

Vladimir GENIN

IN C EST

4/4: four chamber compositions for four interpreters

Tatiana Kuindzhi, soprano

Tatiana Yurieva, violin

Arseniy Kotliarevsky, cello

Vladimir GENIN

IN C EST

4/4: four chamber compositions for four interpreters

Intermède avec deux pantomimes plastiques **(Interlude with Two Plastic Pantomimes)**

Triptych for violin & piano

1. Pantomime I
2. Intermède
3. Pantomime II

Letzte Augenblicke (The Last Moments)

Seven songs for soprano, cello & piano to texts by X. Evangelista

4. lockruf der blüte (*lure-call of the bloom*)
5. deine wasser (*your waters*)
6. letzte augenblicke (*the last moments*)
7. nur für diesen einen tanz (*for this only dance*)
8. totgeburt (*stillbirth*)
9. die zeit durch finger jagend (*making time run through my fingers*)
10. keine wahl (*no choice*)

11. **o Du o...**
Duett for cello & violin

12. **Double Espresso Plus**
for violin, cello & piano

The concept of Vladimir Genin's new project, which bears a somewhat risky but musically quite justified title (the "C" tone is the sonic axis of all the four pieces), is extremely original – four absolutely autonomous compositions for four performers in four different combinations make an ideal architectural entirety, and are perceived as one large cycle. The sequence of the pieces is absolutely organic, not only because the instruments' timbres are used as links, but also due to a common musical language and an end-to-end dramaturgy of feeling states.

With every new composition Vladimir Genin creates an inimitable compelling world, where sounds become a part of silence, and silence penetrates into the very essence of sound. It is a world where the form of an opus grows insensibly, but in an imperceptibly subtle and forceful manner inherent in true artists only.

A triptych for violin and piano **"Intermède avec deux pantomimes plastiques" (Interlude with Two Plastic Pantomimes)** is dedicated to father's memory. The "Funebre" comes to a head in the touchingly expressive Interlude, which is in fact not an interlude at all but the central section of a picturesque-musical-sculptural triptych whose name does not just by chance include the term "plastic" (understood in the classical sense of the "vividly-sculptural"). The concept of the "Pantomimes" and the use of the French language in the title also reflect this association with Classicism – mirroring the ancient world. The allusion is to classical ballet, and, further, to its roots in the antique dance, which embodied more a static and plastic "Eidos" than a variable "Affect". The impressive paradox of the Pantomimes' music is in combination of both, in the fusion of a visible Eidos and a live fluid Affect – they can be heard in each intonation, in each tone, and in each harmony...

The composer:

"...a simple Interlude - intermède - became the center of the Pantomimes. The dying of my father resounds here: a softly pulsating tone, a simple, mournful tune, the final six knocks on the same terrible chord – all this appeared in me suddenly, a few hours before he left this world..."

The Interlude linked the first and the last Pantomimes, which had been written before as independent pieces. The repetitive tone from the first piece regenerating into dull knocking becomes the basis of the Interlude, and the hint at a waltz is implemented in the last piece. The sounds of instruments are defamiliarized, they are full of silence, love, and death... In the ending we hear tiny cosmic bells with softly whistling flageolets: a feeling of either time or its end...

We face a similar exhausting merge of silence-permeated static images and most intense stream of emotions when plunging into the world of the vocal cycle **"Letzte Augenblicke" (The Last Moments: Seven Songs for Voice, Cello, and Piano to texts by X. Evangelista)**, which becomes the emotional and conceptual core of the project in general, just as the Interlude is the triptych's center. The cycle's music is a confession. Its striking patterns time and sound impress you with a lasting sensation of some bitter, but also fragile emotion.

"Apart from anything the author wished or didn't wish, could or could not express in the text, the words live their own life in such or another way, they pulse and breathe, they enter dialogs with each other, they immediately give the music powerful impulses, and all you have is to pick up and amplify them. The idea of cello timbre is to make a counterweight to female voice, and this is how a kind of love triangle appears. As to the style, for me it is absolutely organic in all seven songs, although it varies all the time. Surely, theoreticians will see here a resort to elements of different composing techniques: minimalism, dodecaphony, and who knows what else..." (Vladimir Genin)

Duet for Cello and Violin “**o Du o**”, its title hinting at the German “Oh you...”, is a poem of loneliness, where the second voice, that of violin, just emphasizes the absolute, and tragically lucid solitude of the main character. The structure of the duo is inventive: the violin appears right at the moment when any hope for its appearance has been abandoned. Jewish intonations glimpsing in the piece are permeated with deep nostalgia, which, as the composer puts it, leads us to a “bloodcurdling catharsis.”

“**Double Espresso Plus**” for piano trio masterfully removes this “mortal lucidity”, and brings in a grotesque, a bit jazz-like dance, or maybe march, making us plunge into reality, which is nearly comical in its brightness. Double espresso is a strong drink strongly boiled by the composer for three: it is a love triangle again, but this time the poor piano is clamped between two enraged furies, violin and cello. In their exclamations supported by a fragiley impressionistic piano, suffering will burst open but for a short time – for they will soon be thrown back to their farce hell with furious might...

The performers deserve a special comment. **Tatiana Kuindji** sings at the apex of her exceptional musicianship, conveying the subtlest shades of the meaning and creating most striking images, whose tragic power goes along with lyrical confidentiality. Excellent young musicians **Tatiana Yurieva** and **Arseni Kotlyarevsky** are convincing in their professionalism and striking emotionality. They use time in music easily and expressively, and they masterfully meet the challenge set by the composer. As to the interpretation of the author himself, it is above any praises: **Vladimir Genin** is a brilliant pianist and a profound musician.

The artistic style of Vladimir Genin is extremely natural – it is feeling intonational and rhythmical life in every second; on the other hand, it is quite peculiar, being an amazing combination of “tradition” and “today”. The author’s “way of thinking is paradoxical in this sense, as everything genuinely live is. The composer is not bound by any conventionalities, his style is completely free, but also strict and perfected, and his musical language is beautiful with some inner beauty that makes your thought and hearing revisit the bright and tragic world of his sounds and their inner silence...

Mikhail Arkadiev, conductor and pianist, Dr. cult., Honored Artist of Russia

TATIANA KUINDJI, soprano

Honored Artist of Russia, winner of the Golden Mask National Award, leading opera soloist of Helicon-Opera State Theater in Moscow and Tchaikovsky State Opera House in Perm

Her brilliant career started right after her graduation from the Gnessins Musical Academy in Moscow, with appearances in the company of Moscow’s Third Direction Musical Theater, where she proved to be one of the most talented and ingenious female singers of the young generation. In 1992 Tatiana Kuindji became a soloist of Tchaikovsky State Opera House in Perm, and in 1997, a soloist of Helicon-Opera State Theater in Moscow, which became famous in most European countries due to its innovative productions. She still remains a soloist of these two theaters where she splendidly performed many parts from the soprano repertoire. In 1996, Tatiana Kuindji won the Golden Mask, Russia’s most prestigious national theatrical award, and in 1998 she was conferred the national title of Honored Artist of Russia.

Tatiana Kuindji has toured in many countries worldwide. Several times she appeared in productions of other repertory and

non-repertory theaters and at several international opera festivals. Her concertizing activity was no less effective. In 1997, together with famous violinist Gidon Kremer, she made a concert tour in Western Europe and Russia (Brussels, Cologne, Amsterdam, Paris, Trier, Basle, Moscow, St. Petersburg). She has performed with prominent pianist Mikhail Arkadiev several times, and has taken active part in the projects of the Moscow Union of Musicians' non-repertory theater, where she performed several attractive concert programs in a duo with Alexey Goribol.

For the first time in Russia, she performed several works by 20th century composers: Concerto for Voice with Orchestra by Giya Kancheli, Gloria in Krenek's "What Price Confidence", title parts in "Lulu" by A. Berg and in "Lolita" by Schedrin, V. Rubin's mono opera "Alice's Album", Vladimir Genin's *Last Instants* vocal cycle etc.

TATIANA YURIEVA, Violin

Member of the Russian National Philharmonic Orchestra under Vladimir Spivakov

Having finished the Gnessins' State Musical College in Moscow (with T. Repchanskaya), she continued education at the Maimonid State Classical Academy in Moscow, and afterwards as postgraduate student in Violin with Professor R. Stepanian. In 1998–2001 she performed with the international orchestra IRO Internationales Jugendorchester Ochsenhauzen (Germany) with such conductors as Klaus Arp, Manfred Shreier, Nicolas Pasket, and in 2001-2003, in Excellente Moscow Chamber Ensemble led by Evgeny Nepalo, with which she toured in Russia and Spain.

In the same years, she was a concert master with the State Television and Radio Center Orchestra under the baton of Sergey Politkov. Since 2003 Tatiana Yurieva has played in the first violins of the Russian National Philharmonic Orchestra led by Vladimir Spivakov, and has taught the violin at the Maimonid State Classical Academy.

ARSENI KOTLYAREVSKY, Violoncello

Prize winner of the international competition in Togliatti (2002), "Beethoven Days in Moscow" festival (2003), and "Homecoming" festival (Moscow, 2004)

He was born in Moscow in 1985. In 2004, he finished cum laude the special music school for highly talented children of the Gnessins' College, where he studied with T. Prokhorova and V. Birina. Since 2004 he has been student of the Tchaikovsky Moscow State Conservatory (in Cello, with Professor K. Rodin.) Mr. Kotlyarevsky actively concertizes, frequently touring in and outside Russia. He has performed in the Minor and Rachmaninoff Halls of Moscow Conservatory several times. In 2007, he appeared in the concert dedicated to the 80th anniversary of Mstislav Rostropovich in the Grand Hall of Moscow Conservatory.

Arseni Kotlyarevsky is the premiere performer of many contemporary compositions, among which are opuses by B. Frankshtein, D. Gabitova, O. Rostovskaya, and V. Genin (premiere of the *Last Instants* vocal cycle at the 29th international festival of contemporary music Moscow Autumn 2007).

VLADIMIR GENIN

Composer and pianist, Member of Russia's Union of Composers and GEMA, Author of several chamber, choral, and symphony works performed in Russia, Europe and the USA, published by several international publishing houses and released on LPs and CDs.

Vladimir Genin was born in Moscow in 1958, to a family tied to arts – painting, music, literature, and cinema with deep-established traditions. (His grandfather Iosif Shpinel, artist and professor of the Institute of Cinema, contributed to more than 60 films as Mosfilm Studio's art director; among them were such masterpieces of Russian cinema as *Ivan the Terrible* and *Alexander Nevsky* by Sergey Eisenstein.) His father Mikhail Genin is a musician and a well-known satirist writer, author of aphorisms, and winner of the *Literaturnaya Gazeta* newspaper's Gold Calf prize.

Having finished cum laude the Academic College of Music of the Tchaikovsky Moscow Conservatory (as pianist in Viktor Bunin's class), he then studied with legendary Aliza Kezeradze (teacher, and later wife of Ivo Pogorelich), but finally decided on a composer's career. In 1983, he graduated cum laude from Moscow Conservatory, where he studied with such outstanding teachers as Roman Ledenev (Composition), Yuri Butsko (Instrumentation), and Ilia Kliachko (Piano), and in 1990, the assistance probation in Composition.

In 1987, Vladimir Genin wrote *The Plaint of Andrei Bogolubsky, Great Prince of Vladimir, a Choral Act for Soloists and Chorus* ordered by Vladimir Choral Music Theater under the directorship of Edward Markin. The act had over 60 productions in Russia, it was performed during the celebration of the Millennium of Christening of Russia and during Vladimir Chamber Choir's concert tour in the United States.

The instrumentations of Mussorgsky's "Songs and Dances of Death" and "Sunless" vocal cycles made by Genin to the order of Dmitry Hvorostovsky were performed under the baton of Valery Gergiev in St. Petersburg (1993, Mariinsky Theater Orchestra), and in Rotterdam and Brussels (1998, Rotterdam Philharmonic Orchestra.)

The film "Der Brief des Kosmonauten" ("The cosmonaut's letter", Germany, 2001, script and film by Vladimir Torbica) with an original soundtrack by Vladimir Genin was successfully distributed all over Germany, shown on TV channels of Germany and Austria, and released on a DVD. The chamber music he wrote to the order by Sonoton can be heard on many TV channels of Europe, the USA, Japan, South Africa, and Australia as documentary soundtracks.

Among other works of Vladimir Genin are:

Poem Symphony (1986); Concert Symphony for Piano and Symphony Orchestra (1988); "The Last Journey" chamber cantata to words by E. Boratynsky (1994); Suite from a soundtrack for orchestra (2003); "Three Feasts of Savior", an act for narrator, female soloist, chorus, and ensemble to words by Vera Pavlova (2006); "Apocryphal Chants about Doomsday" for soloists, chorus, and ensemble (1990); "Infernal, or the Soul's Descent into Hell" after Fyodor Dostoevsky for soloists and chorus (1991); "St. Augustine's Confession" for narrator and chorus (1990); "Mosaïque éclatée" for block flutes and organ (2002); «Rossini-Ouvertürenparade» for chamber orchestra / for winds trio (1999); "Caffee a duo" suite for trumpet and piano (2006); "Stimmen, Stimmen... Höere, mein Herz" for trio of saxophones (1999); "Die Trompeten der Engel" for brass quartet (1995); Piano Sonata (1985); Sonata for Viola and Piano (1985); several chamber vocal cycles, to words by I. Bunin (1985), E. Boratynsky (1987), and ancient Chinese poets (1986); piano quartet transcriptions of Polovtsian Dances from Borodin's opera *Prince Igor* (1998) and Introduction to Mussorgsky's opera *Boris Godunov* (2004).

The compositions of Vladimir Genin are published by Kompositor in Moscow, Internationale Musikverlage Sikorski Hamburg, Wolfgang G. Haas Musikverlag Köln, Jürgen Enninger Enter Media Publishing München and Carus-Verlag Stuttgart, and repeatedly performed at the international festival of contemporary music Moscow Autumn and Munich Festival of New Music. "The New Grove Dictionary of Music and Musicians", London contains an article on his music. Vladimir Genin has been living and working in Munich since 1997.

Georgiy Sviridov, composer:

"Vladimir Genin belongs to the young generation of composers who started their creative activity near the very end of a great and dramatic epoch in Russia. His music shows a serious, bright, and profound talent, and his undoubted musicianship positions him among the most noticeable young Russian composers of the last decade." (1996)

D

in C est: 4/4

Das Konzept des neuen Werks von Vladimir Genin, das einen etwas riskanten, doch musikalisch absolut gerechtfertigten Namen trägt (der Ton „C“ ist die Achse aller vier Kompositionen), ist höchst originell – vier absolut autonome Kompositionen für vier Interpreten in vier verschiedenen Besetzungen bilden ein ideales architektonisches Ganzes und werden als ein großer Zyklus empfunden. Die Reihenfolge der Kompositionen ist absolut organisch, nicht nur weil die Timbres der Instrumente als Bindeglieder dienen, sondern weil die Instrumente eine gemeinsame musikalische Sprache sprechen, und eine emotive Dramaturgie das Werk durchläuft.

Mit jeder neuen Arbeit schafft Vladimir Genin eine unverkennbare, fesselnde Welt. In dieser Welt werden Klänge zum Bestand der Stille, und zugleich dringt Stille in das Wesen des Klangs ein. Hier wächst die musikalische Gestalt ganz unauffällig mit kaum spürbar feiner Macht. Dies vermögen nur wahre Künstler.

Triptychon für Violine und Klavier **“Intermède avec deux pantomimes plastiques”** (**“Zwischenspiel mit zwei plastischen Pantomimen”**) ist dem Andenken an den Vater gewidmet. Das „Funebre“ ist in dem ergreifend expressiven Zwischenspiel konzentriert, das gar kein Interludium ist, sondern die Mitteltafel eines malerischen-musikalischen-bildhauerischen Triptychons. Der Titel enthält nicht zufällig den Begriff „plastisch“ im antiken Verständnis der anschaulich-skulpturellen Gestaltung. Zu diesem Assoziationsspiel mit dem Klassizismus – der ja die Widerspiegelung der Antike ist – gehört nicht nur der Begriff „Pantomimen“, sondern auch der französische Titel. Er spielt auf das klassische Ballett an und auf seine Wurzeln, den antiken Tanz, der eher statisch-plastisches „Eidos“ verkörperte, als lebendig fließenden Affekt. Das Paradox dieser Musik besteht aber in der eindrucksvollen Verschmelzung von beiden, die in jeder Intonation, in jedem Ton, in jeder Harmonie hörbar sind.

Der Komponist:

„...zum Zentrum des Werkes wurde ein einfaches Zwischenspiel – intermède. Das Sterben meines Vaters findet hier sein Echo: Ein leise pulsierender Ton und ein schlichtes leidvolles Motiv, die letzten sechs Schläge auf demselben schrecklichen Akkord – sie ertönten in mir wenige Stunden vor seinem Dahingehen...“

Das Interludium hat die Verbindung zwischen beiden Pantomimen gebildet, die früher als unabhängige Stücke komponiert worden waren. Der ständig wiederholte Ton des ersten Stücks, der sich in stumme Schläge verwandelt, wird zur Hauptidee des Interludiums, und eine Andeutung auf den Walzer verwirklicht sich in der zweiten Pantomime. Die Instrumentenklänge sind verfremdet, voller Stille, Liebe und Tod. Der Abgang – kosmische Glöckchen mit leisem Pfeifen von Flageollets: das Empfinden des Laufs oder des Endes der Zeit?..

Die ähnlich sehnsuchtsvolle Vermischung der von der Stille durchwebten statischen Gestalten und des höchst intensiven Strömens der Emotionen ergreift uns, wenn wir in die Welt des Vokalzyklus **“Letzte Augenblicke: Sieben Lieder für**

Sopran, Cello und Klavier nach Xenia Evangelista“ eintauchen. Dieser bildet den Kern des ganzen Werks, entsprechend dem Intermezzo als Zentrum des Triptychons. Die Musik des Vokalzyklus ist ein aus der Tiefe des Innersten steigendes Bekenntnis. Die Ausdruckstärke aller Klang- und Zeitstrukturen beeindruckt und hinterlässt für lange Zeit das Gefühl eines herben und gleichzeitig fragilen Erlebnisses.

„Außer dem, was der Autor des Textes wollte und auszudrücken vermochte, leben Worte ihr eigenes Leben, pulsieren und atmen, führen miteinander einen Dialog, geben der Musik blitzartig mächtige Impulse, und es bleibt nur, sie zu empfangen und zu verstärken. Das Cellotimbre wurde einberufen um ein Gegengewicht zu der Frauenstimme zu erschaffen – so entsteht eine Art von Liebedreieck. Was den Stil angeht, so ist er in allen sieben Liedern für mich absolut organisch, auch wenn sehr wechsellv. Bestimmt werden Musikwissenschaftler darin Elemente verschiedener Kompositionstechniken finden – der Minimalmusik, der Dodekafonie und wer weiß, was sonst noch...“ (Vladimir Genin)

Duo für Cello und Violine, dessen Titel **“O Du o”** aufs deutsche „O Du...“ anspielt, ist ein Poem der Einsamkeit, in dem die zweite Stimme – die der Geige – das vollkommene tragisch-heitere Alleinsein des lyrischen Protagonisten unterstreicht. Sehr originell ist der Aufbau des Duos: die Geige setzt ausgerechnet dann ein, wenn die Hoffnung schon schwindet. Die flimmernden jüdischen Anklänge sind von einer tiefen Nostalgie durchdrungen, die uns zu einer (mit den Worten des Komponisten) *“herzerreißenden Katharsis“* führen.

“Double Espresso Plus” für Klaviertrio löst meisterhaft diese „Erleuchtung im Tode“ auf und zwingt uns mit einem grotesken, leicht jazzigen Tanz oder Marsch in eine fast skurrile Realität. Der doppelte Espresso ist ein starkes Getränk, das von dem Komponisten für drei Personen „stretto“ aufgekocht wurde: Wir haben es hier wieder mit einem Liebedreieck zu tun, doch jetzt wird der arme Flügel von zwei rasenden Furien – Geige und Cello – zusammengequetscht. In ihren Rufen, von dem fragil impressionistischen Klavier unterstützt, kommt kurz wieder das Leid hoch – sehr bald werden sie aber mit neuer tollwütiger Kraft in ihre höllische Farce zurückgeworfen....

Die Interpreten sollen gesondert erwähnt werden. **Tatiana Kuindji** singt auf der Spitze ihres Könnens, feinste Sinnnuancen wiedergebend und hervorragende Charakterbilder schöpfend, tragische Kraft mit zarter Intimität verbindend. Die wunderbaren jungen Musiker **Tatiana Yurieva** und **Arseni Kotlyarevsky** überzeugen mit ihrem Professionalismus und hervorstechender Emotionalität. Frei und ausdrucksvoll die musikalische Zeit beherrschend, meistern sie perfekt die extreme Schwierigkeit, die die Musik des Komponisten aufgibt. Der Interpretation des Autors selbst ist über alles Lob erhaben: **Vladimir Genin** ist ein brillanter Pianist und ein tiefgründiger Musiker.

Der künstlerische Stil des Komponisten Vladimir Genin ist vollkommen natürlich – in jeder Sekunde ist die Lebendigkeit von Intonation und Rhythmik spürbar – und gleichzeitig total ungewöhnlich in der seltsamen Kombination von bedingt *“Traditionellem“* und *“Modernem“*. Selbst die Art des Denkens des Autors ist in dem Sinne paradox, wie es das Leben selbst ist. Der Komponist ist an keine Bedingungen gebunden, sein Stil ist vollkommen frei, doch innerlich streng und prägnant, und seine musikalische Sprache ist von einer innigen Schönheit, die uns zwingt, in Gedanken und im Gehör zur lichten und tragischen Welt ihrer Klänge und ihrer Stille immer wieder zurückzukehren...

MIKHAIL ARKADIEV, Dirigent und Pianist, Dr. cult., Verdienter Künstler Russlands

TATIANA KUINDJI, Sopran

Preisträgerin der Nationalpreises „Goldene Maske“, Trägerin des Nationaltitels „Verdienter Künstler Russlands“, Opernsolistin des Nationaltheaters Helicon-Oper, Moskau und des Tchaikovsky Nationalen Opernhauses, Perm

Ihre glänzende Karriere begann gleich nach Abschluss der Gnessin Musikakademie in Moskau mit den Aufführungen in der Truppe des Moskauer Musiktheaters „Die Dritte Richtung“, wobei sie sich als eine der talentiertesten und feinsten Sängerinnen der jüngsten Generation erwies. Tatiana Kuindji wurde 1992 Solistin des Tchaikovsky National Opernhauses in Perm, 1997 Solistin des Nationaltheaters Helicon-Oper in Moskau, das mit seinen modernen Inszenierungen in mehreren europäischen Ländern Ruhm erntete. Sie ist immer noch führende Opernsolistin der beiden Theater, an denen sie glänzende Vorstellungen des Sopranrepertoires gibt. 1996 bekam Tatiana Kuindji den höchst angesehenen nationalen Theaterpreis „Goldene Maske“, 1998 wurde sie zur Trägerin des Nationaltitels „Verdienter Künstler Russlands“.

T. Kuindji konzertierte in vielen Ländern, wiederholt nahm sie an Aufführungen anderer Theater und Impressarios und einer Reihe von internationalen Opernfestivals teil. Sehr intensiv ist auch ihre Konzerttätigkeit. 1997 geht sie auf Tournee in Westeuropa und Russland an (Brüssel, Köln, Amsterdam, Paris, Trier, Basel, Moskau, St. Petersburg) zusammen mit einem der berühmtesten Geiger der Welt, Gidon Kremer. Wiederholt konzertierte sie zusammen mit dem exzellenten Pianisten Mikhail Arkadiev, nahm aktiv Teil an Projekten des Ensemble des Moskauer Musikerbundes (MSM), wo sie viele hervorragende Konzertprogramme im Ensemble mit Alexei Gorbol gestaltete.

Sie wirkte bei Uraufführungen vieler bedeutender Werke von Komponisten des 20. Jahrhunderts in Russland mit, darunter das Konzert für Stimme und Orchester von Gia Kancheli, die Oper „What Price Confidence?“ von Ernst Krenek (Gloria), die Oper „Lulu“ von Alban Berg (Lulu), die Oper von Rodion Shchedrin „Lolita“ (Lolita), die Monoooper von Vladimir Rubin „Album von Alisa“, der Vokalzyklus „Letzte Augenblicke“ von Vladimir Genin.

TATIANA YURIEVA, Violine

Mitglied des Nationalen Philharmonieorchester Russlands unter der Leitung von Vladimir Spivakov.

Nach dem sie das Gnessin Musik College in Moskau bei T. Repchanskaya absolvierte, studierte bei Prof. R. Stepanian an der Staatlichen Klassischen Maimonid Akademie Moskau, dem ein Aufbaustudium folgte. Als Mitglied des Internationalen Jugendorchesters Ochsenhauzen IRO (Deutschland) tritt sie 1998 – 2001 unter der Leitung von Klaus Arp, Manfred Schreier und Nicolas Pasket auf.

2001-2003 ging sie auf verschiedene Tourneen nach Russland und Spanien als Mitglied des Moskauer Kammerensembles „Excellente“ unter E. Nepalo und war gleichzeitig als Konzertmeister des Orchesters des Russischen Funk- und Fernsehentrums unter S. Politikov tätig.

Seit 2003 spielt Tatiana Yurieva in der Gruppe von 1. Violinen des Nationalen Philharmonieorchester Russlands unter der Leitung von Vladimir Spivakov und unterrichtet Violine an der Staatlichen Klassischen Maimonid Akademie in Moskau.

ARSENI KOTLYAREVSKY, Violoncello

Preisträger des Internationalen Wettbewerbs in Toliatti (2002), des Festivals „Beethoven-Tag Moskau“ (2003) und des Festivals „Die Rückkehr“ Moskau (2004)

Nach Abschluss mit Auszeichnung der Gnessin Sondermusikschule für Hochbegabte 2004, an der seine ersten Lehrer T. Prokhorova und V. Birina waren, studiert er am Moskauer Staatlichen Tchaikovsky Konservatorium beim Prof. K. Rodin. Gleichzeitig gibt er zahlreiche Konzerte, unternimmt fortdauernd Gastspielreisen in Russland und im Ausland, hat in den Sälen des Moskauer Konservatoriums immer wieder Auftritte. 2007 wirkt er beim feierlichen 80. Jubiläum des legendären Cellisten Mstislav Rostropovich im Großen Konzertsaal des Moskauer Konservatoriums mit. Er hat eine Vielzahl moderner Werke aufgeführt, darunter Kompositionen von B. Frankstein, D. Gabbitova, O. Rostovskaya und V. Genin (Uraufführung des Vokalzyklus „Letzte Augenblicke“ beim 29. Internationalen Festival der modernen Musik “Moskauer Herbst“ 2007).

VLADIMIR GENIN

Komponist und Pianist, Mitglied der GEMA und des Komponistenverbandes Russlands, Autor von Sinfonie-, Chor- und Kammerwerken, die in Russland, Europa, in den USA aufgeführt, von mehreren Internationalen Verlagen veröffentlicht und auf Schallplatten und CDs herausgegeben wurden

Vladimir Genin wurde 1958 in Moskau in einer Familie geboren, welche mit der Kunst – Malerei, Musik, Literatur und Kino – sehr tiefe Traditionen verbinden (sein Großvater Jossif Spinel, Kunstmaler und Professor des Moskauer Institutes für Kinematografie, wirkte als Bühnenbildner bei den Filmen „Iwan der Schreckliche“ und „Alexander Newski“ von Sergej Eisenstein mit, sein Vater Michail Genin war Musiker und wurde später als Schriftsteller und Autor humorvoller Aphorismen berühmt).

Nach dem er 1977 das Akademische Kolleg für Musik am Moskauer Konservatorium als Pianist bei V. Bunin mit Auszeichnung absolvierte, studierte er ein Jahr lang bei der legendären Aliza Kezeradze (Lehrerin und später Ehefrau von Ivo Pogorelich), bevor er sich schließlich entschloss, sein Leben der Komposition zu widmen.

Er studierte bei hervorragenden Professoren wie Roman Ledenev (Komposition) und Yuri Buzko (Orchestration) und Ilya Klyachko (Klavier) am Moskauer Tchaikovsky Konservatorium, das er 1983 mit Auszeichnung absolvierte, und dem ein Aufbaustudium als Komponist folgte.

Sein Mysterienspiel „Klage um Andrei Bogolubski, den Großfürsten von Vladimir“ erlebte 1988-90 in Russland und bei einer großen Konzerttour in den USA über 60 Aufführungen und war Teil der Jahrtausendfeierlichkeiten zu Ehren des Christlichen Russlands.

Uraufführungen seiner Orchestrierungen der Vokalzyklen von Modest Mussorgskis „Lieder und Tänze des Todes“ so wie „Ohne Sonne“, die er im Auftrag von Dmitri Hvorostovsky schuf, fanden unter der Leitung von Valery Gergiev in St. Petersburg (Orchester des Mariinsky Theaters, 1993), in Rotterdam und Brüssel (Rotterdams Philharmonic Orchestra, 1998) statt.

2002 wurde im Kino bundesweit der Spielfilm „Der Brief des Kosmonauten“ (Deutschland, 2001; Regie und Buch - Vladimir Tobica) mit der Originalmusik des Komponisten gezeigt, danach folgte die wiederholte Fernsehausstrahlung bei „Premiere“ und „Tele 5“, außerdem erschien der Film auf DVD.

Im Auftrag von SONOTON (Creative Sound Solutions, München) komponierte sechs Stücke für Kammerensemble werden fortwährend als Hintergrundmusik bei allen großen TV-Kanälen weltweit (Europa, Australien, Japan, SAR, USA) broadcastet.

Unter anderen Werken von V. Genin:

Sinfonie-Poem (1986); Sinfonie-Konzert für Klavier und Sinfonieorchester (1988); Kammerkantate “Letzte Reise“ nach E.

Boratynsky (1994); Suite aus der Filmmusik für Orchester (2003); Das Mysterienspiel "Drei Jesusfeste" für Sprecher, Solisten, Chor und Ensemble nach V. Pavlova (2006); "Apokryphengesänge von Jüngsten Gericht" für Solisten, Chor und Ensemble (1990); "Infernalía oder Leidensweg der Seele" für Solisten und Chor nach Fyodor Dostoevsky (1991); "Bekennnis von St. Augustinus" für Sprecher und Chor (1990); "Mosaik éclatée" für Blockflöten und Orgel (2002); "Rossini-Ouvertürenparade" für Kammerorchester / für Rohrblattdrio (1999); "Caffé à duo" Suite für Trompete und Klavier (2006); "Stimmen, Stimmen... Höre, mein Herz" für Saxophontrio (1999); "Die Trompeten der Engel" für Blechbläserquartett (1995); Sonate für Klavier (1985); Sonate für Viola und Klavier (1985); eine Reihe Kammervokalzyklen nach I. Bunin (1985), nach E. Boratynsky (1987) und nach alchinesischen Dichtern (1986); Bearbeitungen für Klavierquartett der "Polowetzer Tänze" aus der A. Borodins Oper "Fürst Igor" (1998) und der Introduction aus M. Mussorgskis Oper „Boris Godunov“ (2004).

Kompositionen von V. Genin wurden von Internationalen Musikverlagen Sikorski Hamburg, Wolfgang G. Haas Musikverlag Köln, Jürgen Enninger Enter Media Publishing München und Carus-Verlag Stuttgart herausgegeben und wiederholt bei den Internationalen Festivals der modernen Musik "Moskauer Herbst" und bei Festen der Münchner Gesellschaft für Neue Musik vorgetragen. 'The New Grove Dictionary of Music and Musicians' (London) schließt einen Artikel über sein Werk ein. Seit 1997 lebt und arbeitet Vladimir Genin in München.

Georgy Sviridov, Komponist:

"Vladimir Genin gehört zu der jüngsten Generation der Komponisten, die mit dem Schaffen anfangen, als die große und dramatische Epoche in Russland schon zu Neige ging. Seine Musik ist von einem hervorragenden, ernsthaften und tiefen Talent gekennzeichnet, und seine zweifellose Meisterschaft macht ihn zu einer der bedeutendsten Figuren unter den jungen russischen Komponisten des letzten Jahrzehntes." (1996)

F

In C est: 4/4

Tel est le titre quelque peu risqué mais musicalement approprié du nouveau projet de Vladimir Genin, le son «do» («C») étant le centre de ces quatre compositions. La conception très originale de ce projet est celle d'une oeuvre à l'architecture idéale : quatre compositions autonomes, pour quatre interprètes, dans quatre formations différentes se perçoivent comme une grande oeuvre cyclique. L'ordre des compositions est absolument organique, non seulement grâce aux timbres des instruments qui servent de lien, mais surtout grâce à la langue musicale commune et à la dramaturgie des sentiments qui parcourt l'oeuvre.

Avec chaque nouvelle oeuvre, Vladimir Genin crée son propre monde, profond et évident, dans lequel les sons font partie du silence, qui lui-même pénètre dans l'essence du son. Dans ce monde, la structure musicale de l'oeuvre prend corps discrètement, mais avec ce subtil pouvoir qui désigne les véritables artistes.

Le triptyque pour violon et piano **«Intermède avec deux pantomimes plastiques»** est dédié au souvenir du père du compositeur. Les tonalités funèbres se concentrent dans l'intermède central, d'une expressivité poignante, qui, en vérité, n'est pas un intermède, mais bien le tableau central d'un triptyque pictural, musical et sculptural. Le titre n'emploie pas par hasard le terme « plastique ». Il fait référence à la conception antique d'une expression sculpturale. A ce jeu d'associations

avec le classicisme, appartiennent non seulement le mot pantomime, mais aussi le titre en français. Il rappelle le ballet classique et plus loin, son origine, la danse antique qui incarnait plutôt une figure statique que des affects changeants. Le paradoxe impressionnant de cette musique vient de la fusion des deux, d'un eidos parlant et d'un affect vivant et fluide, fusion que l'on entend dans chaque intonation, chaque son, chaque harmonie.

Le compositeur:

Un simple intermède est devenu la partie centrale de l'oeuvre. La mort de mon père retentit ici: un son comme une faible pulsation, un motif simple et rempli de souffrance, les six dernières battues du même terrible accord, me sont apparus soudain quelques heures seulement avant sa disparition...

L'intermède fait le lien entre les deux pantomimes, qui furent composées, tout d'abord, comme des pièces indépendantes. Le son, répété de manière incessante dans la première pièce et qui se transforme en battues muettes, deviendra l'idée principale de l'intermède. Une allusion à la valse se réalise dans la deuxième pantomime. Les sons instrumentaux sont dénaturés, pleins de calme, d'amour et de mort. La chute, des cloches cosmiques avec un léger sifflement de flageolet, nous fait ressentir la course du temps, à moins que cela n'en soit la fin.

Cette même fusion, pleine de nostalgie, des formes statiques tissées de silence et du déferlement intense des émotions, nous empoigne quand nous plongeons dans le monde du cycle vocal **«Letzte Augenblicke» («Derniers instants»: sept Lieder d'après Xenia Evangelista pour soprano, violoncelle et piano.)**

Ce cycle vocal est le centre de tout le projet, comme l'intermède était le centre du triptyque. Sa musique en est intime, comme un aveu venant du tréfonds. La puissance d'expression sonore et temporelle laisse pour longtemps la profonde impression d'une expérience âpre et fragile.

“Les mots vivent leur propre vie, respirent, construisent un dialogue entre eux, ont leur propre pulsation, en dehors de ce que l'auteur du texte veut, ou ne veut pas, exprimer. Ils donnent à la musique de puissantes impulsions qu'il ne reste plus qu'à recevoir et à renforcer. Le timbre du violoncelle vient en contrepoids sonore à la voix de femme. Il apparaît ainsi une forme d'amour triangulaire. Quant au style des sept Lieder, il est, pour moi, absolument organique, tant bien même qu'il soit varié.

Des musicologues trouveront certainement diverses techniques de composition- musique minimale, dodécaphonie et qui sait quoi encore...”(Vladimir Genin)

Le duo pour violoncelle et violon dont le titre signifie en français **«Oh, toi...»** est un poème de la solitude où la deuxième voix, celle du violon, ne fait que souligner l'isolement absolu de la première, celui du violoncelle, dans l'opposition lyrique de la tragédie et de la sérénité. La structure de ce duo est très originale: le violon rentre au moment même où l'espérance déjà, disparaît. Les subtiles réminiscences juives sont empreintes d'une profonde nostalgie qui nous conduit, selon les mots du compositeur, à une catharsis déchirante.

La dernière pièce **«Double espresso plus»** pour trio avec piano, résout magistralement cette illumination dans la mort. Et nous entraîne d'un pas grotesque, légèrement jazzique, dans une réalité crue, presque bouffonne. Le double espresso est une boisson forte, concoctée par le compositeur pour trois personnes. Là encore, nous avons à faire à un amour

triangulaire, mais le pauvre piano est maintenant pressé par deux furies, le violon et le violoncelle. A leurs appels, soutenus par le piano impressionniste et fragile, la souffrance remonte de nouveau, brièvement. Mais très vite, ils sont rejetés avec une force enragée dans la farce infernale...

On se doit de mentionner séparément les interprètes:

Tatiana Kuindji chante au sommet de son art, exprimant les nuances les plus fines, créant un rôle, un personnage, mêlant une force tragique à une tendre intimité.

Les jeunes et merveilleux musiciens **Tatiana Yurieva** et **Arseni Kotlyarevsky** convainquent par leur professionnalisme, et nous émeuvent profondément. Libres et expressifs, ils maîtrisent parfaitement l'extrême difficulté de cette partition. L'interprétation de l'auteur lui-même est au dessus de tous éloges: **Vladimir Genin** est un pianiste brillant et un musicien ardent.

Le style de Vladimir Genin est d'un naturel absolu, la vivacité de l'intonation et du rythme se ressent à chaque instant. En même temps, ce style est complètement inhabituel dans l'étrange combinaison de tradition et de modernité. La manière de penser du compositeur est elle-même en ce sens paradoxale, comme l'est la vie elle-même. Le compositeur n'est lié à aucune condition, son style est parfaitement libre bien qu'au fond, il soit austère, plein de sens, et concis. Sa langue musicale est d'une beauté intime, qui nous oblige par la pensée et l'écoute à retourner au monde lumineux et tragique de ses sons et de sa paix...

TATIANA KUINDJI, soprano

Lauréate du prix national „masque d'or”, décorée du titre national „Artistes Russes Méritants”, soliste de l'opéra national Helicon de Moscou et de l'Opéra National Tchaïkovski de Perm

Sa brillante carrière commença aussitôt après la fin de ses études à l'Académie Musicale Gnessin de Moscou avec la troupe du théâtre musical moscovite „La Troisième Direction”, où elle se révéla être une des chanteuses les plus talentueuses et fines de sa génération. Tatiana Kuindji a été soliste en 1992 de l'opéra national Tchaïkovski de Perm et, en 1997 de l'opéra national Helicon de Moscou, qui grâce à ses mises en scène modernes, se fit connaître dans les pays européens. Elle est toujours soliste des deux maisons d'opéra avec lesquelles elle donne de brillantes représentations du répertoire soprannique. En 1996, Tatiana Kuindji reçut le prix national très considéré, „Masque d'Or”. En 1998, elle reçut le titre national „Artistes Russes Méritants”.

Tatiana Kuindji se produit dans de nombreux pays. Elle a pris part à des représentations d'autres maisons d'opéra et à une série de festivals d'opéra internationaux. Son activité de concertiste est elle aussi très intense. En 1997, elle part en tournée en Europe de l'ouest et en Russie (Bruxelles, Cologne, Amsterdam, Paris, Trieste, Bâle, Moscou, Saint Peters bourg) avec un des violonistes les plus connus Gidon Kremer. De nombreuses fois, elle se produisit avec l'excellent pianiste Mikhail Arkadiev, elle prit part activement au projet de l'Entreprise de la Fédération des Musiciens Moscovites où elle façonna d'excellents programmes de concert en ensemble avec Alexei Goribol.

Elle créa en Russie des œuvres importantes de compositeurs du XXème siècle. Entre autres, le Concert pour voix et orchestre de Gia Kancheli, le cycle vocal « Derniers instants » de Vladimir Genin, les opéras « What Price Confidence » de Ernst Krenek (Gloria), « Lulu » d'Alban Berg (Lulu), « Lolita » de Rodion Shchedrin (Lolita), «L'album de Lisa » de Vladimir Rubin.

TATIANA YURIEVA, violon

Membre de l'Orchestre National Philharmonique de Russie sous la direction de Vladimir Spivakov

Après la fin de ses études au « Gnessin Musik Collège » à Moscou, elle étudia chez le Professeur R. Stepanian à l'Académie Classique Nationale Maimonide de Moscou, où elle fit ensuite un cycle de perfectionnement. Comme membre de l'Orchestre International des Jeunes de Ochsenhauzen IRO (Allemagne), elle joua entre 1998 et 2001 sous la direction de Klaus Arp, Manfred Schreier et Nicolas Pasket.

Elle prit part à diverses tournées entre 2001 et 2003, en Russie et en Espagne avec l'Ensemble de Chambre Excellente sous la direction de E. Nepalo et, dans le même temps, elle fut le violon solo de l'Orchestre de la Radio et de la Télévision Russe sous la direction de S. Politikov.

Depuis 2003, Tatiana Yureva joue dans le groupe des premiers violons de l'Orchestre Philharmonique de Russie sous la direction de Vladimir Spivakov. Elle enseigne le violon à l'Académie Classique Nationale Maimonide de Moscou.

ARSENI KOTLYAREVSKY, violoncelle

Prix du concours international Toliatti (2002), du Festival Journées Beethoven de Moscou et du Festival Le Retour de Moscou

Après son diplôme avec mention de l'« Ecole spéciale Gnessin pour Enfants surdoués » en 2004, où il eut T. Prokhorova et V. Birina comme professeur, il étudia au Conservatoire National Tchaïkovsky de Moscou chez K. Rodin.

En même temps, il donne de nombreux concerts, prend part à des tournées en Russie et à l'étranger et se produit régulièrement dans les salles de concert du Conservatoire.

En 2007, il participa aux festivités du 80ème anniversaire du légendaire violoncelliste Mstislav Rostropovitch dans la Grande Salle de Concert du Conservatoire de Moscou.

Il a joué de nombreuses œuvres contemporaines entre lesquelles des compositions de B. Frankstein, D. Gabbitova D. Gabbitova, O. Rostovskaya, V. Genin.

VLADIMIR GENIN

Compositeur et pianiste, membre de la GEMA et de la Fédération des Compositeurs de Russie, auteur d'œuvres symphoniques, vocales et de musique de chambre, données en Russie, en Europe et aux USA et gravées sur disque et CD. Edité par plusieurs maisons d'édition. Joué à plusieurs reprises dans des festivals internationaux de musique contemporaine. Enregistré sur disque et CD.

Vladimir Genin est né en 1958 à Moscou. Il appartient à une famille ayant de très profondes racines artistiques en peinture, musique, littérature et cinéma. Son grand-père Iossif Chpinel, peintre et professeur à l'Institut Cinématographique de Moscou fut le scénographe des films « Ivan le terrible » et « Alexandre Nevski » de Sergueï Eisenstein. Son père Mikhaïl Genin, musicien se rendra célèbre comme écrivain et auteur d'aphorismes humoristiques.

Après son prix de piano avec mention au collège académique du Musique du Conservatoire de Moscou, dans la classe de V. Bunin, il étudia pendant une année avec la légendaire Aliza Kezeradze (professeur et plus tard femme d'Ivo Pogorelich), puis décide de se consacrer à la composition.

Il étudia auprès de professeurs renommés comme Roman Ledenev (composition), Yuri Buzko (orchestration) et Ilya

Klyachko (piano) au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Il y est primé avec mention et y fit ensuite un cycle de perfectionnement en composition.

Son mystère « Plainte pour Andreï Bogolubski, grand duc de Vladimir » fut représenté plus de 60 fois entre 1988 et 1990 en Russie, ainsi que dans une grande tournée aux États-Unis. Il fit partie des festivités pour le millénaire de la Russie Chrétienne.

Valéry Gergiev dirigea les premières de ses orchestrations du cycle vocal de Moussorgski « Chants et danses de la mort » et « Sans soleil » (commande du bariton Dimitri Hvorostovsky) avec l'Orchestre du théâtre Mariinsky en 1993 à Saint-Petersbourg et avec l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam à Rotterdam et Bruxelles.

En 2002, sorti en Allemagne le film « La Lettre du Cosmonaute » de Vladimir Tobica, dont il composa la musique. On put le voir ensuite sur « Première » et sur « Télé 5 ». Il est paru en DVD.

Sur commande de SONOTON (Creative Sound Solutions, Munich) il composa 6 pièces pour ensemble de chambre. Elles passent régulièrement sur les grandes chaînes de télévision en Europe, en Australie et au Japon.

Entre autres œuvres de Vladimir Genin,

« Symphonie-poème » (1986) ; « Symphonie-concerto » pour piano et orchestre symphonique (1988) ; le mystère « Trois fêtes de Jésus » pour récitant, soliste, chœur et ensemble d'après V. Pavlova (2006) ; « Chants apocryphes du Jugement Dernier » pour solistes, chœur et ensemble (1990) ; « Infernalía ou le calvaire de l'âme » pour solistes et chœur d'après Fiodor Dostoïevski (1991) ; « Révélation de Saint -Augustin » pour récitant et chœur (1990) ; « Mosaïque éclatée » pour flûte à bec et orgue (2002) ; « Rossini-Parade d'ouverture » pour orchestre de chambre / trio d'anches (1999) ; « Café à duo » Suite pour trompette et piano (2006) ; « Stimmen, Stimmen... Höere, mein Herz » (« Des voix, des voix... Ecoute, mon cœur ») pour trio de saxophone (1999) ; « Les trompettes des anges » pour quatuor de cuivres (1995) ; Sonate pour piano (1985) ; Sonate pour alto et piano (1985) ; une série de cycles vocaux de chambre d'après I. Bunin (1985) E. Boratynsky (1987) et des poètes chinois anciens (1986) ; Arrangement pour quatuor avec piano des « Danses polovtsiennes » extraite de l'opéra « Le prince Igor » de Borodine (1998) ; ainsi que l'introduction de l'opéra « Boris Godounov » de Moussorgski (2004).

Ses œuvres sont éditées par plusieurs maisons d'édition entre autres : Internationale Musikverlage Sikorski Hamburg, Wolfgang G. Haas Musikverlag Köln, Jürgen Enninger Enter Media Publishing München, Carus-Verlag Stuttgart et sont joués dans des festivals internationaux de musique contemporaine comme l'Automne de Moscou et Festen der Münchner Gesellschaft für Neue Musik. On trouve un article sur son œuvre dans The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London. Vladimir Genin vit et travaille à Munich depuis 1997.

Georgy Sviridov, compositeur :

« Vladimir Genin appartient à la nouvelle génération de compositeurs russes qui débutèrent leur création alors que l'époque grande et dramatique, que vivait la Russie, touchait déjà à sa fin. Sa musique talentueuse se caractérise par sa profondeur et son sérieux. Sa maîtrise incontestable font de lui une des figures marquantes de la nouvelle génération de compositeurs russes de la dernière décennie. » (1996)

Замысел нового проекта Владимира Генина, названного несколько рискованно, но музыкально абсолютно оправданно (тон “С” является звуковой осью всех четырех произведений), в высшей степени оригинален: четыре абсолютно автономных композиции для четырех исполнителей в четырех разных комбинациях составляют идеально выстроенное архитектурное целое и воспринимаются как один крупный цикл. Последовательность композиций абсолютно органична – не только из-за использования тембров инструментов как связующих звеньев, но и благодаря общности музыкального языка и сквозной драматургии душевных состояний.

Каждым новым сочинением творит Владимир Генин неповторимый и удивительно приятательный мир, в котором звуки становятся частью тишины, а тишина проникает в самую суть звука. Это мир, в котором форма произведения вырастает незаметно, но с той неуловимо тонкой властью, которая свойственна только подлинным художникам.

Триптих для скрипки и фортепиано **«Intermède avec deux pantomimes plastiques»** (**«Интермедия с двумя пластическими Пантомимами»**) посвящен памяти отца. Траурное funebre сконцентрировано в потрясающей по выразительности Интермедии, которая является вовсе не связкой, а центральной створкой живописно-скульптурно-музыкального триптиха, в название которого недаром входит слово «пластические» – слово, понятое в античном ключе «зримо-скульптурной» образности. К этой ассоциативной игре с классицизмом как отголоском античности относится не только понятие «пантомим», но и использование в названии французского языка. Последний отсылает нас к классическому балету и, далее, к его корням – античному танцу, в большей степени воплощавшему статично-пластичный «эйдос», чем изменчивый аффект. Впечатляющий парадокс музыки Пантомим – в их сочетании, слышимом в каждой интонации, в каждом тоне, в каждой гармонии...

Композитор говорит:

«...центром сочинения стала простая связка – интермедия, в ней отзвук смерти моего отца: тихо пульсирующий тон, простой скорбный мотив и шесть последних ударов на одном и том же страшном аккорде – они зазвучали во мне за несколько часов до его ухода...»

Написанные ранее как самостоятельные пьесы, две Пантомимы объединены Интермедией в неразрывное целое. Повторяющийся тон первой пьесы, перерождаясь в глухой стук, становится основой Интермедии, а намек на вальс реализуется в последней пьесе. Звучания инструментов остранены, полны тишины, любви и смерти... Завершение Триптиха – космические колокольцы с тихим свистом флажолетов: ощущение то ли бега времени, то ли его конца...

Подобное же томительное смешение пронизанных тишиной статичных образов и напряженнейшего потока переживаний захватывает нас и при погружении в мир вокального цикла **«Letzte Augenblicke»** («Последние мгновения»: Семь песен для голоса, виолончели и фортепиано на тексты Ксении Евангелисты), который становится такой же эмоциональной и смысловой сердцевинкой данного проекта в целом, как Интермедия – центром триптиха. Музыка Цикла исповедальна. Выразительность ее звуковых и временных построений впечатляет, надолго оставляя ощущение терпкого и одновременно хрупкого переживания.

«...помимо того, что хотел и сумел выразить в тексте его автор, слова так или иначе живут своей жизнью, пульсируют и дышат, вступают в диалог друг с другом, мгновенно дают музыке мощные импульсы, которые остается только уловить и усилить. Тембр виолончели призван создать противовес женскому голосу – так возникает некий любовный треугольник. Что касается стиля, то он во всех семи песнях для меня абсолютно ограничен, хотя постоянно изменчив. Теоретики, безусловно, усмотрят здесь обращение к элементам различных композиционных техник – минимализма, додекафонии и еще бог знает чего...» (Владимир Генин)

Дуэт для виолончели и скрипки **«O Du o»**, названный с намеком на немецкое «O, ты...» – это поэма об одиночестве, где второй голос – голос скрипки – только подчеркивает абсолютное, трагически светлое уединение лирического героя. Оригинально построение дуэта: появление скрипки происходит именно тогда, когда надежда на него становится невозможна. Проскальзывающие в этой пьесе еврейские интонации пронизаны глубокой ностальгией, которая, по выражению композитора, приводит нас к «душераздирающему катарсису».

«Doppelter Espresso Plus» («Двойной эспрессо плюс») для фортепианного трио мастерски снимает это „смертельное просветление“, и с гротескным, слегка джазовым то ли танцем, то ли маршем заставляет нас окунуться в почти комичную в своей яркости реальность. Двойной эспрессо – крепкий напиток, крепко сваренный композитором на троих: это вновь любовный треугольник, только тут бедный рояль зажат меж двух разъяренных фурий – скрипкой и виолончелью. В их возгласах, поддержанных хрупко-импрессионистичным фортепиано, лишь ненадолго прорвется страдание – вскоре они будут с бешеной силой отброшены назад в свой фарсовый ад...

Об исполнителях хочется сказать особо. **Татьяна Куинджи** поет на вершине своего исключительного мастерства, передавая тончайшие оттенки смысла и создавая ярчайшие образы, трагическая сила которых соединена с лирической сокровенностью. Замечательные молодые музыканты **Татьяна Юрева** и **Арсений Котляревский** убеждают своим профессионализмом и яркой эмоциональностью. Свободно и выразительно владеет музыкальным временем, они мастерски справляются с невероятно трудной задачей, поставленной композитором. Интерпретация же самого автора выше всяких похвал: **Владимир Генин** – блестящий пианист и глубокий музыкант.

Художественный стиль Владимира Генина предельно естествен – в ежесекундном ощущении интонационной и ритмической жизни, и в то же время совершенно необычен – в удивительной комбинации “традиционного” и “современного”. Сам “образ мысли” автора в этом смысле парадоксален, как все подлинно живое. Композитор не связан никакими условностями, его стиль совершенно свободен, но при этом внутренне строг и отточен, а его музыкальный язык красив той внутренней красотой, которая заставляет возвращаться мыслью и слухом к светлому и трагическому миру его звучаний и их внутренней тишины...

МИХАИЛ АРКАДЬЕВ, дирижер и пианист, др. искусствоведения, заслуженный артист России

ТАТЬЯНА КУИНДЖИ, сопрано

Заслуженная артистка России, Лауреат Национальной театральной премии “Золотая маска”, солистка Московского Государственного театра Геликон-опера и Пермского Государственного Академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского.

Её блистательная карьера началась сразу же после окончания Московской музыкальной Академии им. Гнесиных с выступлений в труппе Московского музыкального театра "Третье направление", где она проявила себя одной из самых одаренных и тонких певцов молодого поколения. В 1992 г. Татьяна Куинджи становится солисткой Пермского Театра оперы и балета им. Чайковского, в 1997 г. – солисткой Московского Государственного театра Геликон-Опера, своими новаторскими постановками снискавшей себе славу в большинстве европейских стран. Она является поныне ведущей солисткой этих двух театров, где блестяще исполняет многие партии сопранового репертуара. В 1996 г. Татьяна Куинджи становится обладательницей "Золотой маски" – самой престижной национальной театральной премии, а в 1998 г. ей присвоено звание Заслуженной артистки России.

Т. Куинджи гастролировала во многих странах мира, неоднократно участвовала в постановках других театров и антреприз и ряде международных оперных фестивалей. Не менее интенсивна ее концертная деятельность. В 1997 г. вместе с выдающимся скрипачом Гидоном Кремером она совершила концертное турне по Западной Европе и России (Брюссель, Кельн, Амстердам, Париж, Трир, Базель, Москва, С.-Петербург), неоднократно выступала с блистательным пианистом Михаилом Аркадьевым, принимала активное участие в проектах Антрепризы Московского союза музыкантов, где в ансамбле с Алексеем Гориболом создала немало ярких концертных программ.

Впервые в России она исполнила целый ряд произведений композиторов XX века: концерт для голоса с оркестром Гия Канчели, партию Глории в опере «Цена доверия» Э. Кшенека, заглавные партии в «Лулу» А. Берга и в «Лолите» Р. Щедрина, моно-оперу В. Рубина «Альбом Алисы», вокальный цикл «Последние мгновения» Владимира Генина и др.

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВА, скрипка

Артистка Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова

Окончив Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в Москве (педагог Т. Репчанская), продолжила обучение в Государственной Классической Академии им. Маймониды, а затем и в аспирантуре по классу скрипки проф. П. Степанян. В 1998 – 2001 выступала в составе международного оркестра IRO Internationale Jugendorchester Ochsenhauzen (Германия) с такими дирижерами, как Klaus Arp, Manfred Shreier, Nicolas Pasket, а в 2001-2003 – в Московском камерном ансамбле "Excellente" под руководством Евгения Непало, с которым гастролировала по России и Испании.

В эти же годы она являлась концертмейстером оркестра Гостелерадиоцентра под управлением Сергея Политикова. С 2003 г. Татьяна Юрьева играет в группе первых скрипок Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова и преподает в Государственной Классической Академии им. Маймониды.

АРСЕНИЙ КОТЛЯРЕВСКИЙ, виолончель

Лауреат Международного конкурса в Тольятти (2002), Фестиваля „Дни Бетховена в Москве“(2003), Фестиваля „Возвращение“ (Москва, 2004)

Родился 1985 года в Москве, в 2004 с отличием закончил специальную музыкальную школу для высокоодаренных детей МССМШ им. Гнесиных, где учился у Т. Прохоровой и В. Бириной. С 2004 г. – студент Московской государственной консерватории им. Чайковского по классу виолончели проф. К. Родина. Ведет активную концертную деятельность, постоянно гастролирует по России и за рубежом, неоднократно выступал в Малом и Рахманиновском залах

Московской консерватории. В 2007 принимал участие в концерте, посвященном 80-летию Мстислава Ростроповича в Большом зале Московской консерватории.

Первый исполнитель большого числа современных сочинений, среди которых произведения Б. Франкштейна, Д. Габитовой, О. Ростовской и В. Генина (преьера вокального цикла «Последние мгновения» на 29ом Международном фестивале современной музыки Московская Осень-2007).

ВЛАДИМИР ГЕНИН

Композитор и пианист, член Союза композиторов России и GEMA, автор ряда камерных, хоровых и симфонических произведений, исполняющихся в России, Европе и США, изданных различными международными издательствами и выпущенных на пластинках и компакт-дисках

Владимир Генин родился в 1958 в Москве в семье, связанной глубокими традициями с искусством – живописью, музыкой, литературой и кино (дед Иосиф Шпинель – художник и профессор ВГИК, главный художник более 60 фильмов киностудии Мосфильм, среди которых такие шедевры русской кинематографии как «Иван Грозный» и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна; отец Михаил Генин – музыкант и писатель-сатирик, автор знаменитых афоризмов, лауреат премии «Золотой теленок» «Литературной газеты»).

Окончив с отличием Академический музыкальный колледж при Московской консерватории по классу Виктора Бунина как пианист, учился затем у легендарной Алисы Кежерадзе (учителя и будущей жены Иво Погорелича), но свою судьбу решил связать с композицией. В 1983 году он с отличием закончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского, где учился у таких выдающихся педагогов, как Роман Леденев (композиция), Юрий Буцко (инструментовка) и Илья Клячко (фортепиано), в 1990 году – ассистентуру-стажировку по классу композиции.

Написанное Гениным в 1987 году по заказу Владимирского Театра хоровой музыки под управлением Эдуарда Маркина Хоровое действо для солистов и хора «Плач по Андрею Боголюбскому, Великому Князю Владимировичу» выдержало более 60 постановок в России, исполнялось на празднованиях Тысячелетия крещения Руси и во время концертного турне Владимирского камерного хора в США.

Инструментовки вокальных циклов М. Мусоргского «Песни и пляски смерти» и «Без солнца», созданные В. Гениным по заказу Дмитрия Хворостовского, были исполнены под управлением Валерия Гергиева в Петербурге (1993, оркестр Мариинского театра), Роттердаме и Брюсселе (1998, Роттердамский филармонический оркестр).

Кинофильм «Der Brief des Kosmonauten» (Германия, 2001, режиссер и сценарист Владимир Торбица) с музыкой Вл. Генина с успехом прошел по всей Германии, по телевизионным каналам Германии и Австрии и выпущен на DVD. Созданная им по заказу фирмы Sonopet камерная музыка звучит на многих телевизионных каналах Европы, США, Японии, ЮАР и Австралии в качестве сопровождения к документальным фильмам.

Среди других сочинений Владимира Генина:

Симфония-поэма (1986); Симфония-концерт для фортепиано и симфонического оркестра (1988); Камерная кантата «Последнее путешествие» на стихи Е. Боратынского (1994); Сюита из музыки к кинофильму для оркестра (2003); Действо «Три Спаса» для чтеца, солистки, хора и ансамбля на стихи Веры Павловой (2006); «Апокрифические песнопения о Страшном Суде» для солистов, хора и ансамбля (1990); «Инферналия или Хождение души по

мытарствам» по Федору Достоевскому для солистов и хора (1991); «Исповедь Блаженного Августина» для тещи и хора (1990); «Mosaïque éclatée» («Распавшаяся мозаика») для блокфлейт и органа (2002); «Rossini-Ouvertürenparade» («Парад увертюры Россини») для камерного оркестра / для трио духовых (1999); Сюита «Caffee a duo» («Кофе для двоих») для трубы и фортепиано (2006); «Stimmen, Stimmen... Höhere, mein Herz» («Голоса, голоса... Слушай, мое сердце») для трио саксофонов (1999); «Die Trompeten der Engel» («Ангельские трубы») для брасс-квартета (1995); Соната для фортепиано (1985); Соната для альты и фортепиано (1985); ряд камерных вокальных циклов - на стихи И. Бунина (1985), Е. Боратынского (1987) и тексты древних китайских поэтов (1986); переложения для фортепианного квартета Половецких плясок из оперы А. Бородина «Князь Игорь» (1998) и Интродукции к опере Мусоргского «Борис Годунов» (2004).

Произведения Владимира Генина изданы издательствами Композитор Москва, Internationale Musikverlage Sikorski Гамбург, Wolfgang G. Haas Musikverlag Кёльн, Jürgen Enninger Enter Media Publishing Мюнхен и Carus-Verlag Штуттгарт, неоднократно звучали в программах Международного фестиваля современной музыки Московская Осень и Мюнхенского фестиваля Новой Музыки. "The New Grove Dictionary of Music and Musicians" (Лондон) содержит статью о его творчестве.

С 1997 года Владимир Генин живет и работает в Мюнхене.

Георгий Свиридов, композитор:

«Владимир Генин принадлежит к молодому поколению композиторов, начавших свою творческую работу уже на исходе большой и драматической эпохи в России. Его музыка отмечена серьезным, ярким и глубоким дарованием, а несомненное мастерство ставит его в ряд наиболее заметных фигур в числе молодых русских композиторов последнего десятилетия.» (1996)

Letzte Augenblicke

Gedichte von Xenia Evangelista aus dem Buch «espressivo!»

1. lockruf der blüte

trink mir den kelch aus
und singe mir hohe lieder
in die perle
um glanz auf deine zunge zu fädeln
ich fasse dich mit meinen augen an
klimpere dich unter meine wimpern
um dir zepter und krone zu spielen
und liebe dich zum regenten

2. deine wasser

mein sommer
mein meer
deine wasser pur und schön
mein fenster
ist das licht in deinen augen
ich wünschte
ich wäre die see
dich zu wiegen
dich schlafend zu machen
niemals ließe ich dich frieren
meine arme geben dir schutz
vor wind, regen, sorge, einsamkeit
tauche dein herz
in meine wasser
mein sommer
mein meer
deine wasser pur und schön
mein fenster
ist das licht in deinen augen
wogende see
mich zu wiegen
schlafend zu machen
niemals ließest du mich frieren
im schutze deiner arme
vor wind regen sorge einsamkeit
tauche ich mein herz
in deine wasser

3. letzte augenblicke

(Originaltitel: augenblicke)
wären es meine letzten augenblicke
würde ich mich wie ein siegel um dein

herz legen
würde ich mich dir schenken
von sinnen geben
dich deiner kleider und kräfte berauben
dir meine geheimsten gärten zeigen
wären es meine letzten augenblicke
dann würde ich mit dir dahinfließen in
deinen strömen
uns genießen
es laufen lassen
langsam werden
und sterben

4. nur für diesen einen tanz

(Originaltitel: aurora)
säle betanz
bis alle böden bebten
solisten schwebten
bögen
luft
in hitze drehten
stangen untertan befohlen
allen spiegeln getrotzt
aurorageschunden
spitzenwunden
atemlos geatmet
glanzhaut gehäutet tausendfach
kampfränen geweint
und es doch geschafft
schmerzgeschrien
in roten schuhen so dunkel
sich selbst zu willen gemacht
notzusammengehalten
geschnürt geschnürt
zerschlissene stoffe
und doch so haltlos für diese eine liebe nur
gebunden
nie mit wölfen geheult
ihnen beine gemacht
carabosse das fürchten beigebracht
nur für diesen einen tanz
diesen einen tanz des lebens liebe

5. totbodyurt

von der liebe geschlagen
werde ich unser kind zu den wassern tragen
die blätter werden fallen
und reisen mit den wellen in ein anderes land
berstein **Ver**liert mein gesicht an deinen ufern
stöckchen schauen mein spiegelbild
nach dunklen regengüssen hebe mich auf
füttere mich und mach mich schlafend

6. die zeit durch finger jagend

(Originaltitel: leben)
deine küsse löschten
mir die blüte
da hörte ich dich endlichkeit singen
die zeit durch meine finger jagend
deine irren hände
warfen mich in deinen turm
betäteten mich den rosendornen
und sprachen mir den tod aus
du wehst mir entgegen
ohne jeden blick
dein morgen schwärzte
mir das augenhell
doch wo wasser ist
kann ich noch einmal leben

7. keine wahl

mir blühte
satter
schein
ich ging
mit deiner woge
schwanger
meine augen
stiegen
dir leben hinterher
meine liebe hatte keine wahl
mir bricht die insel
und ich übe sterben

Vladimir Genin, composer and pianist

RCD

RCD 30111

© 2008 RCD

© 2008 RCD

Recording: Moscow, 2007 Studio OOO "Mihajlov"

supported by

the Academic Music Conservatory College Moscow

Sound engineers: A. Raikhelson & V. Reznikov

Title photography: „Je l'aime" © 2007 Alexandre Istratov

www.russiancdshop.com

RCD 30111

Notes in English • Notes en Français • Notizen
auf deutsch • Комментарий на русском

 and the logo "Classical Assembly" are registered
trademarks of "Russian Compact Disc". All rights reserved.
Unauthorized copying, reproduction, public performance, live
and cable broadcasting prohibited.

Made in EU

Vladimir GENIN (*1958)

IN C EST

4/4: four chamber compositions for four interpreters

Intermède avec deux pantomimes plastiques
(Interlude with Two Plastic Pantomimes)

Triptych for violin & piano

1. Pantomime I	5:46
2. Intermède	4:22
3. Pantomime II	5:04

Letzte Augenblicke (*The Last Moments*)

Seven songs for soprano, cello & piano to texts by X. Evangelista

4. lockruf der blüte (<i>lure-call of the bloom</i>)	4:28
5. deine wasser (<i>your waters</i>)	7:24
6. letzte augenblicke (<i>the last moments</i>)	5:33
7. nur für diesen einen tanz (<i>for this only dance</i>)	2:40
8. totgeburt (<i>stillbirth</i>)	6:02
9. die zeit durch finger jagend
(<i>making time run through my fingers</i>)	2:12
10. keine wahl (<i>no choice</i>)	2:39

11. o Du o...

Duett for cello & violin

15:08

12. Double Espresso Plus

for violin, cello & piano

4:00

Total time

65:20

- Tatiana Kuindzhi, soprano (4-10)
- Tatiana Yurieva, violin (1-3, 11, 12)
- Arseniy Kotliarevsky, cello (4-12)
- Vladimir Genin, piano (1-10, 12)

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

