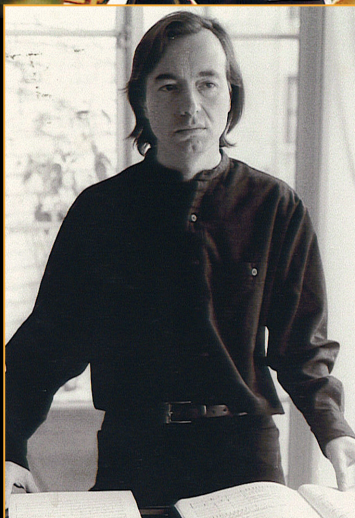


Igor

# RAYKHELSON



TOCCATA  
CLASSICS



*Jazz Suite*  
*Little Symphony*  
*for Strings*  
*Reflections*  
*Adagio*

Yuri Bashmet, viola/conductor  
Igor Butman, saxophone  
Elena Revich, violin  
Moscow Soloists

FIRST RECORDINGS

## IGOR RAYKHELSON – A Biographical Introduction

Igor Raykhelson was born in St Petersburg – then still called Leningrad – on 24 April 1961. He was admitted to the Leningrad-Rimsky-Korsakov Conservatory in 1976 where he studied both classical and jazz piano. Early in his career he formed a jazz quartet, The Emerging Stars, which toured extensively throughout the former Soviet Union.

In 1979 Raykhelson moved to New York and began his piano studies with Alexander Edelman, going on to tour with such eminent jazzmen as Eddie Gomez, Joe Lock and Russia's leading saxophonist, Igor Butman. Raykhelson continued his study of classical piano, performing chamber music and appearing as orchestral soloist and recitalist. It was in 1998 that Raykhelson first met the violist Yuri Bashmet, whose brilliance has inspired several pieces of music: as well as the four works on this CD, Raykhelson has written a sonata for viola and piano (1999) and a concerto (2005). His other compositions include a Cello Sonata (2001), Piano Trio (2003), Piano Quartet (2004), Piano Sonata (2004), Violin Sonata (2005) and concertos for clarinet (2005) and piano (2006).

Igor Raykhelson has an active international touring schedule. He performs regularly at major festivals in Russia and is a guest artist and composer at the festival Isola Musicale d'Europa on the island of Elba and at the Niagara Falls Music Festival. Since 2004 he has also been the Music Director of the Nassau Chamber Music Festival in the Bahamas, taking up a similar position with the 'Classics on the Mountain' Chamber Music Festival in the Hudson Valley in up-state New York in 2005.

His music is published by Alphonse Leduc in Paris, as of 2007, and by Muzyka Publishing House, Moscow. His music has appeared on CDs from Impromptu Productions in New York and from Toccata Classics – this one is the first of a series.

## IGOR RAYKHELSON ON HIS MUSIC

Although I am often asked about the process that goes into creating a new work, I have always found it very difficult to talk about my own music. After all, you start with the blank piece of paper and a pencil and very little guidance, if any. I was never a big fan of the mathematical approach to music-making favoured by some of my contemporaries. In my case, I try to begin with the melody: I believe that it is melody that creates the foundation for any composition – it is something that you can grab on to and develop into a large-scale piece. The human brain and soul will always seek out a beautiful motive here and there and/or a beautiful harmonic change.

This CD offers a synopsis of what I try to achieve in my art. The musical area of ‘crossover’ in which I work is not new. Over the years composers – Gershwin, Ravel and Bernstein, for example – have incorporated various popular styles into their own music. The pieces chosen for this CD offer the listener various degrees of stylistic integration. The *Jazz Suite* clearly juxtaposes traditional jazz music with a neo-Romantic ethos. The central element here is contrast: the Suite consists of seven independent movements exploiting various styles and musical trends. The *Little Symphony for Strings* on the other hand, is truly a classical piece although hugely influenced by jazz: one can easily hear the jazz idioms applied to a traditional classical approach. In my music I often rely on jazz harmonies, as I believe they have far outstripped the evolution of classical harmony: since jazz is rather primitive in form, it often relies on good melody and innovative harmony to colour it.

The two smaller pieces, the *Adagio* for viola and strings and *Reflections* for violin, viola and strings, are all about the beauty of melodic lines and the art of performers in making something magical out of music. Here again, I am sure, the listener will pick up on some jazz and Latin influences. Most importantly, my biggest hope is that the audience will agree that the music of the 21st century can be beautiful and can touch hearts and souls.

# THE MUSIC FOR STRINGS

by Evgeny Barankin

As composer and pianist, Igor Raykhelson has recently entered the music environment of at least three countries – Russia, America and Italy. This is where his premieres have taken place, where his recordings are produced, where a lot of enthusiastic reviews are published and, most importantly, where his music is performed by outstanding musicians, not least Yuri Bashmet and his ensemble, the chamber orchestra Moscow Soloists. I have seen on many occasions how directly audiences respond to his music, which reflects his clear, perhaps even childlike, view of life. The works on this compact disc are characterised by the uniformity of style, Raykhelson's readily recognisable manner and his internal freedom.

The four-movement *Little Symphony for Strings* in C minor (2005) is lyrical, confessional and, at the same time, informed by a scherzo-like temperament; it is, perhaps, closer in style to a sinfonietta. The associative range of the *Little Symphony* is at times nostalgically expressive, like cinema music, at others reminiscent of the energy of ballet. The gently elegiac atmosphere of the first movement, *Alla Waltz*, offers romantic reminiscences, contrasting with the pointed rhythms of the *Scherzando* second movement as, in turn, the restrained lyricism of the third-movement *Adagio* contrasts with it before the dancing *Allegro* finale. The *Little Symphony* takes its place in the remarkable tradition of Russian music for strings that began with Pjotr Tchaikovsky's *Serenade* – quoted at the outset of the *Allegro* – and continued with a number of works in the twentieth century, not least, those by Georgy Sviridov and Boris Tchaikovsky (who was no relation to Pjotr). The *Little Symphony* was first performed during the Nassau Chamber Music Festival in the Bahamas on 26 February 2006, the strength of the melodic inspiration drawing comparison with Tchaikovsky (Pjotr!) in the local papers. The US debut followed five months later, on 24 June, at the 'Classics on the Mountain' Chamber Music Festival. On both occasions Yuri Bashmet conducted the Moscow Soloists and the composer received a standing ovation.

*Reflections*, composed in September 2003, opens with an expressive dialogue, marked *Lento espressivo*, between the violin and viola, discreetly supported by the string orchestra, before a central tango section animates their discourse. The opening material then returns to lay the piece to autumnal rest. *Reflections* was first performed in November 2003 in Hong Kong.

The *Adagio* for viola and strings, written in 2002, was deliberately intended to give listeners an opportunity to enjoy the velvet voice of Yuri Bashmet's viola. Formally, it follows the same slow-fast-slow outline of *Reflections*. In this work one can hear the rhythms of waltz and mazurka and an allusion to the famous opening theme of Schubert's 'Arpeggione' Sonata – a homage to a classic of the viola repertoire. The *Adagio* was first performed – by the forces which play it on this CD – in Carnegie Hall on 12 April 2003.

## THE JAZZ SUITE

by Arkady Petrov

In the closing decades of the twentieth century a supposed new genre – 'crossover' – appeared in music, involving many different genres: it combined classical idioms with jazz, rock music with folk, electronic and ethnic music. But crossover has a distinguished musical heritage, beginning with George Gershwin's *Rhapsody in Blue*, first performed by composer and Paul Whiteman's jazz orchestra in 1924 – the first splendid experiment in merging symphonic music with jazz. Then musicians of different countries and different stripes (from Ravel, Milhaud and Stravinsky up to The Beatles) combined symphonic forms with folk elements (Spanish, Indian, Russian, Brazilian and so on), and with the rhythm of swing, tango, bolero, even the 'chastushka' of Russian folklore (short, aphoristic facetious songs). Indeed, Russia has a history of crossover: Dmitry Shostakovich used boogie-woogie in his music for the film *Vstretsha na Elbe* ('Meeting on the Elbe'); also he composed two suites for jazz orchestra (although they contain not jazz but light music in the tradition of the waltzes of Johann Strauss). One can hear elements of jazz in the *Concerto*

*Grosso* (also known as the Concerto for Orchestra with Solo Trumpet, Piano, Vibraphone and Double Bass) of 1966–67 by Andrey Eshpai and in the Concerto for Orchestra (1968) by Sofia Gubaidulina. It is also worth mentioning that Alfred Schnittke invited Georgy Garanyan's jazz ensemble 'Melodiya' to participate in the first performance of his First Symphony, in 1974. Igor Raykhelson's *Jazz Suite* for viola, tenor saxophone and chamber orchestra is a fine contribution to this genre.

In an interview with the author of these lines, Igor Butman – one of the principal participants in this project – offered a brief history of the *Jazz Suite*:

I met Bashmet in New York at a friend's party. I told him that he is a great musician and I admire his talent. Bashmet told me that he had also heard my name before. We sat at the table, and after the dinner Bashmet suddenly offered: 'Shall we play?' He sat at the piano and started improvising on Joseph Kosma's 'Les feuilles mortes' ('Autumn Leaves'), and I played along... As we parted we exchanged phone numbers....

My old friend, the pianist Igor Raykhelson – a former jazzman from Leningrad: I played with him in youth – lives in New York. He's got an absolute ear for music, a wonderful sense of rhythm and is also very talented as a composer. He is very fond of classical music, but he hasn't given up jazz. He was also an old friend of Bashmet's. Being in the USA, Bashmet often visited Raykhelson. Once Igor called me by phone and said: 'You know, Bashmet has an idea of a joint performance – his viola, your tenor sax and a chamber orchestra. Please, think who could write a composition for both you. Finally, Igor Raykhelson wrote it himself....

The world premiere of this music was on Elba, where Bashmet's orchestra was joined by two great stars – Eddie Gomez (bass) and Joe Lock (vibraphonist). (Later, when we recorded this music, the bass part was superbly played by Yuri Golubev, a double-bassist from Yuri Bashmet's orchestra.) Bashmet played his episodes (I wrote his solo down for him) in such jazzy manner that it was impossible to understand that this is written music and not an improvisation. We decided not to use microphones. We adapted to the acoustics of the small chamber hall. The audience didn't immediately understand what was going on, what we were offering them, but then they got used to it, listened very carefully and in the end gave us a standing ovation.

The Suite – some passages of which leave room for improvisation by the soloists, although at the first performance Bashmet played his part from notation – is in seven parts.

I – Theme: prickly, thick, edgy chords reminiscent of the young Shostakovich and the manner of Stan Kenton, almost as if the pianist is feeling his way forwards

II – ‘Fusion’: pizzicato strings, swinging double-bass and a nervous, almost hoarse, ‘Coltrane-like’ saxophone, with a dry metronomic rhythm marked out by the drums; it also introduces a falling fifth that recurs through the *Jazz Suite* and is also to be heard in the closing *Allegro* of the *Little Symphony*

III – ‘Take Three’: a nostalgic waltz, the name of which alludes to Paul Desmond’s hit tune *Take Five*, made famous by The Dave Brubeck Quartet in their 1959 album *Time Out*

IV – Fugue: the theme of the Fugue brings to mind the fugues in Shostakovich’s famous cycle of preludes and fugues, Op. 87, or the polyphonic manner of John Lewis and his Modern Jazz Quartet (they used fugues in their Baroque stylisations more than once; for example, in the pieces *Vendome* and *Versailles*)

V – Swing: here Raykhelson and Bashmet improvise, Bashmet having overcome his reluctance to play *ad libitum*

VI – Consolation: the most profound part of the Suite, confessional music, reminiscent of Gia Kancheli’s *adagios* for strings – but also a lyrical cantilena

VII – Finale: the form of the last movement is something of a mosaic, with a series of solo episodes for double-bass, for viola, for piano, and for saxophone.

The *Jazz Suite* was first performed on the Mediterranean island of Elba on 14 September 1998 by Yuri Bashmet, Igor Butman and the Moscow Soloists, with the composer at the piano. The US premiere, given by the same musicians, took place in the Lincoln Centre, New York, on 22 February 2006; it was sold out days in advance. The New York press covered the concert extensively, Nate Chinen writing in *The New York Times* on 24 February:

The evening's classical eminence was the violinist Yuri Bashmet, with the Moscow Soloists chamber orchestra; jazz was the provenance of the saxophonist Igor Butman and his big band. Both artists had crossed over, so to speak from Russia, where they have the stature of national heroes [...]. Mr. Butman, the pre-eminent public figure on Russia's jazz scene, did most of the announcing; he also came across as the evening's most forcefully charismatic soloist. The emphasis there is on forceful: Mr. Butman is a steamroller of a saxophonist, with a broad tone and a hard-charging rhythmic instinct. His Teflon style proved a stark contrast to Mr. Bashmet, who has a darkly resonant sound and an intimate way with technique; he was most captivating at his quietest, as on an opening Bach minuet. [...] Mr. Raykhelson's suite marked the only part of the concert that integrated the two ensembles fully, and the only time the big band put aside its bombast for lucid colour. Roughly halfway through, the piece called for viola and tenor saxophone together, and Mr. Bashmet and Mr. Butman rose to the challenge, with a perfect, haunting unison.

*Evgeny Barankin is a musicologist, composer and critic. He graduated from the Musical Academy in Moscow (a part of Moscow Conservatoire) and the Gnnessin Musical Academy where he studied performing arts and the history and theory of music. Until 1989 he worked as editor for the music-publisher Kompozitor after which he became an artistic director of the CD label Saison Russe. He is the author of many articles on the performing arts in both the generalist and specialist press and has contributed to TV and radio and is a committee member of the Tchaikovsky competitions.*

*Arkady Petrov graduated from Moscow Choir Academy in 1953. Then he entered into Moscow Conservatory where he studied with Lev (Leo) Mazel alongside such composers as Edison Denisov, Sofia Gubaidulina, Alfred Schmittke and Alemdar Karamanov. After graduating from the Conservatory as a musicologist he worked as a musical editor on radio programmes, writing about a wide range of music in his spare time: he is the author of three books and hundreds of articles, which have appeared in Russian, European and American publications.*



The pre-eminent violist of the modern age, **Yuri Bashmet** has motivated the leading composers of our time to expand the repertoire. In addition, he holds the post of Principal Conductor of the Symphony Orchestra of New Russia, and is the founder-director of Moscow Soloists. He also appears throughout the world in the dual role of conductor-soloist, with orchestras including the Dresden Philharmonic, Tokyo Philharmonic, Orchestra Sinfonica da Milano Giuseppe Verdi, Residentie Orkest Den Hague, Camerata Salzburg, Scottish Chamber Orchestra and the Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

As a soloist he has appeared with all the major orchestras, including the Berlin and Vienna Philharmonics, Royal Concertgebouw Orchestra, Boston, Chicago and Montreal Symphony Orchestras, New York Philharmonic, London Philharmonic and the London Symphony Orchestra.

He has inspired many composers to write for him, and enjoyed strong collaborations with Alfred Schnittke and Sofia Gubaidulina in particular. Other composers who have written works for him include Poul Ruders, Alexander Tchaikovsky, Alexander Raskatov, Giya Kancheli, John Tavener and Mark-Anthony Turnage.

In chamber music his closest collaborators have included Sviatoslav Richter, Gidon Kremer, Mstislav Rostropovich, Natalia Gutman, Viktoria Mullova and the Borodin Quartet. He is a frequent visitor to summer festivals such as Elba, Verbier and Martha Argerich's festival in Japan and is also Artistic Director of the December Evenings festival in Moscow.

Among his many CDs is a recording for Deutsche Grammophon of the Gubaidulina Concerto and Kancheli *Styx*, winner of a Diapason d'Or award and a Grammy nomination. Other notable DG discs are Mozart's *Sinfonia Concertante* with Anne-Sophie Mutter (also on DVD) and Brahms' Piano Quartet No 1 with Argerich, Kremer and Misha Maisky. For Onyx he and Moscow Soloists have embarked on a series of recordings; a critically-acclaimed disc of chamber symphonies by Shostakovich, Sviridov and Weinberg (nominated for a Grammy Award); a recording of music by Stravinsky and Prokofiev (just released), with more in the planning stage.

**Igor Butman**, saxophone virtuoso, bandleader, club owner and television host, is Russia's most prominent jazz personality. Born in 1961 in Leningrad (now St Petersburg), he started playing the clarinet at the age of eleven. In 1976 he entered the Rimsky-Korsakov College of Music, where during his second year he dropped the classical clarinet for the jazz saxophone. Besides being

taught by the remarkable musician and brilliant teacher Gennady Goldstein, he took unofficial lessons from nightly broadcasts of jazz from 11: 15 p.m. to midnight on Voice of America.

In 1983, Igor Butman played in Oleg Lundstrem's big band, the best in the USSR. Next year he was invited by Nick Levinovsky to join the jazz group Allegro and played with them for three years. In the Soviet Union, a country of over 300 million people, Igor acquired a reputation as the foremost tenor saxophonist, regularly coming first in polls of Soviet critics and recording many albums for Melodiya.

After moving to America in 1987, Butman studied Performance and Composition at Berklee College of Music in Massachusetts. But by the time he arrived in the United States, he already had a 'fan club' made up of some of America's most respected jazz artists: while still in the USSR, he had been invited to play with touring American musicians, including Dave Brubeck, Chick Corea, Pat Metheny, Gary Burton, Louis Bellson and Grover Washington Jr., who took Igor under his wing in the USA. Moving to New York in 1989, Butman worked with The Lionel Hampton Orchestra, and over the next decade became a regular feature at jazz festivals all over North America.

In 1992 Igor Butman moved back to Russia and during the following years – as an artistic director at Le Club, Moscow's top jazz venue, where he appears with his big band every Monday – he became a 'jazz bridge' between Moscow and New York, bringing to Russia and playing with Eddie Gomez, Lenny White, John Abercrombie, Joe Lock and many other musicians.

Butman's playing has drawn praise from the former American President Bill Clinton, one-time tenor man, at a state dinner hosted by Vladimir Putin at the Kremlin. Clinton stated that Igor Butman 'may be the greatest living jazz saxophone player, who happens to be a Russian'. In an interview with *Jazz Times*, Wynton Marsalis said of Butman: 'I love Igor Butman's playing and I love him personally. He has a great feeling for the music and for people and he's a phenomenal musician. Igor Butman is my main man!'

**Elena Revich** graduated from the Moscow Conservatory with high honours. She has performed as a solo artist at such major music festivals as the Isola Musicale d'Europa on Elba, Stresa, also in Italy and at the Oleg Kagen Musikfest, in Bavaria. She has performed in such major halls as the Prinzregententheater, Munich, Théâtre de Nice, the Great Hall, St Petersburg, and others in Helsinki, Rome, Milan and Germany.

Elena Revich served as leader of the Moscow Soloists chamber orchestra in 1999 to 2002

under the leadership of Yuri Bashmet with whom she has performed with at many international concerts and festivals. She has performed with the cellist Natalia Gutman and has given the first performances of several works by Igor Raykhelson.

Elena Revich was awarded the title of ‘Honoured Artist of Russia’ in 2004. She continues to perform as a solo artist, with chamber orchestras and at festivals internationally.

The bassist **Yuri Golubev** was born in 1972 in Moscow. In 1990 – the year in which he won a pan-Soviet double-bass competition – he graduated with a gold medal from the Central Musical School, a part of the Moscow Conservatoire, and in 1995 from the Moscow Conservatoire where he studied double-bass. Golubev’s activities embrace both classical music and jazz. In 1991–92 he played in the orchestra of the Bolshoi Theatre and was simultaneously principal bass in the European Youth Philharmonic Orchestra and the Ensemble XXI. From March 1992 to the present he has been Principal Double-bass of the Moscow Soloists. In 1992 and 1993 he was the recipient of the ‘New Names’ scholarship of the Russian Cultural Fund. In 1994–98 he played with the ensemble ‘New Music Studio’ and in 1994–95 with the Early Music Ensemble, based in the Moscow Conservatoire. In 1998 he founded the Russian Jazz Quartet. He has also written on contemporary music and jazz, and has composed a number of works himself.

As a chamber musician he has performed with James Galway, Barbara Hendricks, Thomas Quasthoff, Lynn Harrell, Tatiana Grindenko, Gidon Kremer, Mstislav Rostropovich in venues as varied as the Royal Albert Hall and Barbican Centre in London, the Sydney Opera House, the Concertgebouw in Amsterdam, Suntory Hall in Tokyo, Carnegie Hall in New York and the Salle Pleyel in Paris. He has also performed as jazz bassist in festivals in Russia, Finland, Greece, Germany, France, Italy, with such luminaries as Aleksei Kozlov, Igor Bril, Vyacheslav Gorsky, Michel Portal and Eddie Gomez.

**Eduard Zizak** was born in Sevastopol, Ukraine, in 1973 into a family of musicians. He studied piano in junior music school and at age six started to play drums in the group led by his father, a jazz saxophonist. After leaving school in 1988, he moved to Moscow to enter the Gnessin Music College, where he studied jazz drums with Mikhail Kovalevsky. In 1990, the seventeen-year-old drummer was invited to join The New Generation, a quintet led by the pianist, teacher, composer Igor Bril one of godfathers of jazz education in Russia. In 1992, another Muscovite musician, the

saxophonist Vyacheslav Preobrazhensky, asked Eduard to join his quartet to perform at the Pori Jazz Festival in Finland.

In 1993, Zizak started to collaborate with one of Russia's most popular jazz singers, Sergei Manoukian. At the same time he was invited to record with Victor Dvoskin, Russia's leading bassist (now resident in the USA). In 1995, Eduard also performed and recorded with The Jazz Gallery sextet led by saxophonist Nicolai Panov (now also a US resident). In the same year Zizak became a member of the MKS Big Band led by Anatoly Kroll and stayed with the orchestra until it was disbanded in 1998.

Since then, while being a member of a blues group led by American singer Tim Strong, Eduard Zizak started to perform with many jazz musicians who come to tour Russia, among them Curtis Fuller, Benny Golson, Wynton Marsalis, Randy Brecker, Dee Dee Bridgewater and Guy Barker. Since 1999, Eduard Zizak has been a member of Igor Butman's quartet and big band.

One of the world's most highly acclaimed chamber ensembles, the **Moscow Soloists** were founded by Yuri Bashmet in 1986 and then, following the emigration of most of the players from Russia, the ensemble was re-established March 1992. Comprised of leading young graduates all under 30 from the Moscow Conservatory, the orchestra made its debut in May 1992 at the main hall of the Conservatory. Two days later, the ensemble made a highly successful Paris debut at the Salle Pleyel.

Since that time, the Moscow Soloists have performed in many other prestigious venues, including Carnegie Hall in New York, the Royal Albert Hall and the Barbican Centre in London, the Théâtre des Champs-Élysées in Paris, the Philharmonie in Berlin, the Concertgebouw in Amsterdam and Suntory Hall in Tokyo. Additionally, tours have taken the orchestra to Australia, New Zealand, Hong Kong, Taiwan, Israel, Greece and Turkey. Its festival appearances have included concerts at the BBC Proms, the Evian Festival, the Montreux Music Festival, the Sydney Festival and the annual December Nights Festival in Moscow.

## IGOR RAYKHELSON – Eine Biografische Einführung

Igor Raykhelson wurde am 24. April 1961 in Sankt Petersburg (damals noch Leningrad) geboren. 1976 wurde er zum Studium am Rimsky-Korsakov-Konservatorium in Leningrad zugelassen, wo er klassisches und Jazzpiano studierte. Früh in seiner Karriere bildete er ein Jazzquartett, The Emerging Stars, das ausgiebig die frühere Sowjetunion bereiste.

1979 ging Raykhelson nach New York, begann dort sein Klavierstudium bei Alexander Edelman und ging mit solchen bedeutenden Jazzmusikern wie Eddie Gomez, Joe Lock und Russlands führendem Saxophonisten Igor Butman auf Tour. Raykhelson setzte sein Studium des klassischen Klaviers fort, führte Kammermusik auf und trat als Orchestersolist und Recitalist auf. 1998 traf Raykhelson erstmals den Bratschisten Yuri Bashmet, dessen Brillanz mehrere Musikstücke inspiriert hat: neben den vier Werken auf dieser CD hat Raykhelson eine Sonate für Viola und Klavier (1999) und ein Bratschenkonzert (2005) geschrieben. Zu seinen weiteren Kompositionen zählen eine Cellosonate (2001), ein Klaviertrio (2003), ein Klavierquartett (2004), eine Klaviersonate (2004), eine Violinsonate (2005) und Konzerte für Klarinette (2005) und Klavier (2006).

Als Interpret ist Igor Raykhelson international an vielen Orten zu hören. Er tritt regelmäßig auf bedeutenden Festivals in Russland auf und gastiert als Pianist und Komponist auf dem Festival Isola Musicale d'Europa auf der Insel Elba und auf dem Niagara Falls Music Festival. Seit 2004 ist er daneben musikalischer Direktor des Nassau Chamber Music Festival auf den Bahamas und übernahm 2005 einen ähnlichen Posten für das „Classics on the Mountain“ Chamber Music Festival im Hudson-Tal im Staat New York.

Seine Musik wird von Alphonse Leduc in Paris und vom Verlagshaus Muzyka in Moskau verlegt. Kompositionen von ihm liegen auf CD bei Toccata Classics – dies ist die erste in einer Reihe – und bei Impromptu Productions in New York vor.

## IGOR RAYKHELSON ÜBER SEINE MUSIK

Obwohl ich oft nach dem Prozess gefragt werde, der ein neues Werk entstehen lässt, habe ich es immer sehr schwierig gefunden, über meine eigene Musik zu reden. Schließlich beginnt man mit einem leeren Blatt Papier und einem Bleistift und sehr wenig Anhaltspunkten, wenn überhaupt welcher. Ich war nie ein großer Fan des von manchen meiner Zeitgenossen bevorzugten mathematischen Ansatzes Musik zu machen. Ich für meinem Teil versuche, mit der Melodie zu beginnen: Ich glaube, dass es Melodie ist, die die Grundlage für jede Komposition schafft – sie ist etwas, an dem Sie sich festhalten und die Sie in ein umfangreicheres Stück entwickeln können. Das menschliche Gehirn und die menschliche Seele werden immer ein schönes Motiv hier und dort aufspüren und/oder eine schöne harmonische Veränderung.

Diese CD bietet eine Zusammenfassung dessen, was ich in meiner Kunst zu erreichen versuche. Der musikalische Bereich des „Crossover“, in dem ich arbeite, ist nicht neu. Über die Jahre haben Komponisten – Gershwin, Ravel und Bernstein zum Beispiel – verschiedene populäre Stile in ihre eigene Musik integriert. Die für diese CD ausgewählten Stücke bieten dem Zuhörer verschiedene Grade stilistischer Integration. Die *Jazz Suite* setzt eindeutig traditionelle Jazzmusik und neo-romantischen Ethos nebeneinander. Das zentrale Element hier ist der Kontrast: Die Suite besteht aus sieben unabhängigen Sätzen, die verschiedene Stile und musikalische Trends verwerten. Die *Little Symphony* für Streicher andererseits ist eine wirklich „klassische“ Komposition, wenngleich ungeheuer vom Jazz beeinflusst: Man kann die auf einen traditionellen klassischen Ansatz angewandten Jazzidiome leicht hören. In meiner Musik verlasse ich mich oft auf Jazzharmonien, denn ich glaube, dass sie die Entwicklung der Schule klassischer Harmonik weit übertroffen haben: Da Jazz formal ziemlich primitiv ist, sind häufig gute Melodik und innovative Harmonik essenziell, um einem Stück Farbe zu verleihen.

Die zwei kleineren Stücke, das *Adagio* für Viola und Streicher und die *Reflections* für Violine, Viola und Streicher haben die Schönheit melodischer Linien und die Kunst

der Interpreten zum Thema, aus Musik etwas Magisches zu machen. Auch hier, so bin ich sicher, wird der Zuhörer verschiedene Jazz- und lateinamerikanische Einflüsse wahrnehmen. Am meisten hoffe ich, dass das Publikum mir zustimmen kann, dass die Musik des 21. Jahrhunderts schön sein und Herzen und Seelen berühren kann.

## DIE MUSIK FÜR STREICHER

von Evgeny Barankin

Als Komponist und Pianist hat Igor Raykhelson in jüngster Zeit die musikalische Umgebung von mindestens drei Ländern betreten – Russland, Amerika und Italien. Hier haben seine Premieren stattgefunden, hier wurden seine Aufnahmen produziert, hier gab es viele begeisterte Besprechungen und, am wichtigsten, hier wird seine Musik von hervorragenden Musikern aufgeführt, nicht zuletzt von Yuri Bashmet und seinem Ensemble, den Moskauer Solisten. Bei vielen Gelegenheiten habe ich gesehen, wie unmittelbar das Publikum auf seine Musik reagiert, die seinen klaren, vielleicht gar kindlichen Blick auf das Leben widerspiegelt. Die Werke auf dieser CD sind durch stilistische Einheitlichkeit, Raykhelsons leicht erkennbare Art und seine innere Freiheit charakterisiert.

Die viersätzig *Little Symphony* für Streicher in c-Moll (2005) ist lyrisch, bekenntnishaft und zur selben Zeit durch ein Scherzo-artiges Temperament geprägt; sie steht stilistisch vielleicht einer Sinfonietta näher. Die assoziative Palette der *Little Symphony* ist gelegentlich nostalgisch-expressiv wie Kinomusik und erinnert gelegentlich an die Energie des Balletts. Die sanft elegische Atmosphäre des ersten Satzes, *Alla Waltz*, bietet romantische Reminiszenzen, die den pointierten Rhythmen des *Scherzando* des zweiten Satzes gegenübergestellt werden, wie auch der verhaltene Lyrizismus des *Adagios* des dritten Satzes mit ihm vor dem tanzenden *Allegro*-Finale kontrastiert. Die *Little Symphony* steht in der bemerkenswerten Tradition russischer Musik für Streicher, die mit Peter Tschaikowskys *Serenade* begann – welche zu Beginn des *Allegros* zitiert wird – und mit einer Anzahl von Werken im 20. Jahrhundert fortgeführt wurde, nicht zuletzt solchen von

Georgy Sviridov und Boris Tschaikovsky (nicht verwandt mit Peter). Die *Little Symphony* wurde während des Nassau Chamber Music Festival auf den Bahamas am 26. Februar 2006 uraufgeführt, wobei die Stärke melodischer Inspiration in den lokalen Zeitungen mit Tschaikovsky (Peter!) verglichen wurden. Die Erstaufführung in den USA folgte fünf Monate später am 24. Juni bei dem „Classics on the Mountain“ Chamber Music Festival. Bei beiden Anlässen leitete Yuri Bashmet die Moskauer Solisten und der Komponist erhielt stehende Ovationen.

*Reflections*, komponiert im September 2003, beginnt *Lento espressivo* mit einem ausdrucksvollen Dialog zwischen Violine und Viola, diskret unterstützt durch ein Streichorchester, bevor ein zentraler Tangoabschnitt ihren Diskurs belebt. Das eröffnende Material kehrt daraufhin zurück, um das Stück zu herbstlicher Ruhe zu betten. *Reflections* wurde im November 2003 in Hongkong uraufgeführt.

Das *Adagio* für Viola und Streicher, 2002 komponiert, wurde in der vollen Absicht geschrieben, den Zuhörern Gelegenheit zu geben, die samtene Stimme von Yuri Bashmets Bratsche zu genießen. Formal folgt es derselben langsam-schnell-langsam-Konzeption wie *Reflections*. In diesem Werk kann man Walzer- und Mazurkarhythmen hören sowie eine Anspielung auf das Eröffnungsthema von Schuberts Arpeggionesonate – eine Huldigung an einen Klassiker des Violarepertoires. Das *Adagio* erlebte seine Uraufführung durch die Musiker, die es auch auf dieser CD spielen, am 12. April 2003 in der New Yorker Carnegie Hall.

## DIE JAZZ SUITE

von Arkady Petrov

In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts trat ein scheinbar neues Genre – „Crossover“ – ins Musikleben, das viele verschiedene Genres einschloss: Es verband klassische Idiome mit Jazz, Rockmusik mit Volksmusikelementen, elektronischer und ethnischer Musik. Doch hat Crossover in der Tat eine reiche Tradition, beginnend



mit George Gershwins *Rhapsody in Blue*, die 1924 durch den Komponisten mit Paul Whitemans Jazzorchester uraufgeführt wurde – das erste außerordentliche Experiment mit dem Ziel der Verschmelzung von symphonischer Musik und Jazz. In der Folgezeit verbanden Musiker verschiedenster Herkunft (Ravel, Milhaud und Stravinsky bis zu den Beatles) symphonische Formen mit Volksmusikelementen (spanischen, indischen, russischen, brasilianischen usw.) und mit dem Rhythmus von Swing, Tango, Bolero und sogar der Tschastuschka der russischen Folklore (kurze, aphoristische witzige Lieder). Der Russe Dmitri Schostakowitsch gebrauchte den Boogie-Woogie in seiner Filmmusik zu *Vstretscha na Elbe* („Treffen an der Elbe“) op. 80; auch komponierte er zwei Suiten für Jazzorchester (obwohl sie keinen Jazz, sondern leichte Musik in der Tradition der Walzer von Johann Strauss, enthalten). Die Elemente des Jazz kann man im *Concerto Grosso* (auch als das Konzert für Orchester mit Solotrompete, Klavier, Vibraphon und Kontrabass bekannt) von 1966–67 von Andrei Eschpai und im Konzert für Orchester (1968) von Sofia Gubaidulina hören. Daneben ist erwähnenswert, dass Alfred Schnittke Georgy Garanyans Jazzensemble „Melodiya“ einlud, an der Uraufführung seiner ersten Sinfonie im Jahr 1974 mitzuwirken. Igor Raykhelons *Jazz Suite* für Viola, Tenorsaxophon und Kammerorchester ist ein großartiger Beitrag zu diesem Genre.

Igor Butman – einer der Hauptmitwirkenden dieses Projekts – berichtete in einem Interview mit dem Verfasser über die Entstehung der *Jazz Suite*:

Ich traf Bashmet in New York auf einer Party eines Freundes. Ich gestand ihm meine Bewunderung. Bashmet antwortete, dass auch er meinen Namen schon gehört hatte. Wir saßen bei Tisch, und nach dem Abendessen fragte er plötzlich: „Sollen wir spielen?“ Er setzte sich ans Klavier und begann, über Joseph Kosmas *Les feuilles mortes* („Die toten Blätter“) zu improvisieren. Ich stimmte ein. Später tauschten wir Telefonnummern aus.

Mein alter Freund, der Pianist Igor Raykhelson – ein früherer Jazzmusiker aus Leningrader Zeiten, mit dem ich in meiner Jugend musizierte – lebt in New York. Er hat ein absolutes Gehör, einen wunderbaren Sinn für Rhythmus und ist auch sehr begabt als Komponist. Er liebt klassische Musik, hat aber nicht den Jazz aufgegeben. Er war ein alter Freund von

Bashmet. Wenn er in den USA war, besuchte Bashmet Raykhelson oft. Einmal rief mich Igor an und sagte: „Weißt du, Bashmet hat die Idee eines gemeinsamen Auftritts – seine Viola, dein Tenorsaxophon und ein Kammerorchester. Meinst du, du könntest eine Komposition für euch beide schreiben?“ – Schlussendlich schrieb Igor Raykhelson sie selbst ....

Die Weltpremiere dieser Musik fand auf Elba statt, wo Bashmets Orchester um zwei große Stars vermehrt wurde – Eddie Gomez (Bassist) und Joe Lock (Vibraphonspieler). (Später, als wir diese Musik aufnahmen, wurde die Basspartie wunderbar gespielt durch Yuri Golubev, einen Kontrabassisten aus Yuri Bashmets Orchester.) Bashmet spielte seine Episoden (die ich für ihn geschrieben hatte) in derart jazziger Weise, dass es unmöglich war zu verstehen, dass dies notierte Musik war und keine Improvisation. Wir beschlossen, keine Mikrophone zu benutzen. Wir passten uns der Akustik des kleinen Kammermusiksaals an. Das Publikum verstand nicht sofort, was los war, was wir ihnen boten, aber dann gewöhnten sie sich daran, hörten sehr sorgfältig zu und am Ende gab es für uns stehende Ovationen.

Die Suite – von der einige Abschnitte Raum für Improvisation durch den Solisten lassen, auch wenn Bashmet seinen Part aus einer ausgeschrieben Stimme spielte – besteht aus sieben Teilen.

I – Thema: stechende, dicke, kantige Akkorde, die an den jungen Schostakowitsch und den Stil Stan Kentons erinnern, fast als ob der Pianist seinen Weg vorwärts erfühle

II – „Fusion“: pizzicato-Streicher, swingender Kontrabass und ein nervöses, fast heiseres, „Coltrane-artiges“ Saxophon, mit einem trockenen metronomischen Rhythmus, der durch das Schlagzeug bestimmt wird; der Satz führt darüber hinaus eine fallende Quint ein, die die ganze *Jazz Suite* hindurch wiederkehrt und die auch im abschließenden *Allegro* der *Little Symphony* zu hören ist

III – „Take Three“: ein nostalgischer Walzer, dessen Name auf Paul Desmonds Hitmelodie *Take Five* anspielt, die 1959 durch das Dave Brubeck Quartett in ihrem Album *Time Out* berühmt wurde

IV – Fuge: das Thema der Fuge ruft die Fugen in Schostakowitsch's berühmtem Zyklus von Präludien und Fugen op. 87 oder die polyphone Art von John Lewis und seinem *Modern*

*Jazz Quartet* ins Gedächtnis (sie verwendeten Fugen in ihren barocken Stilisierungen mehr als einmal, zum Beispiel in den Stücken *Vendome* und *Versailles*)

V – Swing: hier improvisieren Raykhelson und Bashmet, wobei Bashmet seine Abneigung überwunden hat, *ad libitum* zu spielen

VI – Trost: der tiefstgründigste Teil der Suite, Bekenntnismusik, die an Gia Kanchelis Streicheradagios erinnert – aber auch an eine lyrische Kantilene

VII – Finale: die Form des letzten Satzes ist gewissermaßen ein Mosaik mit einer Reihe von Soloepisoden für Kontrabass, Bratsche, Klavier und das Saxophon.

Die *Jazz Suite* wurde auf der Mittelmeerinsel Elba am 14. September 1998 durch Yuri Bashmet, Igor Butman und die Moskauer Solisten mit dem Komponisten am Klavier uraufgeführt. Die US-Premiere, gegeben von denselben Musikern, fand im Lincoln Center, New York am 22. Februar 2006 statt; sie war Tage zuvor im Voraus ausverkauft. Die New Yorker Presse besprach das Konzert ausgiebig, Nate Chinen schrieb in der *New York Times* am 24. Februar:

Die klassische Persönlichkeit des Abends war der Bratschist Yuri Bashmet mit den Moskauer Solisten; Jazz war die Herkunft des Saxophonisten Igor Butman und seiner Bigband. Beide Künstler waren aus Russland herübergekommen, wo sie den Status von Nationalhelden haben, hatten sozusagen „crossed-over“ [...]. Herr Butman, die herausragende öffentliche Figur in Russlands Jazzszene, übernahm den Großteil der Ankündigungen; er erwies sich auch als besonders kraftvoller charismatischer Solist des Abends. Die Betonung liegt auf kraftvoll: Herr Butman ist eine Dampfwalze von einem Saxophonisten, mit breitem Ton und einem schwer zu berechnenden rhythmischen Instinkt. Sein Teflonstil erwies sich als starker Kontrast zu Herrn Bashmet, der einen dunkel volltönenden Ton hat und technisch höchst differenziert ist; er war am bezauberndesten in seinen ruhigen Momenten, wie wenn er ein Bach-Menuett eröffnete. [...] Herr Raykhelsons Suite markierte den einzigen Teil des Konzerts, der die zwei Ensembles vollständig integrierte, und das einzige Mal, dass die Bigband seinen Bombast zugunsten klarer Farbe zurückstellte. Ungefähr in der Mitte verlangte das Stück Bratsche und Tenorsaxophon zusammen, und Herr Bashmet und Herr Butman reagierten auf die Herausforderung mit einem perfekten, nicht mehr aus dem Kopf gehenden Gleichklang.

*Evgeny Barankin ist Musikwissenschaftler, Komponist und Kritiker. Er absolvierte die Musikakademie in Moskau (ein Teil des Moskauer Konservatoriums) und die musikalische Akademie Gnessin, wo er Aufführungspraxis sowie Musikgeschichte und -theorie studierte. Bis 1989 arbeitete er als Herausgeber für den Musikverlag Kompozitor, danach wurde er künstlerischer Direktor des CD-Labels Saison Russe. Er ist Autor zahlreicher Artikel zur Aufführungspraxis in allgemeiner und Fachpresse und hat Beiträge für Rundfunk und Fernsehen verfasst; daneben ist er Komiteemitglied des Tschaikovsky-Wettbewerbs.*

*Arkady Petrov schloss sein Studium an der Moskauer Chorakademie 1953 ab. Dann trat er ins Moskauer Konservatorium ein und studierte bei Lev Mazel gleichzeitig mit solchen Komponisten wie Edison Denisov, Sofia Gubaidulina, Alfred Schnittke und Alemdar Karamanov. Nach seinem Abschluss in Musikwissenschaft arbeitete er als Musikredakteur für Rundfunkprogramme und schrieb in seiner Freizeit über eine Vielfalt von Musik. Er ist Autor von drei Büchern und Hunderten von Artikeln, die in russischen, europäischen und amerikanischen Veröffentlichungen erschienen sind.*

Der herausragende Bratschist der Gegenwart, hat **Yuri Bashmet** die führenden Komponisten unserer Zeit motiviert, das Repertoire für Bratsche zu erweitern. Überdies hat er den Posten des Chefdirigenten des Sinfonieorchesters des Neuen Russland inne und ist Gründungsdirektor der Moskauer Solisten. Daneben tritt er weltweit in der Doppelfunktion als Dirigent und Solist auf, mit Orchestern wie der Dresdner Philharmonie, dem Philharmonischen Orchester Tokio, dem Orchestra Sinfonica da Milano Giuseppe Verdi, dem Residentie Orkest Den Haag, der Camerata Salzburg, dem Scottish Chamber Orchestra und dem Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Als Solist ist er mit all den großen Orchestern aufgetreten, darunter den Berliner und Wiener Philharmonikern, dem königlichen Concertgebouw Orkest, den Sinfonieorchestern von Boston, Chicago und Montréal, dem New York Philharmonic, dem London Philharmonic und dem Londoner Symphony Orchestra.

Er hat viele Komponisten inspiriert, für ihn zu schreiben, und enge Kollaborationen besonders mit Alfred Schnittke und Sofia Gubaidulina genossen. Zu den weiteren Komponisten, die Werke für ihn geschrieben haben, zählen Poul Ruders, Alexander Tschaikovsky, Alexander Raskatov, Giya Kancheli, John Tavener und Mark Anthony Turnage.

Im Bereich der Kammermusik gehörten zu seinen engsten Partnern Sviatoslav Richter, Gidon Kremer, Mstislav Rostropovich, Natalia Gutman, Viktoria Mullova und das Borodin-Quartett. Er ist häufiger Gast bei den Sommerfestivals von Elba, Verbier und Martha Argerichs Festival in Japan und ist daneben künstlerischer Leiter des Dezemberabend-Festival in Moskau.

Unter seinen viele CDs finden sich Einspielungen von Gubaidulinas Konzerts und Kanchelis *Styx* für Deutsche Grammophon, Gewinner eines Diapason d'Or und einer Grammy-Nominierung. Andere beachtenswerte CDs für DG sind Mozarts *Sinfonia concertante* mit Anne-Sophie Mutter (auch auf DVD) und Brahms' Klavierquartett Nr. 1 mit Argerich, Kremer und Mischa Maisky. Für Onyx haben er und die Moskauer Solisten eine Serie von Einspielungen in Angriff genommen, darunter eine von der Kritik hoch gelobte CD mit Kammersinfonien von Schostakowitsch, Sviridov und Weinberg (für einen Grammy nominiert) und eine CD mit Musik von Stravinsky und Prokofiev (soeben erschienen).

**Igor Butman**, Saxophonvirtuose, Bandleader, Klubeigentümer und Fernsehhost, ist Russlands prominenteste Jazzpersönlichkeit. Geboren 1961 in Leningrad (heute Sankt Petersburg) begann er im Alter von elf Jahren Klarinette zu spielen. 1976 trat er ins Rimsky-Korsakov-Konservatorium

ein, wo er in seinem zweiten Studienjahr das Studium der klassischen Klarinette zugunsten des Jazzsaxophons aufgab. Neben Unterricht durch den bemerkenswerten Musiker und brillanten Lehrer Gennady Goldstein nahm er inoffizielle Stunden durch nächtliche Jazz-Sendungen von 23:15 Uhr bis Mitternacht auf dem Sender Voice of America.

1983 spielte Igor Butman in Oleg Lundstrem's Bigband, der besten der UdSSR. Im folgenden Jahr wurde er von Nick Levinovsky eingeladen, der Jazzgruppe Allegro beizutreten, und spielte drei Jahre in ihr. In der Sowjetunion, einem Land von über 300 Millionen Einwohnern, erwarb sich Igor einen Ruf als bester Tenorsaxophonist und spielte viele Alben für Melodiya ein.

Nachdem er 1987 nach Amerika gegangen war, studierte Butman Interpretation und Komposition am Berklee College of Music in Massachusetts. Doch schon als er in den Vereinigten Staaten ankam, hatte er bereits einen „Fanklub“, der aus einigen von Amerikas angesehensten Jazzkünstlern bestand: Als er noch in der UdSSR gelebt hatte, war er eingeladen worden, mit amerikanischen Musikern zu konzertieren, darunter Dave Brubeck, Chick Corea, Pat Metheny, Gary Burton, Louis Bellson und Grover Washington Jr., der Igor in den USA unter seine Fittiche nahm. 1989 ging Butman nach New York, wo er mit dem Lionel Hampton Orchestra arbeitete, und im folgenden Jahrzehnt wurde er regelmäßiger Gast auf Jazzfestivals in ganz Nordamerika.

1992 ging Igor Butman zurück nach Russland und während der folgenden Jahre – als künstlerischer Direktor von Le Club, Moskaus renommiertestem Jazzveranstaltungsort, wo er jeden Montag mit seiner Bigband auftritt – wurde er zu einer „Jazzbrücke“ zwischen Moskau und New York, indem er Eddie Gomez, Lenny White, John Abercrombie, Joe Lock und viele andere Musiker nach Russland brachte und mit ihnen musizierte.

Butmans Spiel wurde auf einem von Vladimir Putin gegebenen Staatsbankett vom früheren amerikanischen Präsidenten Bill Clinton, selbst Tenorsaxophonist, gepriesen. Clinton sagte, dass Igor Butman „vielleicht der größte lebende Jazzsaxophonist und zufällig Russe sei“. In einem Interview mit *Jazz Times* äußerte Wynton Marsalis über Butman: „Ich liebe Igor Butmans Spiel, und ich liebe ihn persönlich. Er hat ein großartiges Gefühl für die Musik und für die Menschen und er ist ein phänomenaler Musiker. Igor Butman ist für mich der Eine!“

**Elena Revich** schloss das Moskauer Konservatorium mit Auszeichnung ab. Sie ist als Solokünstlerin an wichtigen Festivals wie dem Musikfestival auf Elba und beim Oleg Kagen Musikfestival in Bayern aufgetreten. Sie war in großen Musiksälen wie dem Prinzregententheater München,

dem Théâtre de Nice, dem großen Saal Sankt Petersburg sowie in Helsinki, Rom, Mailand und Deutschland zu hören.

Elena Revich war von 1999 bis 2002 Konzertmeisterin der Moskauer Solisten unter der Leitung von Yuri Bashmet. Sie hat mit der Cellistin Natalia Gutman konzertiert und neue Werke von Igor Raykhelson zur Uraufführung gebracht.

Elena Revich wurde 2004 der Titel der „geehrten Künstlerin Russlands“ verliehen. Sie tritt weiterhin als Solokünstlerin auf, mit Kammerorchestern und auf internationalen Festivals.

Der Bassist **Yuri Golubev** wurde 1972 in Moskau geboren. 1990 – in dem Jahr, in dem er den gesamtsojetischen Kontrabasswettbewerb gewann – schloss er die zentrale Musikschule, Teil des Moskauer Konservatoriums, mit einer Goldmedaille ab und 1995 machte er seinen Abschluss am Moskauer Konservatorium. Golubevs Aktivitäten umfassen sowohl klassische Musik als auch Jazz. 1991–92 spielte er im Orchester des Bolshoi-Theaters und war gleichzeitig Solobassist im europäischen Jugendphilharmonischen Orchester und dem Ensemble XXI. Seit März 1992 bis heute ist er Solokontrabassist der Moskauer Solisten. 1992 und 1993 war er Empfänger des „neue Namen“-Stipendiums des russischen Kulturfonds. 1994–98 spielte er mit dem Ensemble „neues Musikstudio“ und 1994–95 mit dem Ensemble für frühe Musik des Moskauer Konservatoriums. 1998 gründete er das russische Jazzquartett. Er hat auch über zeitgenössische Musik und Jazz geschrieben und selbst eine Anzahl von Werken komponiert.

Als Kammermusiker ist er mit James Galway, Barbara Hendricks, Thomas Quasthoff, Lynn Harrell, Tatjana Grindenko, Gidon Kremer und Mstislav Rostropovich an so unterschiedlichen Veranstaltungsorten wie der Royal Albert Hall und dem Barbican Centre in London, dem Opernhaus von Sydney, dem Concertgebouw in Amsterdam, der Suntory Hall in Tokio, der Carnegie Hall in New York und der Salle Pleyel in Paris aufgetreten. Er war auch als Jazzbassist auf Festivals in Russland, Finnland, Griechenland, Deutschland, Frankreich und Italien mit Stars wie Aleksei Kozlov, Igor Bril, Vyacheslav Gorsky, Michel Portal und Eddie Gomez zu hören.

**Eduard Zizak** wurde in Sevastopol, Ukraine 1973 in eine Musikerfamilie geboren. Er studierte Klavier in der Juniorenmusikschule und begann im Alter von sechs Jahren in der von seinem Vater, einem Jazzsaxophonisten geleiteten Gruppe Drums zu spielen. Nach dem Verlassen der Schule 1988 zog er nach Moskau um, um in das Gnessimusikkollegium einzutreten, wo er Jazzdrums

bei Mikhail Kovalevsky studierte. 1990 wurde der 17-jährige Schlagzeuger eingeladen, The New Generation beizutreten, einem Quintett, das von dem Pianisten, Lehrer und Komponisten Igor Bril geleitet wurde, einem der Paten der Jazzausbildung in Russland. 1992 bat ein anderer Moskowiter Musiker, der Saxophonist Vyacheslav Preobrazhensky Eduard, seinem Quartett beizutreten, um auf dem Pori-Jazzfestival in Finnland aufzutreten.

1993 begann Zizak, mit einem der beliebtesten Jazzsänger Russlands, Sergei Manoukian, zusammenzuarbeiten. Zu derselben Zeit er wurde eingeladen, mit Victor Dvoskin, Russlands führendem Bassisten (der heute in den USA lebt) ins Studio zu gehen. 1995 musizierte Eduard auch mit dem von dem (heute ebenfalls in den Vereinigten Staaten lebenden) Saxophonisten Nicolai Panov geleiteten Sextett The Jazz Gallery. Im selben Jahr wurde Zizak Mitglied der von Anatoly Kroll geleiteten MKS Bigband, der er bis zu ihrer Auflösung 1998 angehörte.

Seitdem, gleichzeitig Mitglied einer von dem amerikanischen Sänger Tim Strong geleiteten Bluesgruppe, tritt Eduard Zizak mit vielen Jazzmusikern auf, die durch Russland touren, unter ihnen Curtis Fuller, Benny Golson, Wynton Marsalis, Randy Brecker, Dee Dee Bridgewater und Guy Barker. Seit 1999 ist Eduard Zizak Mitglied von Igor Butmans Quartett und Bigband.

Eines der anerkanntesten Kammerensembles der Welt, wurden die **Moskauer Solisten** 1986 von Yuri Bashmet gegründet; nach der Auswanderung der meisten Musiker aus Russland wurde das Ensemble im März 1992 neu gegründet. Aus führenden Absolventen des Moskauer Konservatoriums – alle unter dreißig – bestehend, debütierte das Orchester im Mai 1992 im Konzertsaal des Konservatoriums. Zwei Tage später gab das Ensemble sein äußerst erfolgreiches Debüt in der Salle Pleyel in Paris.

Seit dieser Zeit sind die Moskauer Solisten an vielen anderen renommierten Veranstaltungsorten, darunter der Carnegie Hall in New York, der Royal Albert Hall und dem Barbican Centre in London aufgetreten, dem Théâtre des Champs-Élysées in Paris, der Berliner Philharmonie, dem Concertgebouw in Amsterdam und der Suntory Halle in Tokio. Darüber hinaus haben Tourneen das Orchester nach Australien, Neuseeland, Hongkong, Taiwan, Israel, Griechenland und in die Türkei geführt. Zu seinen Auftritten auf Festivals zählen Konzerte bei den BBC Proms, dem Evian Fest, dem Musikfestival Montreux, dem Sydney Festival und dem jährlichen Dezembarnacht-Festival in Moskau.



## IGOR RAYKHELSON – Une introduction biographique

Igor Raykhelson est né le 24 avril 1961 à Saint-Pétersbourg, que l'on appelait encore Leningrad. En 1976, il entra au Conservatoire Rimski-Korsakov de Leningrad où il étudia le piano classique et jazz. Dès le début de sa carrière, il fonda un quartet jazz, Les Étoiles Montantes, qui fit de nombreuses tournées dans l'ex Union Soviétique.

En 1979, Igor Raykhelson s'installa à New York et entreprit des études de piano avec Alexander Edelman, tout en se produisant sur scène avec des jazzmen aussi éminents que Eddie Gomez, Joe Lock et Igor Butman, le plus fameux saxophoniste russe. Raykhelson poursuit ses études de piano classique et se produit en formation de chambre, en récital et en soliste avec orchestre. C'est en 1998 que Raykhelson fait la connaissance de l'altiste Yuri Bashmet dont la virtuosité a inspiré de nombreuses pièces de musique : outre les quatre œuvres enregistrées sur ce CD, Raykhelson a composé une Sonate pour alto et piano (1999) et un concerto (2005). Parmi ses autres compositions, on citera une sonate pour violoncelle (2001), un trio avec piano (2003), un quatuor avec piano (2004), une sonate pour piano (2004), une sonate pour violon (2005), et un concerto pour clarinette (2005).

Le calendrier de tournées d'Igor Raykhelson est très occupé. Il se produit régulièrement dans les plus grands festivals de Russie, et il est invité, en tant qu'artiste et compositeur, au festival Isola Musicale d'Europa sur l'île d'Elbe, et au Festival de Musique des Chutes du Niagara. Depuis 2004, il est également le directeur musical du Festival de Musique de Chambre de Nassau aux Bahamas, et depuis 2005, il occupe le même poste au Festival de Musique de Chambre « Classics on the Mountain » (Hudson Valley).

Ses œuvres sont éditées par Alphonse Leduc à Paris, et par Muzyka Publishing House à Moscou. Sa musique a été enregistrée pour Toccata Classics (ce CD est le premier d'une série), et pour Impromptu Productions à New York.

## IGOR RAYKHELSON À PROPOS DE SA MUSIQUE

On m'a souvent demandé d'expliquer les phénomènes qui entrent en jeu dans le processus créateur, mais il m'est très difficile, en tant que compositeur, de parler de ma propre musique. Finalement, cela commence toujours pas une feuille blanche, un crayon, et peu ou pas de plan de travail. Je n'ai jamais été un adepte de l'approche mathématique de la musique, comme certains de mes contemporains. En ce qui me concerne, j'essaie de débiter par la ligne mélodique : j'ai la conviction que la mélodie est au fondement de toute composition : on peut s'en emparer et la développer dans de vastes proportions. L'esprit humain et l'âme sont toujours en quête d'un beau motif et/ou d'une belle modulation.

Ce CD présente une synthèse de ce que je m'efforce de réaliser dans mon art. Le domaine musical transversal qui est le mien n'a rien de novateur. Depuis de nombreuses années, des compositeurs tels que Gershwin, Ravel et Bernstein ont incorporé de diverses influences populaires dans leur propre musique. Les pièces choisies pour ce CD présentent différents degrés d'intégration stylistique. La *Suite Jazz* juxtapose clairement une musique de jazz classique et un style néo-romantique. L'élément central, ici, est le contraste : la Suite est formée de sept mouvements distincts dans lesquels sont mis en œuvre divers styles et tendances musicaux. La *Petite Symphonie pour Cordes*, à l'inverse, est une pièce purement classique bien que profondément marquée par l'influence du jazz : de façon évidente, l'idiome du jazz est appliqué ici à une forme classique traditionnelle. Dans ma musique, je m'en remets souvent à des harmonies de jazz car j'ai la conviction qu'elles ont distancé de loin l'évolution de l'harmonie classique : compte tenu du fait que le jazz est une forme plutôt primitive sous le rapport de la forme, il tire souvent sa richesse de bonnes mélodies et d'une harmonie inventive.

Les deux pièces de moindre envergure, l'*Adagio* pour alto et cordes et *Réflexions* pour violon, alto et cordes, ne sont que belles lignes mélodiques et reposent entièrement sur l'art des interprètes à révéler la magie de la musique. À nouveau, je suis certain que les auditeurs sauront distinguer ici et là quelques influences jazzy et latines. Mais plus

important que tout, j'espère que le public acceptera que la musique du XXI<sup>e</sup> siècle peut être belle et peut toucher le cœur et l'âme.

## LA MUSIQUE POUR CORDES

par Evgeny Barankin

En tant que compositeur et pianiste, Igor Raykhelson a récemment fait son entrée dans le paysage musical d'au moins trois pays : la Russie, l'Amérique et l'Italie. C'est là que les créations de ses œuvres ont eu lieu, là qu'elles sont enregistrées, là que de nombreuses critiques enthousiastes sont parues et là, surtout, que sa musique est interprétées par des musiciens exceptionnels, parmi lesquels rien moins que Yuri Bashmet et son orchestre de chambre, les Solistes de Moscou. En plusieurs occasions, j'ai pu être témoin de la façon spontanée avec laquelle le public réagit à sa musique, à l'image de sa vision limpide et parfois même enfantine de la vie. Les œuvres enregistrées sur ce CD se caractérisent par l'uniformité de leur style, la facture aisément reconnaissable de Raykhelson, et son affranchissement des contraintes structurelles internes.

Les quatre mouvements de la *Petite Symphonie pour cordes en do mineur* (2005) sont d'essence lyrique et intimiste, tout en étant mus par un tempérament de scherzo ; stylistiquement, cette œuvre se rapproche davantage d'une sinfonia. La palette esthétique de la *Petite Symphonie* va de l'expressivité nostalgique si caractéristiques des musiques de films, à l'énergie propre aux ballets. La douce atmosphère élégiaque du premier mouvement, *Alla Valse*, fait entendre des réminiscences romantiques, en contraste avec les rythmes pointés du deuxième mouvement *Scherzando*, de la même façon que le lyrisme contenu du troisième mouvement *Adagio* contraste avec la danse du finale, *Allegro*. La *Petite Symphonie* s'inscrit dans l'illustre tradition de la musique russe pour cordes qui a débuté avec la *Sérénade* de Piotr Tchaïkovski – dont on trouvera une citation au début de l'*Allegro* – et qui s'est poursuivie avec un grand nombre d'œuvres composées

au XXe siècle, notamment par Georgy Sviridov et Boris Tchaïkovski, qui n'a aucun lien avec Piotr. La *Petite Symphonie* a été créée le 26 février 2006 : la puissance de l'inspiration mélodique a suscité, dans la presse locale, des comparaisons avec Tchaïkovski (Piotr !). La création américaine eut lieu cinq mois plus tard, le 24 juin, dans le cadre du Festival de Musique de Chambre « Classics on the Mountain ». Lors de ces deux concerts, Yuri Bashmet était à la tête des Solistes de Moscou, et le public salua le compositeur par une standing ovation.

*Réflexions*, composé en septembre 2003, débute par un dialogue expressif, indiqué *Lento espressivo*, entre violon et alto, sur un accompagnement discret de l'orchestre à cordes ; puis, une section centrale, un tango, introduit un épisode plus animé. La pièce s'achève dans une quiétude automnale avec le retour du dialogue initial. *Réflexions* a été créée en novembre 2003 à Hong Kong.

*L'Adagio* pour alto et cordes, composé en 2002, a été délibérément conçu pour permettre aux auditeurs de savourer la voix de velours de l'alto de Yuri Bashmet. D'un point de vue formel, cette pièce suit le même plan, lent-rapide-lent, que *Réflexions*. On peut entendre, ici et là, des rythmes de valse et de mazurka, ainsi qu'une allusion au fameux thème de *l'Arpeggione* de Schubert – un hommage à l'un des classiques du répertoire altistique. *L'Adagio* a été créé au Carnegie Hall le 12 avril 2003 par les mêmes interprètes qui l'ont enregistré pour ce CD.

# LA SUITE JAZZ

par Arkady Petrov

Durant les dernières décennies du XXe siècle est apparu un courant musical supposément nouveau – le « crossover » ou transversal – qui combine l’idiome classique avec des influences jazzy, rock, folk, électronique et ethnique. Mais le « crossover » peut se prévaloir d’un illustre précédent avec la *Rhapsody in Blue* de George Gershwin qui fut créée en 1924 par le compositeur lui-même et l’orchestre jazz de Paul Whiteman, devenant ainsi la première tentative réussie d’intégration du langage de jazz dans une partition symphonique. Par la suite, des musiciens d’origines aussi différentes que Ravel, Milhaud, Stravinsky et les Beatles, ont intégré, dans les formes symphoniques, des éléments issus des folklores espagnol, indien, russe et brésilien, ainsi que des rythmes de swing, de tango, de boléro, et même de « chastushka ». <sup>1</sup> C’est en particulier en Russie que le « crossover » a une histoire : Dmitri Chostakovitch a utilisé le boogie-woogie dans sa musique pour le film *Vstretsha na Elbe* (« Rencontre sur l’Elbe ») ; il a également composé deux suites jazz pour orchestre, même si on n’y trouve aucune trace de jazz mais plutôt de la musique légère dans la tradition des valse de Johann Strauss. On peut également entendre des éléments jazzy dans le *Concerto Grosso*<sup>2</sup> (1966-67) d’Andrey Eshpai, et dans le *Concerto pour orchestre* (1968) de Sofia Gubaidulina. Il n’est pas inutile, par ailleurs, de mentionner le fait qu’Alfred Schnittke invita l’ensemble de jazz « Melodiya » de Georgy Garanyan pour participer à la création de sa Première symphonie, en 1974. La *Suite Jazz* d’Igor Raykhelson, écrite pour alto, saxophone ténor et orchestre de chambre, est une belle contribution au genre. Dans une interview avec l’auteur de ces lignes, Igor Butman, un des principaux acteurs de ce projet, a brossé un rapide historique de la Suite jazz :

<sup>1</sup> Petite chanson facétieuse du folklore russe.

<sup>2</sup> Cette œuvre est également connue sous le titre de *Concerto pour orchestre, trompette solo, piano, vibraphone et contrebasse*.

J'ai rencontré Bashmet à New York lors d'une soirée chez des amis. Je lui ai dit qu'il était un grand musicien et que j'admire son talent. Bashmet me dit alors qu'il avait déjà entendu mon nom. Nous nous sommes assis à la même table et à la fin du dîner, Bashmet me fit soudainement une proposition : « Et si nous jouions ? » Il s'installa au piano et commença à improviser sur « Les Feuilles mortes » de Joseph Kosma, et je me mis également à jouer.... Au moment de nous séparer, nous échangeâmes nos numéros de téléphone....

Mon ami de longue date, le pianiste Igor Raykhelson, un ancien jazzman de Leningrad avec qui je me suis produit dans ma jeunesse, vit à New York. Il a une oreille parfaite pour la musique, un merveilleux sens du rythme, et il est également un compositeur talentueux. Il est passionné de musique classique, sans pour autant avoir renoncé au jazz. Il est lui aussi un ami de longue date de Bashmet qui lui rend visite chaque fois qu'il est aux Etats-Unis. Un jour, Igor me téléphona pour me dire : « Tu sais, Bashmet s'est mis en tête de nous réunir pour un concert, son alto, mon sax ténor et un orchestre de chambre. Pourrais-tu réfléchir à une personne qui composerait une œuvre pour nous ? » Finalement, Igor Raykhelson l'a composée lui-même....

La création de cette partition eut lieu sur l'île d'Elbe où l'orchestre de Bashmet fut rejoint par deux grandes stars : le bassiste Eddie Gomez et le vibraphoniste Joe Lock. Plus tard, lors de l'enregistrement, la partie de basse fut superbement interprétée par Yuri Golubev, un bassiste de l'orchestre de Yuri Bashmet. Bashmet interpréta ses solos d'une manière tellement jazzy qu'il était impossible de deviner qu'il s'agissait de musique écrite et non d'une improvisation. Nous nous sommes adaptés à l'acoustique de la petite salle de concert. Le public n'a pas immédiatement compris ce qui se passait et ce que nous lui offrions, mais peu à peu, il s'y est habitué, son écoute est devenue attentive, et, à la fin, tout le monde s'est levé pour nous ovationner.

La Suite, dont certains passages offrent aux interprètes la possibilité d'improviser, même si Bashmet a joué ses d'après une partition lors de la première exécution, se divise en sept parties :

I - Thème : des accords épineux, touffus et tendus, à la manière du jeune Chostakovitch, et le style de Stan Kenton : le pianiste semble jouer à l'instinct ;

II – « Fusion » : les cordes en pizzicato, la basse qui swingue, un saxophone nerveux et presque rauque, à la manière de Coltrane, sur un rythme sec et métronomique scandé aux percussions ; c'est ici qu'apparaît l'intervalle de quinte descendante qui revient tout au long de la *Suite Jazz* et que l'on peut également entendre dans l'*Allegro* final de la *Petite symphonie* ;

III – « à trois temps » : une valse nostalgique dont le titre fait allusion au « Take Five » de Paul Desmond, rendu célèbre par le Dave Brubeck Quartet dans leur album *Time Out* de 1959 ;

IV – Fugue : le thème de cette fugue évoque ceux du célèbre recueil des Préludes et Fugues Opus 87 de Chostakovitch, mais aussi le style polyphonique de John Lewis et de son Modern Jazz Quartet qui, plus d'une fois, ont utilisé un contrepoint baroque stylisé, comme c'est le cas, par exemple, dans la pièce intitulé « Vendôme et Versailles » ;

V – « Swing » : ici, Raykhelson et Bashmet improvisent, ce dernier ayant surmonté ses réticences à jouer *ad libitum* ;

VI – « Consolation » : la partie la plus profonde de la *Suite*, musique de la confiance, réminiscente des adagios pour cordes de Gia Kancheli – mais aussi cantilène lyrique ;

VII – Finale : la forme du dernier mouvement se présente comme une mosaïque, avec une série de solos pour la contrebasse, pour l'alto, pour le piano et pour le saxophone.

La *Suite Jazz* a été créée le 14 septembre 1998 sur l'île d'Elbe, dans la Méditerranée, par Yuri Bashmet, Igor Butman, les Solistes de Moscou et le compositeur au piano. La création aux Etats-Unis, par les mêmes interprètes, eut lieu au Lincoln Center de New York, le 22 février 2006 : le concert était complet plusieurs jours à l'avance. L'événement a été abondamment couvert par la presse new yorkaise, et Nate Chinen a écrit, dans le *New York Times* du 24 février :

La musique classique était représentée ce soir par l'éminent altiste Yuri Bashmet et l'orchestre de chambre des Solistes de Moscou ; le jazz était l'apanage du saxophoniste Igor Butman et de son *big band*. Ensemble, ils sont venus de Russie où ils sont d'authentiques héros nationaux [...]. Mr Butman, le jazzman le plus renommé de Russie, s'est chargé de faire la plupart des annonces ; il est également apparu comme le soliste le plus puissamment charismatique de la soirée. L'accent est mis ici sur la puissance : Mr Butman est un rouleau compresseur du saxophone, avec une sonorité ample et un instinct rythmique incomparable. Son style trempé dans l'acier a produit un contraste saisissant avec celui de Mr Bashmet, dont le son est vibrant et sombre, et qui entretient une relation très intime avec la technique ; c'est dans les passages les plus paisibles qu'il était le plus à son avantage, comme dans les prémices d'un menuet de Bach. [...] La suite de Mr Raykhelson fut la seule pièce du concert qui réunit vraiment les deux ensembles, et la seule dans laquelle le *big band* cessa d'être tonitruant pour adopter des couleurs limpides. Environ vers le milieu de la pièce, l'alto et le saxophone ténor se retrouvèrent seuls, et Mr Bashmet et Mr Butman ont relevé le défi d'une unisson parfaite et envoûtante.

*Evgeny Barankin est musicologue, compositeur et critique. Il est diplômé de l'Académie de Musique de Moscou (une branche du Conservatoire de Moscou) et de l'Académie de Musique Gnnessin où il a étudié les arts du spectacle, l'histoire et la théorie de la musique. Jusqu'en 1989, il a travaillé comme responsable éditorial pour la maison d'édition musicale Kompozitor, puis il est devenu directeur artistique du label de CD Saison Russe. Il est l'auteur de plusieurs articles consacrés aux arts du spectacle dans la presse généraliste et spécialisée ; il a participé à des émissions radiophoniques et télévisées, et fait partie du comité du concours Tchaïkovski.*

*Arkady Petrov a obtenu son diplôme de l'Académie Chorale de Moscou en 1953 avant d'entrer au Conservatoire de Moscou où il a étudié avec Lev (Leo) Mazel, au contact de compositeurs tels que Edison Denisov, Sofia Gubaidulina, Alfred Schnittke et Alemdar Karamanov. Après être sorti du Conservatoire de Moscou, diplômé en musicologie, il a travaillé comme ingénieur du son pour des programmes radiophoniques, tout en écrivant sur de nombreux sujets musicaux, à ses heures libres : il est l'auteur de trois ouvrages et de centaines d'articles qui sont parus dans des publications russes, européennes et américaines.*



L'éminent et incontournable altiste des temps modernes, **Yuri Bashmet** a puissamment contribué, auprès des compositeurs de notre époque, à l'enrichissement du répertoire pour son instrument. Outre son activité de soliste-concertiste, il est chef principal de l'Orchestre Symphonique de la Nouvelle Russie et fondateur/directeur musical des Solistes de Moscou. Il se produit également à travers le monde entier comme soliste et chef d'orchestre à la tête des formations symphoniques telles que les philharmoniques de Dresde et Tokyo, l'Orchestra Sinfonica da Milano Giuseppe Verdi, le Residentie Orkest de La Haye, la Camerata Salzburg, le Scottish Chamber Orchestra et l'Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino.

En tant que soliste, il s'est produit avec tous les plus grands orchestres, notamment les philharmoniques de Berlin et Vienne, l'Orchestre du Royal Concertgebouw d'Amsterdam, les symphoniques de Boston, Chicago et Montréal, le New York Philharmonic, le London Philharmonic et le London Symphony Orchestra.

Il a inspiré plusieurs compositeurs qui lui ont dédié leurs œuvres, et il a noué de solides collaborations avec Alfred Schnittke et Sofia Gubaidulina en particulier. Parmi les compositeurs qui ont écrit pour lui, on citera notamment Poul Ruders, Alexander Tchaïkovski, Alexander Raskatov, Giya Kancheli, John Tavener et Mark-Anthony Turnage.

Dans le domaine de la musique de chambre, ses plus proches partenaires ont été Sviatoslav Richter, Gidon Kremer, Mstislav Rostropovich, Natalia Gutman, Viktoria Mullova et le Quatuor Borodin. Il est un invité régulier des festivals d'été d'Elbe, de Verbier et du Festival Martha Argerich au Japon, et il est également directeur artistique du festival Les Soirées de Décembre à Moscou.

Parmi ses nombreux enregistrements, il y a entre autres, pour Deutsche Grammophon, celui du Concerto de Gubaidulina, et de *Styx* de Kancheli, qui a reçu un Diapason d'Or et une nomination aux Grammy Awards. Parmi les enregistrements les plus notables pour DG, on citera encore la *Symphonie concertante* de Mozart avec Anne-Sophie Mutter (également en DVD), et le Quatuor pour piano et cordes n°1 de Brahms avec Argerich, Kremer et Misha Maisky. Pour Onyx, il s'est lancé, avec les Solistes de Moscou, dans une série d'enregistrements : un disque, salué par la critique, de symphonies de chambre de Chostakovitch, Sviridov et Weinberg (nommé pour un Grammy Award) ; un enregistrement d'œuvres de Stravinsky et Prokofiev, récemment sorti, et plusieurs autres projets en cours.

**Igor Butman**, virtuose du saxophone, chef d'un jazzband, propriétaire d'un club et invité régulier des plateaux de télévision, est la personnalité la plus éminente du jazz en Russie. Né en 1961 à Leningrad (aujourd'hui Saint-Petersbourg), il a commencé à jouer de la clarinette à l'âge de onze ans. En 1976, il entre au Conservatoire Rimsky-Korsakov : c'est là que, durant sa deuxième année d'études, il troque la clarinette classique pour le saxophone jazzy. Tout en suivant l'enseignement du remarquable musicien et brillant pédagogue Gennady Goldstein, il complète sa formation en écoutant les programmes de jazz diffusés sur les ondes de Voice of America pendant la nuit de 23h15 à minuit.

En 1983, Igor Butman se produit au sein du big band de Oleg Lundstrem, le meilleur, alors, en URSS. L'année suivante, il est invité par Nick Levinovsky à rejoindre le groupe de jazz Allegro et joue avec eux pendant trois ans. En union Soviétique, un pays de plus de 300 millions d'habitants, Igor acquiert la réputation de meilleur saxophoniste ténor, arrivant régulièrement en première place dans les sondages des critiques soviétiques, et enregistrant plusieurs albums pour Melodiya.

Après son installation aux États-Unis en 1987, Butman étudie l'interprétation et la composition au College of Music de Berklee (Massachusetts). Mais à l'époque où il arrive aux USA, il a déjà un « fan club » composé de quelques-uns des artistes de jazz les plus respectés en Amérique, parmi lesquels Dave Brubeck, Chick Corea, Pat Metheny, Gary Burton, Louis Bellson et Grover Washington Jr qui prit Igor sous son aile. Une fois installé à New York, en 1989, Butman travaille avec le Lionel Hampton Orchestra, et durant la décennie qui suit, il apparaît régulièrement dans les festivals de jazz d'Amérique du Nord.

En 1992, Igor Butman revient en Russie et devient directeur artistique du Club, le lieu jazzy le plus en vue de Moscou où il se produit avec son *big band* tous les lundis : c'est ainsi que, durant les années suivantes, il fait le lien entre les jazzmen de Moscou et de New York, invitant en Russie et partageant l'affiche avec Eddie Gomez, Lenny White, John Abercrombie, Joe Lock et bien d'autres musiciens.

Le jeu de Butman lui a valu les compliments de l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, autrefois saxo ténor, lors d'un dîner d'apparat au Kremlin en présence de Vladimir Putin. Clinton déclara qu'il se pourrait bien qu'Igor Butman « soit le plus grand saxophoniste vivant, et qu'il se trouve qu'il est russe. » Dans une interview publiée par le *Jazz Times*, Wynton Marsalis écrit, à propos de Butman : « J'aime le jeu d'Igor Butman, et je l'aime lui, personnellement. Il a une formidable sensibilité musicale et humaine, et il est un musicien phénoménal. Igor Butman est mon préféré ! »

**Elena Revich** est diplômée du Conservatoire de Moscou avec les honneurs. Elle s'est produite en soliste dans des festivals renommés tels que Isola Musicale d'Europa sur l'île d'Elbe, Stressa, également en Italie, et à l'Oleg Kagen Musikfest, en Bavière. Elle s'est produite dans des salles aussi célèbres que le Prinzregententheater à Munich, le Théâtre de Nice, le Grand Hall de Saint-Pétersbourg, et d'autres encore à Helsinki, Rome, Milan et en Allemagne.

Elena Revich a été chef d'attaque des Solistes de Moscou de 1999 à 2002 sous la direction de Yuri Bashmet avec qui elle a joué à plusieurs reprises dans plusieurs concerts et festivals internationaux. Elle s'est produite avec la violoncelliste Natalia Gutman et a créé plusieurs œuvres d'Igor Raykhelson.

Elena Revich a été décorée du titre d'« Artiste d'Honneur de Russie » en 2004. Elle continue de se produire en soliste, avec des orchestres de chambre et dans des festivals internationaux.

Le bassiste **Yuri Golubev** est né en 1972 à Moscou. En 1980, l'année où il remporte un prix de contrebasse dans un concours réunissant des participants de tous les pays soviétiques, il sort diplômé, avec une médaille d'or, de l'École Centrale de Musique, un département du Conservatoire de Moscou où il achève ses études en 1995. Golubev se consacre autant à la musique classique qu'au jazz. En 1991-92, il joue au sein de l'Orchestre du Bolchoï, tout étant simultanément chef de pupitre à l'Orchestre Philharmonique des Jeunes d'Europe et à l'Ensemble X. De mars 1992 à nos jours, il a été basse principale des Solistes de Moscou. En 1992 et 1993, il a été le bénéficiaire de la bourse « Nouveaux noms » attribuée par le Fonds Culturel Russe. En 1994-98, il s'est produit avec l'ensemble « Studio Musique Nouvelle », et en 1994-95 avec l'Ensemble de Musique Ancienne, rattaché au Conservatoire de Moscou. En 1998, il fonde le Russian Jazz Quartet. Il a également consacré des écrits à la musique contemporaine et au jazz, et a composé un certain nombre d'œuvres pour lui-même.

En tant que chambriste, il a été associé à James Galway, Barbara Hendricks, Thomas Quasthoff, Lynn Harrell, Tatiana Grindenko, Gidon Kremer, et Mstislav Rostropovich dans des lieux aussi divers que le Royal Albert Hall et le Barbican Centre à London, le Sydney Opera House, le Concertgebouw d'Amsterdam, le Suntory Hall à Tokyo, le Carnegie Hall à New York, et la Salle Pleyel à Paris. Il s'est également produit comme bassiste de jazz dans des festivals en Russie, en Finlande, en Grèce, en Allemagne, en France, en Italie, et avec des stars telles que Alesi Kozlov, Igor Bril, Vyacheslav Gorsky, Michel Portal et Eddie Gomez.

**Eduard Zizak** est né à Sevastopol (Ukraine) en 1973, dans une famille de musiciens. Il a étudié le piano dans une école de musique et à l'âge de six ans, il se mit à la percussion dans un groupe que dirigeait son père, saxophoniste de jazz. Après avoir quitté l'école en 1988, il se rendit à Moscou où il entra à l'Académie de Musique Gnessin pour étudier la batterie jazz avec Mikhail Kovalevsky. En 1990, le batteur de dix-sept ans est invité à rejoindre The New Generation, un quintette animé par le pianiste, pédagogue et compositeur Igor Bril, un des pères de l'enseignement du jazz en Russie. En 1992, un autre musicien moscovite, le saxophoniste Vyacheslav Preobrazhensky, demande à Eduard d'intégrer son quartet pour se produire au festival Pori Jazz en Finlande.

En 1993, Zizak entame une collaboration avec un des chanteurs jazz les plus populaires en Russie, Sergei Manoukian. À la même époque, il est invité à enregistrer avec Victor Dvoskin, le plus éminent bassiste en Russie, aujourd'hui installé en Amérique. En 1995, Eduard donne des concerts et enregistre également avec le sextuor Jazz Gallery du saxophoniste Nicolai Panov, devenu lui aussi un résident aux Etats-Unis. La même année, Zizak devient un membre du Big Band MKS dirigé par Anatoly Kroll, et il y reste jusqu'à sa dissolution en 1998.

Depuis, tout en appartenant à un groupe de blues animé par le chanteur américain Tim Strong, Eduard Zizak s'est produit avec plusieurs jazzmen en tournée en Russie, parmi lesquels Curtis Fuller, Benny Golson, Wynton Marsalis, Randy Brecker, Dee Dee Bridgewater et Guy Barker. Depuis 1999, Eduard Zizak est membre du quartet et du *big band* d'Igor Butman.

Les **Solistes de Moscou**, un des orchestres de chambre les plus renommés au monde, a été fondé par Yuri Bashmet en 1986, puis, après le départ à l'Ouest de la plupart de ses membres, l'ensemble s'est reformé en mars 1992. Composé de jeunes et brillants diplômés du Conservatoire de Moscou, tous âgés de moins de 30 ans, ce nouvel orchestre a fait ses débuts en mai 1992 dans l'auditorium principal du Conservatoire. Deux jours plus tard, il faisait un triomphe à la Salle Pleyel.

Depuis, les Solistes de Moscou se sont produits dans bien des lieux prestigieux : Carnegie Hall à New York, le Royal Albert Hall et le Barbican Centre à Londres, le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, la Philharmonie de Berlin, le Concertgebouw d'Amsterdam, et le Suntory Hall à Tokyo. Par ailleurs, plusieurs tournées l'ont conduit en Australie, Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, Taiwan, en Israël, Grèce et Turquie. De grands festivals l'ont invité : les BBC Proms, le Festival d'Évian, le Festival de Montreux, le Festival de Sydney, et le festival annuel des Soirées de Décembre à Moscou.

Traduction : Baudime Jam © 2007

## Игорь Райхельсон и его музыка

Игорь Райхельсон родился в Ленинграде 24 апреля 1961 года. Он обучался в Ленинградской Консерватории классическому и джазовому фортепиано. В начале своей карьеры он организовал джазовый квартет «Восходящие звезды», с которым объездил весь Советский Союз. В 1979 году музыкант переехал в Нью-Йорк, где учился у знаменитого профессора Александра Эдельмана. И.Райхельсон гастролировал с такими знаменитыми джазовыми музыкантами, как Эдди Гомез, Джон Лок, Игорь Бутман; продолжал совершенствоваться как классический пианист, выступал с камерными ансамблями и оркестрами. Знакомство с легендарным альтистом Юрием Башметом стало началом совместной творческой деятельности, продолжающейся и поныне. Вдохновленный творчеством Башмета, И. Райхельсон написал специально для него Сонату для альта и фортепиано (1999), Альтовый Концерт (2005), а также произведения, представленные на этом диске. Среди других сочинений композитора – Виолончельная Соната (2001), Фортепианное Трио (2003), Фортепианный Квартет (2004), Фортепианная Соната (2004), Скрипичная Соната (2005), Кларнетовый Концерт (2005), Фортепианный Концерт (2006).

Композитор продолжает активную гастрольную деятельность. Он регулярно выступает на крупнейших российских фестивалях, является частым гостем таких фестивалей как: Музыкальный Фестиваль на Эльбе, Италия и Niagara Falls Music Festival в Нью-Йорке, где он выступает в качестве солиста и дирижера. Композитор является музыкальным директором Фестиваля на Багамах и Фестиваля Камерной музыки Classics on the Mountain.

Сочинения И. Райхельсона выходят в издательствах Alphonse Leduc (Франция) и «Музыка» (Россия). Записи с музыкой композитора выходили в США, на лейбле Impromptu Productions. Нынешний диск – первый в серии записей И.Райхельсона для Toccata Classics.

Четырехчастная Маленькая симфония для струнных (2005) – лирическое,

исповедальное произведение, в то же время имеющее скерцозный характер – ближе по стилю к симфониетте. Ассоциативный ряд произведения временами ностальгически экспрессивен, как киномузыка, а временами напоминает по своей энергетике балетную музыку. В этом сочинении органично соединяются светлая элегическая атмосфера первой части (как некое романтическое воспоминание) с прихотливой ритмикой второй части и сдержанная лирика 3-ей части с итогом сочинения – танцевальной стихией финала, созданной легкими акварельными красками звучания струнных инструментов. Маленькая симфония продолжает замечательную традицию русской музыки от Серенады П. И. Чайковского до произведений 20-го века, в частности, принадлежащих перу Г. В. Свиридова и Б. А. Чайковского.

Пьеса *Reflections* («Отражения») для скрипки, альты и струнного оркестра (2003) начинается выразительным диалогом (обозначенным *Lento espressivo*) скрипки и альты, сдержанно дополняемым струнным оркестром, затем центральное танго оживляет это повествование. Начальная тема возвращается, привнося в произведение осенний покой.

*Adagio* для альты и струнных (2002), написанное специально для Юрия Башмета, формально соответствует той же схеме «медленно-быстро-медленно», как и *Reflections*. В *Adagio* можно услышать ритмы вальса и мазурки, а также намек на знаменитую начальную тему Сонаты Шуберта «*Arpeggione*», как дань классике альтового репертуара.

Джазовая сюита для альты, тенор-саксофона и камерного оркестра (1999) – сочинение, написанное в жанре «кроссовер» (в переводе: «пересечение»; сплавы разных музыкальных жанров). Идея написания Сюиты, по словам самого композитора, родилась у него в результате знакомства с Юрием Башметом и многолетней творческой и личной дружбы с Игорем Бутманом. В процессе создания этого произведения музыканты много экспериментировали с музыкальным материалом различных жанров, пытаясь гармонично соединить джазовое и

классическое начала. В Сюите семь частей. Первая часть (Theme): колкие, плотные угловатые аккорды в духе молодого Шостаковича или Стена Кентона. Фактура словно нащупывается в темноте. Вторая часть (Fusion): пиццикато струнных, свингующие шаги контрабаса, нервные, чуть хрипловатые «колтрейновские» пассажи саксофона, суховатый «метроном» ударной установки, словно отсчитывающий неумолимый ход времени. Третья часть (Take Three): ностальгически звучащий вальс; название отсылает нас в эпоху cool-jazz'a – к пятидольной теме Take Five Пола Дезмонда. Четвертая часть: Fugue. Тема фуги угловата и обострена, напоминает фуги Шостаковича из его известного цикла (op.87), или ту полифоническую манеру, которую исповедывал Джон Льюис из «Modern Jazz Quartet'a» в своих композициях «третьего течения». Пятая часть (Swing) – импровизации Райхельсона и Башмета. Шестая часть – Consolation («Утешение»): кульминация, самое глубокое место Сюиты. Мелодия напоминает проникновенные классические адажио для струнных Гии Канчели, и в то же время является песенной кантиленой. Исповедальное приглушенное звучание оркестра. Седьмая часть: блюзовый Finale, по форме – мозаика. Сначала – некое мечтательно лирическое адажио, в основном, для струнных; затем несколько сольных эпизодов контрабаса, альты, роля и тенор-саксофона.



Recorded: 12 January 2007 (*Little Symphony for Strings*), 7 July 2005 (*Reflections, Adagio*),  
20 June 2000 (*Jazz Suite*), Mosfilm Studios, Moscow

Recording engineer: Vitaly Ivanov

Booklet texts: Igor Raykhelson, Evgeny Barankin and Arkady Petrov

German translation: Jürgen Schaarwächter

French translation: Baudime Jam

Russian summary: Igor Prokhorov

Booklet design, typesetting and lay-out: Paul Brooks, Design & Print – Oxford

Cover photograph of Igor Raykhelson by Gregory Gerpfern.

Cover background: Yuri Bashmet, Igor Raykhelson and Igor Butman taking a bow after a  
performance of the *Jazz Suite* in the Bolshoi Sal of the Moscow Conservatoire on 23 May 2006.

Executive producer: Martin Anderson

*Reflections* and *Adagio* are published by Alphonse Leduc, Paris



TOCC 0055

© 2007, Toccata Classics, London

© 2000–7, Igor Raykhelson

Toccata Classics CDs can be ordered from our distributors around the world, a list of whom can be found at [www.toccataclassics.com](http://www.toccataclassics.com). If we have no representation in your country, please contact:

Toccata Classics, 16 Dalkeith Court, Vincent Street, London SW1P 4HH, UK

Tel: +44/0 207 821 5020 Fax: +44/0 207 834 5020 E-mail: [info@toccataclassics.com](mailto:info@toccataclassics.com)



In the words of his friend the violist and conductor Yuri Bashmet, the composer-pianist Igor Raykhelson – born in Leningrad in 1961 and now resident in New York – ‘possesses a superb mastery of both classical and jazz idioms’. The highly individual fusion of styles that results, Bashmet continues, ‘elevates his music over that of many other composers creating in the genre often referred to as “crossover”’. The *Jazz Suite* on this CD exhibits Raykhelson’s popular style at its most infectiously catchy; the other three works here – in the Russian tradition of writing for strings initiated by Tchaikovsky – present the more classical side of his muse.

MIT DEUTSCHEM KOMMENTAR ~ NOTES EN FRANÇAIS ~ КОММЕНТАРИИ НА РУССКОМ



## IGOR RAYKHELSON *Jazz Suite* and other works

<i>Little Symphony for Strings in G minor</i>		18:27	<i>Jazz Suite for Viola, Saxophone and Orchestra</i>		
1	I <i>Alla Waltz</i>	7:25	7	Theme	31:38
2	II <i>Scherzando</i>	1:34	8	Fusion	4:48
3	III <i>Adagio</i>	5:46	9	Jazz Waltz: ‘Take Three’	3:26
4	IV <i>Allegro</i>	4:42	10	Fugue	5:05
5	<i>Reflections for Violin, Viola and Strings</i>	9:53	11	Swing	1:31
6	<i>Adagio for Viola and Strings</i>	5:58	12	Consolation	2:54
			13	Finale	5:40
					8:09

Yuri Bashmet, viola 5–13 /conductor

TT: 66:58

Elena Revich, violin 5

Igor Butman, saxophone 7–13

Igor Raykhelson, piano 7–13

Yuri Golubev, double-bass 7–13

Eduard Zizak, drums 7–13

Moscow Soloists

TOCCATA CLASSICS

16 Dalkeith Court,

Vincent Street,

London SW1P 4HH, UK

Tel: +44/0 207 821 5020

Fax: +44/0 207 834 5020

E-mail: info@toccataclassics.com

© 2000–7, Igor Raykhelson

© 2007, Toccata Classics, London

TOCC 0055

DDD

LC14674

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO



MADE IN GERMANY