnell“, erzählt der Komponist, „es brauchte ungefähr zwei Stunden. Es ist wahrscheinlich der Champion unter meinen Stücken – das schnellstkomponierte Werk!“ Im Verlauf dieses kurzen Stücks gibt es zahlreiche Instrumentenimitationen – wie beispielsweise das „Kontrabaßsolo“ in der Mitte des Werks, das seine Ent-

stehung dem abgebrochenen Daumennagel des Komponisten verdankt. Freilich bildete die Imitation nicht das Hauptinteresse. „Die Hauptsache ist natürlich die Atmosphäre, die ausgesprochen klar und farbenreich ist.“

In *The Ballads* (1998) kommt die Anregung nicht vom Jazz, sondern von der populären Musik, die er in seiner frühen Jugend hörte. Besonders deutlich sind Einflüsse des keltischen Folk-Rock. Ein schneller erster Satz führt zu einem langsameren, lyrischen zweiten, der eine Art Variation des ersten ist. Der dritte Satz (den Koshkin als seinen Favoriten ausgewählt hat) basiert auf einem Thema, das zwanzig Jahre zuvor komponiert, aber nie verwendet wurde. Der vierte Satz ist eine Art langsame Ballade, deren Anfang im Hauptthema des Schlußsatzes nachklingt. Dieser Satz beruht auf zwei Themen: das erste in gemäßigtem Tempo mit wechselndem Metrum, das zweite schnell und rhythmisch exakt. Der Satz endet mit einer bravourösen Coda.

Kyparissos (1998) ist das erste Stück, das Koshkin im Hinblick auf Elena Papandreou komponierte; seine Uraufführung durch Elena Papandreou fand 1998 in der Carnegie Hall statt. Es behandelt den antiken griechischen Mythos von Kyparissos, dem Freund und Liebhaber Apolls. Obschon ein berühmter Jäger, gab es doch ein Tier, das Kyparissos zu jagen sich weigerte – einen wunderschönen Hirsch mit goldenem Geweih. Trotz seiner Freundschaft mit diesem Tier starb es schließlich doch durch Kyparissos' Hand, wenngleich ohne dessen Absicht. Er war von solchem Leid erfüllt, daß er Apollo bat, ihm dabei zu helfen, fortan immer traurig zu bleiben. Apollo verwandelte ihn deshalb in eine Zypresse – den Baum, der nachmals zum Symbol für Trauer und Leid wurde.

Wie wir gesehen haben, beschloß Koshkin Musiker zu werden, als sein Großvater ihm eine Gitarre und eine Aufnahme von Andrés Segovia gab. *Prelude and Waltz* (1987) ist dem Andenken an Segovia gewidmet und wurde im Todesjahr des legendären Gitarristen komponiert. Das Werk spiegelt Koshkins Bild von Segovia wider: ein Mann, der „ein glückliches Leben lebte mit vier Frauen, mehreren Kindern, viel Musik und Tausenden von Konzerten. Er war ein glücklicher Mann mit einem wunderbar glücklichen Leben, das 94 Jahre dauerte. Aus diesem Grund ist es nicht dunkel gefärbt, sondern eher wie eine warmherzige Erinnerung an diesen bedeutenden Mann.“

Seine 1998 fertiggestellte **Gitarrensonate** betrachtet Koshkin als eine seiner bedeutendsten Kompositionen. Er brauchte zwei Jahre für ihre Komposition, angespornt von dem Wunsch, die Sonatenform für die zeitgenössische Musik zu retten. Seine *Sonate für Flöte und Gitarre* betrachtet er als seinen ersten Schritt in diese Richtung. Die *Sonate für Gitarre* solo stellt daher den zweiten Schritt dar. Die drei Sätze dieses Werks bilden drei unterschiedliche Sonatenformen aus. Das gesamte Stück ahmt die drei Hauptelemente der Sonatenform nach: Exposition, Durchführung und Reprise. Der erste Satz ist also eine Art Exposition – nicht nur der Themen, sondern auch des dramatischen Konflikts der Sonate. Es gibt mehrere Leitmotive in diesem Werk, und alle erscheinen sie im ersten Satz. Eines der Leitmotive ist nicht eigentlich ein Thema, sondern eine Art Skalen-Arpeggio: im ersten Satz auf dem Auftakt, im zweiten verziert, und im dritten Themenbestandteil. Das Anfangsmotiv und das Schlußthema der Exposition sind offenkundige Leitmotive. Eine andere Idee, die die Sonate durchzieht, war es, die Gitarre größer erscheinen zu lassen, wie es Heitor Villa-Lobos in seinen Gitarrenwerken getan hatte. Ein weiteres Mal hat Koshkin ein hochdramatisches Stück geschaffen, das uns schnell vergessen läßt, daß wir einem nur sechssaitigen Instrumenten hören.

© **BIS 2002**

Elena Papandreou wurde 1966 in Athen geboren. Sie studierte Gitarre bei Evangelos Boudounis am Athener Nationalkonservatorium, das sie 1985 absolvierte. Mit Hilfe eines Stipendiums des British Council setzte sie ihre Studien bei Gordon Crosskey am Royal Northern College of Music in England fort, wo sie 1986 ein Diplom in Advanced Studies in Musical Performance erhielt. Außerdem nahm sie Unterricht bei Alirio Díaz, Oscar Ghiglia, Julian Bream, Leo Brouwer und Ruggero Chiesa. Sie hat erste Preise bei drei internationalen Wettbewerben gewonnen – Maria Callas (Griechenland), Gargnano (Italien) und Alessandria (Italien) – sowie den zweiten Preis bei der Guitar Foundation of America Competition. 1992 wurde sie von der Akademie in Athen mit dem Spyros Motsenigos Preis geehrt – einer renommierten Auszeichnung, die alle zwei Jahre einem hervorragenden Interpreten verliehen wird.

Elena Papandreou ist nicht nur in Griechenland aufgetreten, sondern in vielen anderen europäischen Ländern wie auch in den USA, Kanada, Venezuela und Puerto Rico. Im Rahmen der „Rising Stars“-Reihe der European Concert Hall Organization hat sie Konzerte im Wiener Musikverein, der Kölner Philharmonie, der Symphony Hall in Birmingham und der Athens Concert Hall gegeben. Außerdem hat sie im Moskauer Tschaikowsky-Saal und der Queen Elizabeth Hall in London gespielt. Sie spielt häufig in den USA; 1998 gab sie ihr Debut in der New Yorker Carnegie Hall.

Ihre Interpretationen sind weithin gerühmt worden und in Griechenland und darüber hinaus mit enthusiastischen Kritiken bedacht worden. Alirio Díaz sagte über sie: „Ihre Musikalität, der eine stupende Technik an die Seite tritt, muß in jedem Publikum Bewunderung entfachen.“ Und Leo Brouwer: „Wenn Sie Musik auf dem höchsten Interpretationsniveau und mit poetischer Perfektion hören wollen, dann müssen Sie Elena Papandreou hören.“ Die *Washington Post* nannte sie „eine Poetin der Gitarre“ und die griechische Tageszeitung *Ta Nea* schrieb: „Jetzt betrachten wir Elena Papandreou als eine der größten Interpretinnen [...] Der Kritiker verstummt [...], wenn die Musik anhebt.“

Nikita Koshkin est né à Moscou en 1956. Agé de quatre ans, il avait déjà décidé que ses compositeurs préférés étaient Chostakovitch et Stravinsky mais il ne commença à étudier sérieusement la musique que dix ans plus tard quand son grand-père lui offrit une guitare et un enregistrement d'Andrés Segovia. Koshkin fut si impressionné par le jeu de Segovia qu'il décida immédiatement de faire carrière en musique même si ses parents voulaient qu'il devienne diplomate. Il étudia la guitare classique avec George Emanov au conservatoire de Moscou, puis avec Alexander Frauchi à l'Académie Russe de Musique où il étudia aussi la composition avec Victor Egorov.

Comme compositeur, Koshkin devint rapidement célèbre avec *Les Jouets du prince*, sa suite colorée et remplie d'imagination pour la guitare. Il a continué d'écrire pour son instrument, produisant un œuvre substantiel de pièces non seulement pour guitare solo mais aussi pour divers ensembles de guitares. Un trait typique de sa musique est qu'elle allie drame à humour et parodie. On y trouve de nombreuses références à des légendes, contes de fées et figures littéraires, ainsi qu'à des formes musicales d'autres civilisations. Des effets d'avant-garde côtoient des réflexions de musique populaire. On y rencontre aussi un mélange distinctivement russe de ferveur romantique et de mélancolie. Tous ces éléments aident à donner à sa musique une texture riche aux nombreuses surprises et à expliquer l'attrait qu'elle exerce sur tout public de partout.

La musique de Koshkin fait maintenant partie du répertoire de plusieurs guitaristes et ensembles de guitares partout au monde, dont de Vladimir Mikulka, John Williams, du duo de guitares Sérgio et Odair Assad et des trios pour guitare de Zagreb et d'Amsterdam. Koshkin est lui-même un guitariste très actif et il joue exclusivement sa musique depuis 1990. Il vit à Moscou où il enseigne mais il fait beaucoup de tournées, se produisant dans les grands centres musicaux du monde.

Comme d'autres compositeurs-interprètes qui écrivent d'abord et avant tout pour leur propre instrument – Paganini pour le violon et Chopin pour le piano par exemple – Koshkin a reculé les limites techniques de son instrument de choix et il l'a doté d'un vocabulaire d'effets plus étendu ainsi que, par conséquence, d'une palette plus riche d'expression musicale.

Comme le compositeur le dit lui-même, la miniature *Polka-Papandreou* (2000) est

une farce musicale. Avant de partir pour une visite à Athènes où il devait rester chez Elena Papandreou, il pensait à ce qu'il pourrait lui offrir: « Une drôle d'image me vint à l'esprit – Elena en train de danser une polka. J'ai fait la pièce la veille de mon départ pour Athènes et je n'ai même pas eu le temps de la mettre par écrit. Certains détails furent corrigés dans l'avion. A l'atterrissage, la pièce était terminée et, chez Elena, j'ai demandé du papier et je l'ai immédiatement écrite. »

La pièce suivante sur cet enregistrement, *Usher Waltz* (1984), nous ramène au début de la carrière de Koshkin. Il avait remporté son premier grand succès à l'âge de 24 ans (1980) quand sa substantielle suite pour guitare *Les Jouets du prince* fut créée à Paris par Vladimír Mikulka. *Les Jouets du prince* est une description d'un monde de conte de fées d'un enfant. *Usher Waltz* fait appel à un autre souvenir d'enfance, celui d'une lecture – à l'âge de 12 ans – de *The Fall of the House of Usher* d'Edgar Allan Poe. Se rappelant comme adulte du personnage principal qui improvise une valse sur un thème de Weber, Koshkin décida d'écrire une valse « dans la tradition de Tchaïkovski, Rachmaninov et Chostakovitch » et de la remplir de la même atmosphère gothique que dans l'histoire. Mécontent d'utiliser le thème de quelqu'un d'autre, Koshkin écrivit le sien propre qu'il exploite tout au long de l'œuvre dans un idiome néo-romantique. Cette pièce virtuose explore l'étendue entière des textures et sons qu'il est possible de créer sur la guitare et elle fait partie du répertoire de plusieurs guitaristes, dont celui de John Williams.

Œuvre plus ou moins contemporaine à *Usher Waltz*, *Parade* (1983) est une autre composition qui démontre la prédilection de Koshkin pour le pastiche et sa remarquable habilité à recréer une atmosphère. Inspiré par des scènes de processions funèbres de New Orleans – où la musique est parfois tout autre que funèbre – Koshkin décida d'écrire une pièce pour orchestre de jazz pour être jouée sur la guitare! « *Parade* fut composée très rapidement », raconte le compositeur, « en deux heures environ. C'est probablement la championne de toutes mes pièces – l'œuvre composée le plus vite! » Cette brève pièce présente plusieurs imitations d'instruments – tel le « solo de contrebasse » au milieu du morceau qui est comme il est parce que l'ongle de pouce du compositeur était brisé à ce moment-là. Mais l'imitation n'est pas un intérêt majeur: « La chose principale est évidemment l'atmosphère qui est assez claire et colorée. »

Dans **Les Ballades** (1998), l'inspiration du compositeur ne provient pas du jazz mais de la musique populaire qu'il avait écoutée dans sa prime jeunesse. Les influences du rock populaire avec un accent celtique sont particulièrement évidentes. Un premier mouvement rapide mène au second mouvement lyrique plus lent, une sorte de variation sur le premier. Le troisième (que Koshkin a désigné comme son préféré) repose sur un thème composé une vingtaine d'années avant la pièce même mais resté inutilisé. Le quatrième est une sorte de ballade lente au début de laquelle le thème principal du mouvement final fait écho. Ce mouvement s'élève sur deux thèmes contrastants: le premier de tempo modéré au mètre flexible, le second rapide au rythme exact. Une coda de bravoure met fin au tout.

Kyparissos (1998) est la première pièce que Koshkin a composée en pensant à Elena Papandreou; c'est elle aussi qui l'a créée au Carnegie Hall en 1998. Elle repose sur le mythe grec ancien de Kyparissos, l'ami et amant d'Apollon. Bien qu'il fût un chasseur célèbre, il y avait un animal que Kyparissos ne chassait pas – un chevreuil ravissant aux cornes d'or. Malgré son amitié avec l'animal, c'est pourtant Kyparissos qui le tua par accident. Il en fut si attristé qu'il demanda à Apollon de l'aider à rester triste à jamais. C'est pourquoi Apollon le changea en cyprès – l'arbre qui est alors devenu le symbole du chagrin et de la tristesse.

Ainsi que mentionné plus haut, Koshkin décida de devenir un musicien après avoir reçu une guitare de son grand-père et écouté un enregistrement d'Andrés Segovia. Il dédia **Prélude et valse** à la mémoire de Segovia, une composition datant de l'année du décès du guitariste légendaire. L'œuvre renferme l'impression laissée par Segovia sur Koshkin: celle d'un homme qui « vécut une vie heureuse avec quatre femmes, plusieurs enfants, beaucoup de musique et des milliers de concerts. C'était un homme heureux très chanceux dans sa vie qui dura 94 ans. C'est pourquoi [l'œuvre] n'est pas sombre mais elle est plutôt comme un chaleureux souvenir de cet homme important. »

Koshkin considère sa **Sonate pour guitare**, terminée en 1998, comme l'une de ses compositions les plus importantes. Il mit deux ans à la terminer et il était poussé par le désir de rétablir la forme sonate dans la musique contemporaine. Il considère que son premier pas dans cette direction fut sa *Sonate pour flûte et guitare*. La sonate pour

guitare solo représente ainsi le second pas dans cette voie. Les trois mouvements de l'œuvre sont tous dans différents types de forme sonate. La pièce en entier imite les trois éléments principaux de la forme sonate: exposition, développement et réexposition. Le premier mouvement est ainsi une sorte d'exposition, non seulement des thèmes mais aussi du conflit dramatique dans la sonate. On trouve plusieurs leitmotifs dans l'œuvre et tous apparaissent dans le premier mouvement. Un leitmotif n'est pas un thème comme tel mais une sorte d'arpège gammé: sur le levé dans le premier mouvement, orné dans le second et partie du thème dans le finale. La formule initiale et le thème final de l'exposition sont aussi des leitmotifs évidents. Une autre idée qui souligne la sonate est de faire ressortir la guitare comme un instrument plus gros qu'il ne l'est, comme le fit Villa-Lobos dans ses œuvres pour guitare. Koshkin a créé encore une fois une pièce hautement dramatique qui nous fait facilement oublier que nous écoutons un instrument à six cordes seulement.

© **BIS 2002**

Elena Papandreou est née à Athènes en 1966. Elle a étudié la guitare avec Evangelos Boudounis au conservatoire national d'Athènes et obtenu son diplôme en 1985. Elle poursuivit ses études avec Gordon Crosskey au Royal Northern College of Music en Angleterre à l'aide d'une bourse du Conseil Britannique, obtenant le diplôme en Advanced Studies in Musical Performance (1986). Elle a aussi étudié avec Alirio Díaz, Oscar Ghiglia, Julian Bream, Leo Brouwer et Ruggero Chiesa. Elle a gagné le premier prix à trois concours internationaux: Maria Callas (Grèce), Gargnano (Italie) et Alessandria (Italie) et le second prix du Concours de la Guitar Foundation of America. En 1992, elle fut honorée par l'Académie d'Athènes avec le prix Spyros Moutsenigos – un honneur prestigieux accordé à un interprète exceptionnel à tous les deux ans.

Elena Papandreou a joué non seulement en Grèce mais dans plusieurs autres pays européens ainsi qu'aux Etats-Unis, Canada, Vénézuëla et Puerto Rico. Dans le cadre du programme «Rising Stars» de l'Organisation de la Salle de Concert Européenne, elle s'est produite dans certaines des plus prestigieuses salles de l'Europe dont le Musik-

verein à Vienne, la Philharmonie de Cologne, le Symphony Hall à Birmingham et la Salle de Concert d'Athènes. Elle a aussi joué dans la salle de concert Tchaïkovski à Moscou et au Queen Elizabeth Hall à Londres. Elle entreprend souvent des tournées aux Etats-Unis et, en 1998, elle a fait ses débuts au Carnegie Hall à New York.

Ses interprétations ont été chaleureusement saluées partout et elles ont été critiquées avec enthousiasme en Grèce et à l'étranger. Alirio Díaz dit sur elle: «Sa musicalité, filtrée à travers sa technique raffinée, ne peut que soulever l'admiration de son public.» Et Leo Brouwer: «Si vous voulez entendre de la musique au plus haut niveau d'interprétation avec une perfection poétique, vous devez écouter Elena Papandreou». Le *Washington Post* l'appela «un poète de la guitare» et le journal grec *Ta Nea* a écrit: «On voit maintenant Elena Papandreou comme l'une des plus grandes interprètes [...] le critique se tait [...] quand la musique commence.»

Recording data: 2001-01-21/23 at Länna church, Sweden

Balance engineer/Tonmeister: Martin Nagorni

Neumann TLM 50 microphones; microphone amplifier by Didrik De Geer, Stockholm;

Genex GX 8500 MOD recorder; AKG K 501 headphones

Producer: Martin Nagorni

Digital editing: Martin Nagorni

Cover text: © BIS 2002

German translation: Horst A. Scholz

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover photograph of Elena Papandreou: Velissarios Voutsas

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, S-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 • Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

e-mail: info@bis.se • Website: www.bis.se

© 2002 & © 2003, BIS Records AB, Åkersberga.

Under perioden 2002-2005 erhåller BIS Records AB stöd till sin verksamhet från Statens kulturråd.

www.bis.se