

Chan **9566**

CONSTANTINE
ORBELIAN

CHANDOS

A R U T I U N I A N

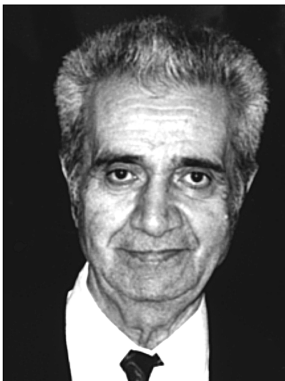
Violin Concerto
Concertino for Piano
Sinfonietta

ILYA GRUBERT *violin*

NARINE ARUTIUNIAN *piano*

MOSCOW CHAMBER ORCHESTRA

CONSTANTINE ORBELIAN

Jean-Pierre Mathez

Alexander Arutiunian

Alexander Arutiunian (b. 1920)

Concerto for Violin and Orchestra*

22:22

1	I	Andante sostenuto	5:40
2	II	Allegretto (Scherzando)	3:04
3	III	Adagio recitativo	8:38
4	IV	Allegro molto	4:54

Sinfonietta

15:17

5	I	Prelude	2:18
6	II	Arioso	4:30
7	III	Intermezzo pizzicato	2:44
8	IV	Finale	5:39

Concertino for Piano and Orchestra†

14:52

9	I	Allegro	4:36
10	II	Andante –	5:14
11	III	Allegro vivace	5:00

TT 52:36

Ilya Grubert violin*

Narine Arutiunian piano†

Moscow Chamber Orchestra

Constantine Orbelian conductor/music director

Alexander Arutiunian: Violin Concerto etc.

Alexander Arutiunian is among the most important of twentieth-century Armenian composers. His artistic credo began to take shape in the late 1940s and early 1950s, and was consolidated during the 1960s. Despite the principles which he shares with the older generation, in particular the polyphony of Komitas, the orchestral style of Spendiarov, and the harmony of Aram Khachaturian, Arutiunian focuses his attention on the vital aspect of music. Vitalism interests him as a manifestation of the elemental principle of the art, as a method of recreating the nature of folklore melodies and rhythms, and as a reflection of the art of interplay. No less important for Arutiunian is the emotional aspect of music. The various gradations of lyricism – expression, sentimentalism, nostalgia, irony – all give his music an inimitable novelty. This can be felt above all in his slow music with its long, linear melodies.

Arutiunian's stylistic direction developed in the mainstream of romanticism and classicism adapted to the conditions of contemporary composition. The effect of striving to perfect stylistic preferences is to preserve the basic principles of composition. One of them is the concerto-style principle that develops both

within the instrumental concerto as a genre, as well as in works for orchestra or chamber ensemble. Even in his only opera *Sayat-Nova* (1967), the eighteenth-century ashug¹ and poet, Sayat Nova, is represented as an Armenian counterpart of the European Meistersinger who is the victor in a singing contest.

Alexander Arutiunian was born on 2 September 1920 in Yerevan, where he received his education (he later completed his training under Genrikh Litinsky in Moscow in the period 1946–48). During the fifty years of his composing career Arutiunian has written a large number of instrumental concertos, rhapsodies, poems for piano, violin and cello, flute, oboe, female voice and orchestra, and also the first Armenian concertos for brass instruments: the trumpet, horn, trombone and tuba. As a result of his interest in brass instruments, he wrote his *Armenian Sketches* quintet that became a repertory piece.

His vocal and orchestral works has strengthened the international acclaim accorded to him. Arutiunian holds titles including Professor of Composition of the Conservatoire of Yerevan, People's Artist of 'ashug: a Caucasian folk singer and poet.

Armenia and of the USSR, Laureate of the State Prize of Armenia and the USSR, and the Orpheus Award (Kentucky, USA).

The *Concertino for Piano and Orchestra* (1951) is characteristic of the early work of Alexander Arutiunian. The composer's choice of title (underlining the fact that the material has been simplified) is not accidental. Without making the performer push virtuosity to the fore, the *Concertino* demands from the soloist inventiveness, tonal colouring and articulation. Even in the semantic sense the music of the *Concertino* is devoid of dramatic tension – rather it veers towards lucid states, reflecting the harmony and the joy of the composer's world perception. Of course, this life-affirming spirit in music was typical of the Soviet school of composition in the post-war period. However, Arutiunian avoided 'bill board' optimism that was defined, to a large extent, by the lyrical character of his art. On the strength of this, the style of the *Concertino*, although cultivated according to the models of national tradition, was individualized. Using the thematic, tonal, harmonic, and textural features of Armenian music during the 1940s and 1950s, Arutiunian, nevertheless polished those facets that were the idiomatic aspects of his musical language. These include constantly altering the texture (orchestral and piano writing), the use of dance rhythms taken from Armenian folk music in order to reinforce the

energy of motion and contrast, and finally, the combination of the general logic of classical forms with unexpected departures in the shape of episodes of idyllic romanticism. From the thematic point of view, varying the motifs is the guiding principal throughout all three movements of the *Concertino*.

The first movement, a sonata-*allegro*, is interpreted in the spirit of an elegant humoresque. The expressive melodic material, frequently derived from humorous Armenian songs, is shaped by an economically handled orchestra. The brief replies and exchanges between the woodwind against the background of rapid harmonic changes in the strings frequently acquire the character of a toccata. However, the basic impulses of this character derive from the solo keyboard part. As distinct from the rhythms of the first movement, the second movement (*Andante*) presents us with a strict chordal texture with gradually branching strains. The finale (*Allegro vivace*) serves to summarize the entire cycle. Here, the full palette of orchestral colours is used for the first time, and with it the variety which is inherent to the methods of giving orchestral life to the texture.

The *Sinfonietta* for string orchestra (dedicated to the Armenian Chamber Orchestra) was written in 1966 whilst Arutiunian was working on his opera *Sayat-Nova*. Despite this, the music of these two

works differs radically in terms of material and stylistic orientation. The Sinfonietta can be described as characteristic of Armenian music of the 1960s written in the neo-classical style, and being an organic reflection of Arutiunian's individual position as a composer. Within the terms of a string orchestra, the composer creates various arrangements in the way he sets out and develops his material, and, as a rule, attributes great importance to the combinatorial analysis of the textural layers.

The structure and the content of each of the four movements – Prelude; Arioso; Intermezzo pizzicato; Finale – and also the treatment of the cycle as a whole associates it with an early classical suite. The first movement demonstrates the neo-classical frame of the work; the exposition of the theme follows the concertante model.

After the lively Prelude, in which can be heard strains of Prokofiev, the second and third movements create two sides of the same image – a device of cyclic dramatic art which is common in the works of Arutiunian. The Arioso-nocturne and the pizzicato-scherzo are watercolour landscapes of the inner state of the soul. The use of national melodies and syncopated rhythms in constructing the phrases give this landscape a purely Armenian expressiveness.

The Finale with its motor rhythms is the

most grand-scale movement in the Sinfonietta. The character of its development is slightly 'symphonized'; this is assisted not only by the suitability of the material for development, but also by the fact that the entire orchestra is brought into play.

The **Concerto for Violin and Orchestra** 'Armenia-88' is dedicated to Ruben Agaronyan, the first exponent of Arutiunian's concerto in Armenia and in Europe. It was after the Spitak earthquake, although the composer does not resort to illustrative devices. The musical imagery impresses us by the nobility of its grief, whilst its rhetorical pathos is saturated in the symbolism of the baroque. The *Andante sostenuto* sounds like the intrada of old music, where the dotted rhythms of Armenian monody from the Middle Ages become the pivot in a baroque texture. A repetition of the same material played *accelerando* in the finale gives the Concerto the arc-like construction of art found in the pre-classical period.

The main component in the form of the first movement is the harmony. It is as if it focuses on Arutiunian's characteristic duality of classical and romantic thinking. The classical features of the harmony are expressed in the use of triads representing the tonality (the so-called 'harmonic tonality'). The colourfulness of the harmonic colours, the modal harmony of various structures, including chords

constructed on fourths, and also the functional emancipation of the harmony testify to the neo-romantic qualities of the music.

The second movement (*Allegretto*) can be classified as a toccata: pulsating quavers permeate all the orchestral strands. According to folk music traditions, the thematic material of toccatas originates in men's dances from the East, where the dynamism is defined by the small movements of the feet. The dance projection does not hinder the enrichment of the texture with a little chain of scales in the folk spirit — a device of which the neo-folklorists of the twentieth century readily avail themselves.

The third movement (*Adagio recitativo*) is the most obvious model of a neo-baroque style. In the overall composition this movement fulfils the function of an Aria — the lyrical centre of instrumental cycles. The monologue character of the music for the solo violin compensates for the lack of a traditional cadenza.

The finale (*Allegro molto*) is presented as a *perpetuum mobile*. As it passes to the soloist and then to the violin and cello parts, the main theme creates the illusion of the kind of concerto playing which is traditional in the concerto grosso. However, the concept of a lively baroque concerto is interrupted by a whole series of devices: the accentuation of seconds and chromatic intervals at moments

of tension, harmonic surprises, and the paradoxical abandoning of a model, stylistic development which combines neo-classical and neo-romantic features in an original way.

© 1997 Svetlana Sarkisyan

Ilya Grubert first received international acclaim when he won the Silver Medal at the Jean Sibelius Competition in Helsinki in 1975. He then went on to receive the Grand Prize at the International Paganini Competition in Genoa, Italy. In 1978 he was awarded the First Prize and Gold Medal at the International Tchaikovsky Competition in Moscow. Ilya Grubert has performed in recitals, at festivals and as soloist with major orchestras such as the Vienna Symphony Orchestra, the Rotterdam Philharmonic, the Moscow Philharmonic, the Netherlands Philharmonic and the New Jersey Symphony Orchestra under such conductors as Gennady Rozhdestvensky, Dmitri Kitajenko, Maxim Shostakovich and Mariss Jansons.

Narine Arutiunian was born in Armenia and began studying the piano at the Central Music School at the age of seven, making her first appearance as a concerto soloist at the age of thirteen with the State Orchestra of the Armenian SSR. She was awarded a scholarship to study at the Moscow Conservatoire with

J. Milstein. She made her British debut in 1976 with a concerto performance at the Queen Elizabeth Hall and a recital at the Purcell Room. In England she has taught at the Centre for Young Musicians for the Inner London Education Authority, at Chethams School of Music and at the Royal Academy of Music.

One of the world's greatest ensembles, the **Moscow Chamber Orchestra** celebrated its fortieth anniversary in the 1995/96 season. The orchestra was founded in 1956 by the renowned conductor and violist Rudolf Barshai who had brought together the most talented musicians in Moscow. The orchestra has attracted some of Russia's greatest soloists including Mstislav Rostropovich and Sviatoslav Richter and it has made numerous recordings. After Barshai's emigration the Orchestra's Musical Directors were the eminent violinists Igor Bezrodny, Victor Tretiakov and Andre

Korsakov and in 1991 Constantine Orbelian took up the position, the first American to lead an ensemble in Russia.

American conductor **Constantine Orbelian** has held the position of Music Director and Conductor of the Moscow Chamber Orchestra since 1991. Brought up in San Francisco where he also studied at the Conservatory, he subsequently attended the Julliard School of Music. As a pianist he has performed in America, Europe, Asia and Australia and he has appeared with many of the world's best orchestras. As Music Director of the Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian has performed in some of Europe's most prestigious concert halls including Amsterdam's Concertgebouw, the Berlin Schauspielhaus and the Queen Elizabeth Hall in London, and he and the orchestra undertake regular tours abroad.

Alexander Arutjunjan: Violinkonzert usw.

Alexander Arutjunjan zählt zu den bedeutendsten armenischen Komponisten des zwanzigsten Jahrhunderts. Sein künstlerisches Credo begann Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre Gestalt anzunehmen und festigte sich in den sechziger Jahren. Ungeachtet der Prinzipien, die er mit der älteren Generation gemeinsam hat, insbesondere die Polyphonie von Komitas, den Orchesterstil von Spen diarow und die Harmonik von Aram Chatschaturjan, konzentriert Arutjunjan seine Aufmerksamkeit auf den vitalen Aspekt der Musik. Vitalismus interessiert ihn als Manifestation des Urprinzips der Kunst, als Methode, das Wesen volkstümlicher Melodien und Rhythmen wiedererstehen zu lassen, und als Sinnbild der Kunst des Wechselspiels. Nicht weniger wichtig für Arutjunjan ist der emotionale Aspekt der Musik. Die verschiedenen Abstufungen des Lyrismus – Expressivität, Empfindsamkeit, Nostalgie, Ironie – geben seiner Musik einen unnachahmlichen Neuheitswert. Das macht sich vor allem in seinen langsamen Kompositionen mit ihren langen, linearen Melodien bemerkbar.

Arutjunjans stilistische Ausrichtung ist aus dem Hauptstrom der Romantik und Klassik

erwachsen, angepasst an die Bedingungen zeitgenössischer Komposition. Das Bemühen um die Vervollkommnung stilistischer Vorgaben führt dazu, dass die Grundprinzipien der Komposition gewahrt bleiben. Eines davon ist das Prinzip des konzertanten Stils, der sich sowohl innerhalb des Instrumentalkonzerts als Gattung als auch in Werken für Orchester oder Kammerensemble herausbildet. Und in Arutjunjans einziger Oper *Sajat-Nowa* (1967) wird *Sajat-Nowa*, ein Aschug und Dichter des achtzehnten Jahrhunderts, als armenisches Gegenstück der europäischen Meistersinger dargestellt, der aus einem Sängerwettstreit als Sieger hervorgeht.

Alexander Arutjunjan wurde am 2. September 1920 in Jerewan geboren und ist dort zur Schule gegangen (er beendete seine Ausbildung 1946–1948 unter Genrich Litinski in Moskau). In fünfzig Berufsjahren als Komponist hat er zahlreiche Instrumentalkonzerte, Rhapsodien, Tondichtungen für Klavier, Violine und Cello, Flöte, Oboe, Frauenstimme und Orchester sowie die ersten armenischen Konzerte für Blechblasinstrumente (Trompete, Horn, Posaune und Tuba) komponiert. Infolge seines Interesses für Blasinstrumente schrieb er sein

Quintett *Armenische Skizzen*, das ins Repertoire eingegangen ist.

Seine Gesangs- und Orchesterwerke haben die ihm entgegengebrachte internationale Anerkennung noch verstärkt. Arutjunjan ist Professor für Komposition am Konservatorium von Jerewan, Träger des Titels "Volkskünstler Armeniens und der UdSSR", Gewinner des Staatspreises von Armenien und der UdSSR und des in Kentucky (USA) verliehenen Orpheus Award.

Das **Concertino für Klavier und Orchester** (1951) ist typisch für das frühe Schaffen von Alexander Arutjunjan. Der vom Komponisten gewählte Titel (der die Tatsache unterstreicht, dass das Material vereinfacht wurde) ist kein Zufall. Ohne den Interpreten zu vordergründiger Virtuosität zu veranlassen, verlangt das Concertino vom Solisten Einfallsreichtum, klangliche Nuancierung und Artikulation. Selbst im Wortsinn fehlt es der Musik des Concertino an dramatischer Spannung – vielmehr neigt sie zur Verklärung und spiegelt die Harmonie und Freude wider, die der Weltblick des Komponisten zugrunde liegen. Natürlich war dieser lebensbejahende Geist der Musik typisch für die sowjetische Schule der Komposition in der Nachkriegszeit. Arutjunjan hat jedoch plakativen Optimismus vermieden, sondern ihn im wesentlichen über den lyrischen Charakter seiner Musik definiert. Dadurch hat der Stil des Concertinos, auch

wenn er den Vorbildern nationaler Überlieferung nachempfunden ist, eine individuelle Note erhalten. Arutjunjan hat zwar die thematischen, tonalen, harmonischen und strukturellen Eigenheiten armenischer Musik der vierziger und fünfziger Jahre genutzt, aber jene Facetten hervorgehoben, die idiomatische Aspekte seiner musikalischen Sprache waren. Dazu gehören ständige strukturelle Veränderungen (der Orchester- und Klavierstimmen), der Einsatz von Tanzrhythmen aus der armenischen Volksmusik, um die Triebkraft und den Kontrast zu erhöhen, und schließlich die Kombination der übergeordneten Logik klassischer Formen mit unerwarteten Abweichungen in Gestalt idyllisch romantischer Episoden. Was die thematische Arbeit angeht, ist die Variation der Motive das Leitprinzip, das für alle drei Sätze des Concertinos gilt.

Der erste Satz, ein Sonaten-*Allegro*, ist im Geist einer eleganten Humoreske angelegt. Das expressive melodische Material, das häufig aus humorvollen armenischen Liedern herrührt, wird von einem sparsam eingesetzten Orchester ausgeformt. Die kurzen Entgegnungen und Widerworte der Holzbläser untereinander, die vor dem Hintergrund rascher harmonischer Wechsel der Streicher stattfinden, nehmen oft den Charakter einer Toccata an. Seine grundlegenden Impulse erhält der Charakter des Stücks jedoch vom Soloklavierpart. Im Unterschied zum

rhythmischen ersten Satz stellt uns der zweite Satz (*Andante*) einen streng akkordischen Aufbau mit allmählich auseinander strebenden Klängen vor. Das Finale (*Allegro vivace*) dient dazu, die gesamte Abfolge zusammenzufassen. Hier kommt zum ersten Mal die ganze Palette der Orchesterklangfarben zur Geltung, mit ihr die inhärente Vielfalt der Methoden, dem Gefüge orchestrales Leben einzuhauchen.

Die *Sinfonietta* für Streichorchester (die dem Armenischen Kammerorchester gewidmet ist) wurde 1966 komponiert, während Arutjunjan an seiner Oper *Sajat-Nowa* arbeitete. Dessen ungeachtet weist die Musik dieser beiden Werke hinsichtlich der materiellen und stilistischen Ausrichtung radikale Unterschiede auf. Man könnte die *Sinfonietta*, die im neoklassizistischen Stil geschrieben ist, als typisch für die armenische Musik der sechziger Jahre und als unverfälschtes Abbild der individuellen Haltung Arutjunjans als Komponist bezeichnen. Vom Streichorchester ausgehend schafft der Komponist durch die Art, wie er sein Material vorlegt und entwickelt, verschiedene Unterteilungen und legt in der Regel großen Wert auf die zusammenführende Analyse der strukturellen Schichten.

Aufbau und Inhalt der vier Sätze – Vorspiel, Arioso, Intermezzo pizzicato, Finale – sowie deren Behandlung im Ablauf lassen an eine

frühe klassische Suite denken. Der erste Satz offenbart den neoklassizistischen Rahmen des Werks; die Exposition des Themas hält das Concertante-Schema ein.

Im Anschluss an das lebhaftes Vorspiel, in dem Anklänge an Prokofjew zu hören sind, formen der zweite und dritte Satz zwei Seiten ein und derselben bildhaften Vorstellung – ein Stilmittel der zyklisch dramatischen Kunst, das in den Werken Arutjunjans häufiger vorkommt. Das Arioso-Nocturne und Pizzicato-Scherzo sind Aquarelle der inneren Landschaft der Seele. Die Verwendung nationaltypischer Melodien und synkopierter Rhythmen beim Aufbau der Phrasen verleiht dieser Landschaft eine rein armenische Ausdruckskraft.

Das Finale mit seinen motorischen Rhythmen ist vom Format her der umfangreichste Satz der *Sinfonietta*. Der Charakter seiner Durchführung hat etwas Sinfonisches; dazu trägt nicht nur die Eignung des Materials zur Durchführung bei, sondern auch die Tatsache, dass das ganze Orchester zum Einsatz gelangt.

Das *Konzert für Violine und Orchester* "Armenia-88" ist Ruben Agaronjan gewidmet, dem ersten Interpreten von Arutjunjans Konzert in Armenien und Europa. Es entstand nach dem Erdbeben in Spitak, doch greift der Komponist nicht zu illustrativen Mitteln. Die musikalische Bildsprache beeindruckt uns durch die Erhabenheit ihrer Trauer, während

ihr rhetorisches Pathos mit barocker Symbolik gesättigt ist. Das *Andante sostenuto* klingt wie eine altertümliche Intrada, wo die punktierten Rhythmen armenischer Monodie des Mittelalters zum Dreh- und Angelpunkt eines barocken Gefüges werden. Eine *accelerando* gespielte Wiederholung des gleichen Materials im Finale *accelerando* gibt dem Konzert den für die Kunst der Vorklassik typischen bogenförmigen Aufbau.

Die wesentliche formale Komponente des ersten Satzes ist die Harmonik. Es ist, als würde er Arutjunjans charakteristische Dualität klassischen und romantischen Denkens in den Brennpunkt rücken. Die klassischen Eigenschaften der Harmonik äußern sich im Einsatz von tonartgebundenen Dreiklängen (sog. "harmonischer Tonalität"). Die Farbenpracht des harmonischen Kolorits, die modale Harmonie diverser Klanggebilde, z.B. auf Quarten aufgebaute Akkorde, und die funktionale Freisetzung der Harmonik zeugen vom neoromantischen Charakter der Musik.

Der zweite Satz (*Allegretto*) kann als Toccata eingestuft werden; pulsierende Achtel durchziehen sämtliche Stränge des Orchesters. Der volksmusikalischen Überlieferung zufolge geht das thematische Material von Toccataen auf Männertänze aus dem Orient zurück, deren dynamische Spannung durch kleine

Fußbewegungen bestimmt wird. Die tänzerische Ausrichtung behindert nicht das Ausschmücken der Struktur mit einer kleinen Kette volkstümlicher Tonleitern – ein Befehl, von dem die Neofolkloristen des zwanzigsten Jahrhunderts gern Gebrauch machen.

Der dritte Satz (*Adagio recitativo*) ist das offenkundigste Beispiel neobarocken Stils. Innerhalb der Gesamtkomposition erfüllt dieser Satz die Funktion einer Arie – des lyrischen Zentrums instrumentaler Satzfolgen. Der Monologcharakter der Musik für Solovioline macht das Fehlen einer traditionellen Kadenz wett.

Das Finale (*Allegro molto*) ist als *perpetuum mobile* angelegt. Indem es erst zum Solisten, dann zum Violin- und Cellopart übergeht, erzeugt das Hauptthema die Illusion konzertanten Musizierens, wie es im Concerto grosso üblich ist. Doch die Vorstellung von einem lebhaften Barockkonzert wird durch eine ganze Reihe von Kunstgriffen zunichte gemacht: durch die Akzentuierung von Sekunden und chromatischen Intervallen in Augenblicken der Spannung, durch harmonische Überraschungen und durch die paradoxe Aufgabe einer stilistisch vorbildlichen Durchführung, die auf originelle Art neoklassizistische und neoromantische Merkmale verbindet.

© 1997 Svetlana Sarkisjan

Übersetzung: Anne Steeb / Bernd Müller

Ilya Grubert errang zum ersten Mal internationale Anerkennung, als er 1975 in Helsinki beim Jean-Sibelius-Wettbewerb die Silbermedaille gewann. Als nächstes wurde ihm der Große Preis beim Internationalen Paganini-Wettbewerb in Genua verliehen. 1978 erhielt er den Ersten Preis und die Goldmedaille beim Internationalen Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau. Ilya Grubert ist bei Recitals aufgetreten, bei Festspielen und als Solist mit großen Orchestern, beispielsweise den Wiener Sinfonikern, dem Philharmonischen Orchester Rotterdam, den Moskauer Philharmonikern, dem Nederlands Philharmonisch Orkest und dem New Jersey Symphony Orchestra unter Dirigenten wie Gennady Rozhdestvensky, Dmitri Kitajenko, Maxim Schostakowitsch und Mariss Jansons.

Narine Arutjunjan wurde in Armenien geboren, hat mit sieben Jahren angefangen, an der Zentralen Musikschule Klavierunterricht zu nehmen, und ist mit dreizehn Jahren zusammen mit dem Staatsorchester der Volksrepublik Armenien zum ersten Mal als Konzertsolistin aufgetreten. Sie hat als Stipendiatin am Moskauer Konservatorium bei J. Milstein studiert. Ihr britisches Debüt gab sie 1976 mit einem Konzertauftritt in der Queen Elizabeth Hall und einem Recital im Purcell Room.

Sie hat in England unterrichtet, z.B. im Auftrag der Londoner Erziehungsbehörde am Centre for Young Musicians, an der Chethams School of Music und an der Royal Academy of Music.

Eines der großen Ensembles dieser Welt, das **Moskauer Kammerorchester**, feierte in der Saison 1995/96 sein vierzigjähriges Bestehen. Das Orchester wurde 1956 von dem renommierten Dirigenten und Violisten Rudolf Barschai gegründet, der die talentiertesten Musiker in Moskau zusammengebracht hatte. Das Orchester hat das Interesse einiger der bedeutendsten Solisten Rußlands erweckt, darunter Mstislaw Rostropowitsch und Swjatoslaw Richter, und zahlreiche Einspielungen vorgenommen. Nach Barschais Emigration waren als Musikdirektoren des Orchesters die hochangesehenen Violinisten Igor Besrodny, Viktor Tretjakow und Andre Korsakow tätig, und 1991 übernahm Constantine Orbelian das Amt – der erste Amerikaner, der in Rußland ein Ensemble leitet.

Der amerikanische Dirigent **Constantine Orbelian** bekleidet seit 1991 das Amt des Musikdirektors und Dirigenten des Moskauer Kammerorchesters. Er ist in San Francisco aufgewachsen, wo er auch am Konservatorium studiert hat. Danach besuchte er die Juilliard

School of Music. Als Pianist hat er in Amerika, Europa, Asien und Australien gespielt und bei vielen der besten Orchester der Welt gastiert. Als Musikdirektor des Moskauer Kammerorchesters ist er in berühmten

Konzertsälen wie dem Amsterdamer Concertgebouw, dem Berliner Schauspielhaus und der Queen Elizabeth Hall in London aufgetreten. Er und das Orchester gehen regelmäßig auf Auslandstournee.

Alexandre Arutiunian: Concerto pour violon etc.

Alexandre Arutiunian se range parmi les compositeurs arméniens les plus importants du vingtième siècle. Son credo artistique qui commença à prendre forme vers la fin des années 1940 et le début des années 1950, s'affirma au cours des années 1960. En dépit des principes qu'il partage avec la génération précédente, en particulier la polyphonie de Komitas, le style orchestral de Spendiarov et l'harmonie d'Aram Khatchatourian, Arutiunian focalise son attention sur l'aspect vital de la musique. Le vitalisme l'intéresse en tant que manifestation du principe fondamental de l'art, en tant que méthode permettant de recréer la nature des mélodies et rythmes folkloriques, et en tant que réflexion de l'art des interactions. L'aspect émotionnel de la musique n'est pas moins important chez Arutiunian. Les différents degrés de lyrisme – expression, sentimentalisme, nostalgie, ironie – contribuent tous à donner à sa musique une nouveauté inimitable se faisant surtout sentir dans sa musique lente, aux longues mélodies linéaires.

La voie stylistique adoptée par Arutiunian se développa au sein des courants dominants du romantisme et du classicisme, qui furent adaptés aux conditions de la composition contemporaine. Cet effort visant à perfectionner

les préférences stylistiques a pour effet de préserver les principes fondamentaux de la composition. L'un d'entre eux est le principe du style-concerto qui se développe au sein du concerto instrumental en tant que genre, ainsi que dans des œuvres écrites pour orchestre ou pour ensemble de chambre. Même dans le seul opéra qu'Arutiunian composa, *Sayat-Nova* (1967), le poète et chanteur folklorique du dix-huitième siècle, Sayat Nova, est décrit comme l'homologue arménien du Meistersinger européen sortant victorieux d'un concours de chant.

Alexandre Arutiunian naquit le 2 septembre 1920 à Erevan où il reçut son éducation (il acheva ensuite sa formation sous la direction de Genrik Litinski à Moscou durant les années 1946–1948). Au cours des cinquante années que dura sa carrière de compositeur, Arutiunian a écrit un grand nombre de concertos instrumentaux, rhapsodies, poèmes pour piano, violon et violoncelle, flûte, hautbois, voix de femme et orchestre, ainsi que les premiers concertos arméniens pour cuivres: trompette, cor, trombone et tuba. Ce fut son intérêt pour les cuivres qui le poussa à composer ses *Sketchs arméniens*, quintette qui devint une œuvre du répertoire.

Ses œuvres orchestrales et vocales ont contribué à accroître la chaleur de l'accueil qui lui a été accordé au niveau international. Parmi les titres décernés à Arutiunian, figurent ceux de Professeur de composition au Conservatoire d'Erevan, Artiste du Peuple d'Arménie et d'URSS. Il a aussi été Lauréat du prix d'état d'Arménie et d'URSS, et récipiendaire de l'Orpheus Award (Kentucky, USA).

Le **Concertino pour piano et orchestre** (1951) est typique des premières œuvres d'Alexandre Arutiunian. Que le compositeur ait choisi ce titre (soulignant que le matériel a été simplifié) n'est pas accidentel. Sans obliger l'exécutant à mettre sa virtuosité en avant, le concertino exige du soliste qu'il ait l'esprit inventif et qu'il incorpore couleur tonale et articulation. Même du point de vue sémantique, la musique du Concertino est dénuée de tension dramatique – elle s'oriente plutôt vers des états de lucidité, reflétant l'harmonie et la joie de la perception du monde chez le compositeur. Bien-sûr, cette volonté d'affirmer la vie en musique était typique de la ligne suivie par les compositeurs soviétiques de l'après-guerre. Toutefois, Arutiunian évita d'"afficher" son optimisme, laissant dans une large mesure au caractère lyrique de son art le soin de le définir. De ce fait, le style du Concertino, bien que suivant les exemples donnés par la tradition nationale, se trouva individualisé. Tout en utilisant les

caractéristiques thématiques, tonales, harmoniques et de texture de la musique arménienne des années 1940 et 1950, Arutiunian perfectionna néanmoins les facettes constituant les aspects idiomatiques de son langage musical. Parmi celles-ci, le changement constant de texture (écriture orchestrale et pour piano), le recours aux rythmes de danse empruntés à la musique folklorique arménienne afin de renforcer la vigueur du mouvement et du contraste, et finalement la combinaison de la logique généralement suivie par les formes classiques avec des innovations inattendues sous forme d'épisodes empreints d'un romantisme idyllique. Du point de vue thématique, tout au long des trois mouvements du Concertino, le principe directeur est de varier les motifs.

Le premier mouvement, un *allegro*-sonate, est interprété dans l'esprit d'une élégante "humoresque". Le matériau mélodique expressif, fréquemment tiré de chants arméniens comiques, se trouve façonné par un orchestre mené de façon économique. La brièveté des réponses et échanges émis par les bois sur un fond de rapides changements harmoniques aux cordes prend fréquemment un caractère de toccata. Néanmoins, c'est de la partie de clavier soliste que proviennent les élans fondamentaux de ce caractère. Par opposition aux rythmes du premier mouvement, le bref deuxième mouvement (*Andante*) nous offre une texture d'accords stricts

dont les lignes mélodiques se ramifient graduellement. Le finale (*Allegro vivace*) sert à résumer le cycle dans son entier. C'est ici que la palette orchestrale se trouve utilisée pour la première fois dans son intégralité et avec elle, la variété inhérente aux méthodes utilisées pour insuffler la vie orchestrale à la texture.

La *Sinfonietta* pour orchestre à cordes (dédiée à l'Orchestre de chambre arménien) fut écrite en 1966 alors qu'Arutiunian travaillait à son opéra, *Sayat-Nova*. En dépit de cela, la musique de ces deux œuvres diffère radicalement au niveau du matériau et de l'orientation stylistique. La *Sinfonietta* peut être décrite comme étant caractéristique de la musique arménienne des années 1960 de style néoclassique, et le reflet systématisé de la position individuelle prise par Arutiunian en tant que compositeur. Respectant les conditions imposées par l'utilisation d'un orchestre à cordes, le compositeur crée différents arrangements par la façon dont il présente et développe son matériau, et, en règle générale, attribue une grande importance à l'analyse des combinaisons utilisées dans les couches de la texture.

La structure et le contenu de chacun des quatre mouvements – Prélude; Arioso, Intermezzo pizzicato; Finale – ainsi que le traitement du cycle dans son entier l'associent à une suite du début de la période classique. Le premier mouvement démontre la structure

néoclassique de l'œuvre; l'exposition du thème suit le style "concertante".

Après le Prélude plein d'entrain, dans lequel se font entendre des accents de Prokofiev, les deuxième et troisième mouvements créent deux aspects de la même image – un procédé de l'art dramatique cyclique qui l'on retrouve souvent utilisé dans les œuvres d'Arutiunian. L'Arioso-nocturne et le pizzicato-scherzo constituent des aquarelles représentant les paysages internes de l'âme. Le recours aux mélodies nationales et aux rythmes syncopés dans la construction des phrases donne à ces paysages une expressivité purement arménienne.

Le Finale avec ses rythmes de moteur est le mouvement qui a le plus d'envergure. Son développement a un côté légèrement "symphonisé", ce qui est facilité non seulement par le fait que le matériel se prête à un développement, mais aussi par l'entrée en jeu de la totalité de l'orchestre.

Le *Concerto pour violon et orchestre* "Armenia-88" est dédié à Ruben Agaronyan, qui créa le concerto d'Arutiunian en Arménie et en Europe. L'œuvre parle du séisme de Spitak, bien que le compositeur n'ait pas recours à des procédés descriptifs. Les images musicales utilisées nous impressionnent par la noblesse de la douleur qu'elles expriment, tandis que leur style rhétorique poignant est saturé de symbolisme baroque. L'*Andante*

sostenuto ressemble à l'entrée de la musique ancienne, les rythmes pointés de la monodie arménienne du Moyen-Age devenant le pivot d'une texture baroque. La répétition du même matériau joué *accelerando* dans le finale donne au concerto la construction en forme de courbe qu'avait l'art à la période préclassique.

C'est l'harmonie qui constitue le principal élément donnant sa forme au premier mouvement. C'est comme si elle se focalisait sur la dualité de pensée à la fois classique et romantique caractéristique d'Arutunian. Les traits classiques de l'harmonie sont exprimés par l'utilisation de triades représentant la tonalité (la prétendue "tonalité harmonique"). La vivacité des couleurs harmoniques, l'harmonie modale aux structures variées, dont des accords à base de quartes, témoignent du néoromantisme de cette musique.

Le second mouvement (*Allegretto*) peut se classer comme une toccata: des battements de croches s'infiltrant dans toutes les lignes orchestrales. Suivant les traditions de la musique folklorique, le matériau thématique des toccatas aurait pour origine des danses masculines orientales dans lesquelles le dynamisme est défini par de légers mouvements de pied. Cette transmutation de

la danse n'empêche pas l'enrichissement de la texture à l'aide d'une courte série de gammes dans l'esprit de la tradition folklorique – procédé que les "néofolkloristes" du vingtième siècle utilisent volontiers.

Le troisième mouvement (*Adagio recitativo*) est l'exemple le plus évident de style néobaroque. Dans l'ensemble de la composition, ce mouvement joue le rôle d'une Aria – le centre lyrique des cycles instrumentaux. La musique jouée par le violon soliste, de par son caractère de monologue, vient compenser le manque de cadence traditionnelle.

Le finale (*Allegro molto*) se présente comme un *perpetuum mobile*. Passant au soliste, puis aux parties de violon et de violoncelle, le thème principal crée l'illusion d'une sorte d'exécution du concerto traditionnellement trouvée dans le concerto grosso. Néanmoins cette notion de concerto baroque plein d'entrain est interrompue par le recours à toute une série de procédés: l'accentuation des secondes et des intervalles chromatiques aux moments de tension, l'intervention de surprises harmoniques, et l'abandon paradoxal d'un développement stylistique combinant avec originalité des caractéristiques néoclassiques et néoromantiques.

© 1997 Svetlana Sarkisyan

Traduction: Marianne Fernée

La première étape d'Ilya Grubert sur la voie de la reconnaissance internationale fut la remise de la Médaille d'argent du Concours Jean Sibelius à Helsinki en 1975. Puis, il enchaîna avec le Grand prix lors du Concours international Paganini de Gênes. En 1978, on lui décerna le Premier prix et la Médaille d'or du Concours International Tchaïkovsky de Moscou. Ilya Grubert s'est produit dans des récitals, des festivals et, en tant que soliste, avec les plus grands orchestres du monde tels que l'Orchestre symphonique de Vienne, le Philharmonique de Rotterdam, le Philharmonique de Moscou, le Philharmonique des Pays-Bas et, l'Orchestre symphonique du New-Jersey, dirigés par des chefs tout aussi prestigieux comme Gennady Rozhdestvensky, Dmitri Kitajenko, Maxim Schostakovich ou Mariss Jansons.

Née en Arménie, **Narine Arutiunian** commença à étudier le piano à l'Ecole centrale de Musique à l'âge de sept ans, se produisant pour la première fois comme soliste interprète de concerto à l'âge de treize ans avec l'Orchestre d'Etat de la RSS d'Arménie. Elle reçut une bourse pour étudier au conservatoire de Moscou avec J. Milstein. En 1976, elle fit ses débuts en Grande-Bretagne, interprétant un concerto au Queen Elizabeth Hall et donnant un récital à la Purcell Room. Elle a enseigné en Angleterre au

Centre for Young Musicians pour le compte du service de l'enseignement de la ville de Londres, à la Chethams School of Music et à la Royal Academy of Music.

L'un des plus grands ensembles du monde, l'**Orchestre de chambre de Moscou**, a célébré son quarantième anniversaire durant la saison 1995/96. L'orchestre fut fondé en 1956 par le chef et altiste de renom, Rudolf Barshai, qui avait réuni les musiciens les plus talentueux de Moscou. L'orchestre a, depuis, attiré les plus grands solistes russes comme Mstislav Rostropovich et Sviatoslav Richter, et il a réalisé de nombreux enregistrements. A la suite de l'émigration de Barshai, la Direction musicale de l'Orchestre fut confiée aux éminents violonistes Igor Bezrodny, Victor Tretiakov et Andre Korsakov et, lorsqu'en 1991 Constantine Orbelian en reprit la charge, il fut le premier chef Américain à diriger un ensemble russe.

Depuis 1991, **Constantine Orbelian** assure les fonctions de Directeur musical et Chef de l'Orchestre de chambre de Moscou. Originaire de San Francisco, dont il fréquenta aussi le Conservatoire, il poursuivit ensuite ses études de musique à la Julliard School. En tant que pianiste, il a eu l'occasion de jouer aux côtés des meilleurs orchestres du monde en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

Sa carrière de Directeur musical de l'Orchestre de chambre de Moscou, a amené Constantine Orbelian à se produire dans les plus prestigieuses salles de concert que connaisse l'Europe telles que le Concertgebouw

d'Amsterdam, la Schauspielhaus de Berlin ainsi que le Queen Elizabeth Hall de Londres; en compagnie de son orchestre il entreprend régulièrement des tournées à l'étranger.

Moscow Chamber Orchestra on Chandos

Paganini
Violin Concertos Nos 1 & 2
Chan 9492

We would like to keep you informed of all Chandos' work. If you wish to receive a copy of our catalogue and would like to be kept up-to-date with our news, please write to the Marketing Department, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, United Kingdom.

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details, please telephone Chandos Direct on +44 (0) 1206 225225. Fax: +44 (0) 1206 225201.
E-Mail: sales@chandos.u-net.com

Producer and editor Tatiana Vinnitskaya

Sound engineer Oleg Ivanov

Recording venue Studio 5 (of the State House for Broadcasting and Recoding), Moscow;
December 1966 & February–March 1997

Front cover image Photonica

Back cover Photo of Constantine Orbelian

Design Guy Lawrence

Booklet typeset by Dave Partridge

Copyright BIM Edition (Violin Concerto), Sikorski (Sinfonietta), Copyright Control (Concertino for Piano)

© 1997 Chandos Records Ltd

© 1997 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

Ilya Grubert

Romain d'Ansembourg

Narine Arutiunian

CHANDOS DIGITAL**CHAN 9566****Alexander Arutiunian** (b. 1920)**Concerto for Violin and Orchestra*** 22:22

1	I	Andante sostenuto	5:40
2	II	Allegretto (Scherzando)	3:04
3	III	Adagio recitativo	8:38
4	IV	Allegro molto	4:54

Sinfonietta 15:17

5	I	Prelude	2:18
6	II	Arioso	4:30
7	III	Intermezzo pizzicato	2:44
8	IV	Finale	5:39

Concertino for Piano and Orchestra† 14:52

9	I	Allegro	4:36
10	II	Andante –	5:14
11	III	Allegro vivace	5:00

TT 52:36**(DDD)****Ilya Grubert** violin***Narine Arutiunian** piano†**Moscow Chamber Orchestra****Constantine Orbelian** conductor/music director**CHANDOS RECORDS LTD.**
Colchester · Essex · England**LC7038**© 1997 Chandos Records Ltd. © 1997 Chandos Records Ltd.
Printed in the EU**CHANDOS**
CHAN 9566**CHANDOS**
CHAN 9566

Specification F DADC
Print White Base
Pantones: Warm Red
CV, Process Black C

ALL RIGHTS OF THE PRODUCER AND OF THE OWNER OF THE WORK REPRODUCED RESERVED. UNAUTHORISED COPYING, HIRING, LENDING, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCASTING PROHIBITED.

CHANDOS

Chan 9566

(DDD)

© 1997 Chandos Records Ltd.
© 1997 Chandos Records Ltd.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

LC 7038

Made in the EU
MCPS

ALEXANDER ARUTIUNIAN

1-4 Concerto for Violin and Orchestra 5-8 Sinfonietta
9-11 Concertino for Piano and Orchestra

Ilya Grubert/Narine Arutiunian
Moscow Chamber Orchestra
Constantine Orbelian

TT 52:36