

RUBICON

INNER
MIKAYEL HAKHNAZARYAN
WORLD
LIA HAKHNAZARYAN

INNER WORLD

ARAM KHACHATURIAN 1903–1978

1 **Dream for cello & piano** 6.53

CLAUDE DEBUSSY 1862–1918

Cello Sonata CD 144

- 2 I. Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto 4.19
3 II. Sérénade: Modérément animé 3.26
4 III. Finale: Animé, léger et nerveux 3.45

SERGEI RACHMANINOFF 1873–1943

14 Romances Op.34

5 No.14 Vocalise arr. for cello & piano by Alexander Shtrimer 5.51

KOMITAS (SOGHOMON SOGHOMONIAN) 1869–1935

6 **Krunk** arr. for duduk, cello & piano by Vache Sharafyan 6.06

ADAM KHUDOYAN 1921–2000

7 **Sonata for cello solo No.1** 9.17

ROBERT SCHUMANN 1810–1856

Fantasiestücke Op.73

- 8 I. Zart und mit Ausdruck 3.02
9 II. Lebhaft, leicht 3.23
10 III. Rasch und mit Feuer 4.20

ERNEST BLOCH 1880–1959

From Jewish Life B.54

11	III. Jewish Song	2.21
12	II. Supplication	2.29
13	I. Prayer	4.01

KOMITAS

14	Garuna arr. for duduk & cello by Mikayel Hakhnazaryan	3.02

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY 1840–1893

6 Pieces Op.51

15	No.6 Valse sentimentale arr. for cello and piano by Alexander Krein	2.10

IGOR LOBODA b.1956

16	Elegy for cello and piano	2.24

CARL VINE b.1954

17	Inner World for cello and pre-recorded CD	12.30

80.03

MIKAYEL HAKHNAZARYAN *cello*

LIA HAKHNAZARYAN *piano*

Artyom Minasyan *duduk*

When you leave your homeland, you leave behind something very important that is hard to describe in words. It is that light and air which you unconsciously love, it is the smell of spring, the kindness of people under whose warm gaze you flourish and, of course, the sounds of music. How lucky we musicians are to be able to collect all these precious things into one whole – into music, into melodies that are always with us in our head and heart; melodies that belong to us all, that we can reproduce and relive at any time. By leaving one country you give yourself the chance to discover another world, where new motifs and colours accompany you like a guide, in the search for your own voice and your own inner world.

This recording is an illustration of my musical journey, during which I met friends old and new with equal joy.

Mikayel Hakhnazaryan

Aram Khachaturian is better known to the public as a composer of large-scale, powerful music. His symphonies, concertos and ballet music vividly demonstrate the thinking and ideas of the time in which he lived and wrote. But any artist who listens more carefully to their inner voice may suddenly find a completely different, even opposite means of self-expression, and a striking example of this for me is the piece I have chosen to open this album. **Dream** (1926/27) immediately plunges us into a Debussy-esque world of colour, yet Khachaturian's fragile melodies perfectly exude a folk element with both subtlety and great elegance.

In 1915 **Debussy** planned a series of six sonatas but lived to complete only three. The **Cello Sonata** is an elusive work of wide expressive range, with frequently changing moods and tempo fluctuations. The Sonata begins with a noble, declamatory figure on the piano, before the cello plays florid arabesques, then a sad theme, before an increasingly animated passage culminates in a big crescendo. The cello recalls the declamatory opening bars, the sad melody returns, and the movement ends peacefully. Debussy initially considered the sub-title *Pierrot fâché avec la lune* (Pierrot angry with the moon) for the Sonata and it seems apt for the restless, disgruntled *Sérénade*. The opening is marked '*fantasque et léger*' (whimsical and light), while subsequent directions include '*ironique*' and '*fuoco*' (fiery). Initially the cello's guitar style dominates, but in the faster middle section *pizzicato* is replaced by *arco* and a more sustained flow. A brief recall of music from the opening section leads to a diminuendo then, without a break, the finale. Here a Spanish flavour adds piquancy. One passage marked '*Con fuoco ed appassionato*' (fiery and passionate) leads to a brief slower section ('*con morbidezza*' – with tenderness), before the resumption of the original tempo. A brief cello solo is abruptly dismissed by the violent final chords.

Rachmaninoff composed his famous **Vocalise** in 1912. It was published in 1915 as the final work in a collection of 14 Songs or Romances Op.34. Originally composed for piano and high voice, the composer later arranged it for orchestra, and for orchestra and soprano, and it was soon appropriated by other instruments, most successfully the cello. This evergreen composition is salon music of the very highest order.

Vache Sharafyan's **Krunk** ('Crane') for duduk, cello and piano is an arrangement of the late medieval Armenian melody of the same name, first set for voice and piano by the great Armenian composer-ethnographer **Komitas** at the beginning of the 20th century. It has since been the subject of several arrangements by both Armenian and non-Armenian composers. The sung text describes the poignant appeal exile has for a migratory crane who is asked where it has come from and what news it may bring from its homeland. The listener is immediately drawn into the depths of sorrow and expressiveness that the melody reflects. In Sharafyan's arrangement we hear the duduk, a woodwind instrument considered today as the 'most Armenian' of instruments. It serves mainly as an emotional echo, while the cello 'sings' the melody, whose expressiveness, in keeping with the prevailing mood, is reinforced by the piano line.

The **Cello Sonata No.1** for solo cello by **Adam Khudoyan**, dedicated to the remarkable Armenian cellist and my former teacher Medea Abrahamyan, is one of his most frequently performed. Compact in form, its synthesis of lyrical melodies with dramatic virtuoso elements mirrors the conflict between restless, fiery, nervous, dissonant characters and traditional Gregorian chant.

Schumann composed the **Fantasiestücke Op.73** for clarinet and piano, with violin and cello alternatives. The three pieces are interrelated both melodically and tonally, A minor or major being the main key centres. The obsessive speed at which Schumann often composed is typified by the two days required for these pieces in February 1849. Marked 'Zart und mit Ausdruck' (tender or delicate, with expression), the first piece has an air of gentle melancholy, the piano's triplet figuration maintained almost throughout. The middle section blossoms into arpeggio-like writing, with contrary motion between cello and piano. The more animated central piece ('Lebhaft, leicht') has as its main theme a phrase from bar 3 of the opening movement. In its F major middle section, a little ascending figure is treated conversationally. The final piece ('Rasch und mit Feuer') is urgent and impetuous, with a slightly calmer middle section. A substantial coda includes two increases of tempo and a recall of the opening phrase of the central movement, before crescendoing to the exuberant final bars.

Born in Geneva in 1880, **Ernest Bloch** settled in the USA in 1916. His music is rarely played in concert – even *Schelomo* is neglected by most cellists. **From Jewish Life** (1924), part of a 'Jewish cycle' of six compositions, is a set of three deeply eloquent pieces, dedicated to Hans Kindler. The opening 'Prayer' (here played as the third piece) has a slightly faster middle section (marked *dolente*) introducing a second theme of less sustained character. At its return the opening cello melody is pitched an octave higher. The final note has a quarter-tone inflection. In the central 'Supplication' the slightly slower middle section rises to an impassioned *fortissimo*, followed by a slow chromatic descent. In 'Jewish Song', marked *dolente* and again including some quarter tones, the accompaniment of a bare fifth (for 18 bars) seems to emphasise the melancholy character. Avoiding exaggerated hand-wringing, the soulful expression of this group of pieces is imbued with a powerful dignity.

I have always sensed a strong similarity between the sounds of the cello and the duduk and wanted to find a way of uniting these two instruments. Their warmth and timbre merge so beautifully that it is almost impossible to distinguish which instrument is playing the theme and which is accompanying it. **Garuna** ('It is Spring') is an Armenian folk song that was first arranged and published by **Komitas** in 1903. It is a sad love song. The lyrics are: 'It is snowing in springtime. My sweetheart has grown cold. I wish for my rival's tongue to dry up.' This is my arrangement for these two singing instruments.

Tchaikovsky's Valse sentimentale is the last of a set of six pieces for piano, Op.51 (1882). As in many of Tchaikovsky's miniatures, the expectation of 'salon music' is exceeded by a touching sincerity. This cello/piano arrangement is by Alexander Krein.

My uncle, the composer **Igor Loboda**, wrote this **Elegy** in the year of my birth. I very much wanted to include this gentle, short, searching melody here.

The prolific Australian composer **Carl Vine** was born in Perth in 1954. His extensive work-list includes eight symphonies and 13 concertos. Dedicated to cellist David Pereira, **Inner World** for cello and tape dates from 1994. Vine wrote: 'When a great musician performs, one is not just witnessing the dutiful reproduction of a series of notes but rather the intimate relationship between a craftsman and his instrument ... Every sound is carved from the string, hair and wood with loving care. My aim in *Inner World* is to focus on this amazing symbiosis and to create a soundworld that tries to reflect some of the internal processes involved in a truly musical performance. The sounds that accompany the solo cello are derived entirely from a recording of David playing the cello. The performer is not only live, but surrounded by his own creation: dissected, crystallised, modified and re-arranged.' *Inner World* was commissioned by 2MBS-FM Radio with financial assistance from the Performing Arts Board of the Australia Council.

Notes by Philip Borg-Wheeler and Mikayel Hakhnazaryan

Wenn man sein Heimatland verlässt, so lässt man etwas sehr Bedeutendes zurück, das sich nur schwer in Worte fassen lässt. Es sind Licht und Luft, die man unbewusst liebt, es ist der Geruch des Frühlings, die Güte der Menschen, unter deren warmen Blicken man heranwächst, und, natürlich, die Klänge von Musik. Wie glücklich wir Musiker uns schätzen können, dass wir all diese wertvollen Dinge in einem einzigen Medium zusammenfassen können – in Musik, in Melodien, die wir stets in unserem Kopf und unserem Herzen haben; Melodien, die uns allen gehören und die wir jederzeit reproduzieren und wieder erleben können. Mit dem Verlassen eines Landes eröffnet sich die Chance, eine andere Welt zu entdecken, wo neue Motive und Farben einen wie ein Führer begleiten bei der Suche nach der eigenen Stimme und der eigenen inneren Welt.

Diese Aufnahme ist ein Abbild meiner musikalischen Reise, in deren Verlauf ich das Glück hatte, alte und neue Freunde zu treffen.

Mikayel Hakhnazaryan

Aram Chatschaturjan kennt man vor allem als Komponist großformatiger, kraftvoller Musik. Seine Sinfonien, Konzerte und Ballettmusiken stehen anschaulich für die Gedankenwelt und die Ideen der Zeit, in der er lebte und wirkte. Aber jeder Künstler, der etwas mehr auf seine innere Stimme hört, kann plötzlich ganz andere, vielleicht sogar gegensätzliche Ausdrucksmittel für sich entdecken, und ein besonders markantes Beispiel dafür ist für mich jenes Werk, das ich als Eröffnungstück dieses Albums ausgewählt habe. **Traum** (1926/27) taucht uns augenblicklich in eine an Debussy gemahnende Farbwelt, wobei Chatschaturjans fragile Melodien ebenso subtil wie elegant auch folkloristische Elemente beinhalten.

1915 plante **Debussy** eine Reihe von sechs Sonaten, von denen er zu seinen Lebzeiten allerdings nur drei vollendete. Bei der **Cellosonate** handelt es sich um ein schwer fassbares Werk von großer Ausdrucksweite, das von häufigen Stimmungswechseln und Temposchwankungen bestimmt ist. Die Sonate beginnt mit einer großzügigen deklamatorischen Figur des Klaviers, ehe das Cello mit rankenden Arabesken einsetzt, sodann ein trauriges Thema anstimmt, ehe eine stetig lebhafter werdende Passage in ein großes Crescendo mündet. Das Cello nimmt die deklamatorischen Eingangstakte wieder auf, die traurige Melodie kehrt zurück, und der Satz endet friedvoll. Ursprünglich hatte Debussy erwogen, die Sonate mit *Pierrot fâché avec la lune* (Pierrot verärgert über den Mond) zu untertiteln, eine scheinbar passende Beschreibung für die rastlos-aufgewühlte *Sérénade*. Der Satzbeginn ist mit „fantasque et léger“ (kapriziös und leicht) bezeichnet. Später kommen

Bezeichnungen wie „ironique“ (ironisch) und „fuoco“ (feurig) hinzu. Anfänglich dominiert noch der gitarrenähnliche Stil des Cellos, aber im schnelleren Mittelteil wird dann die Vorschrift *pizzicato* ersetzt durch *arco*, zugunsten eines größeren Flusses. Nachdem kurz Musik des ersten Abschnitts aufgegriffen wird, hebt nach einem Diminuendo nahtlos das Finale an. Hier sorgt spanisches Aroma für zusätzliche Würze. Ein mit „Con fuoco ed appassionato“ (feurig und leidenschaftlich) überschriebener Abschnitt führt in einen kurzen, ruhigeren Teil („con morbidezza“ – zart), ehe das ursprüngliche Tempo wiederaufgenommen wird. Ein kurzes Solo des Cellos wird abrupt von den ungestümen Schlussakkorden beendet.

Rachmaninow komponierte seine berühmte **Vocalise** im Jahr 1912. Das Stück wurde 1915 als letztes Werk einer Sammlung von 14 Liedern beziehungsweise Romanzen op. 34 veröffentlicht. Ursprünglich für Klavier und hohe Gesangsstimme komponiert, arrangierte der Komponist das Stück später für Orchester sowie für Orchester und Sopran, wobei sich bald schon auch andere Instrumente das Werk aneigneten – mit großem Erfolg auch das Cello; ein Evergreen der Salonmusik, der sich qualitativ freilich auf höchstem Niveau bewegt.

Vache Sharafyans **Krunk** (Kranich) für Duduk, Cello und Klavier ist ein Arrangement der spätmittelalterlichen armenischen Melodie desselben Titels, die zuerst vom bedeutenden armenischen Komponisten und Ethnographen **Komitas** zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Gesangsstimme und Klavier gesetzt wurde. Seitdem haben unzählige Komponisten – sowohl aus Armenien als auch aus dem Rest der Welt – sich mit Arrangements des Stückes angenommen. Der Text der Gesangsstimme beschreibt jenen schmerzlichen Reiz, den das Exil für einen wandernden Kranich bedeutet, der gefragt wird, woher er stammt und welche Neuigkeiten er aus seiner Heimat mitbringt. Der Zuhörer wird unmittelbar von der Ausdruckskraft und der Tiefe des Kummers, den die Melodie ausdrückt, ergriffen. Im Arrangement Sharafyans hören wir auch eine Duduk, ein Holzblasinstrument, das heute als armenisches Nationalinstrument gelten kann. Hier dient es vorrangig als emotionales Echo, während das Cello die Melodie „singt“, deren Ausdruckskraft im Einklang mit der vorherrschenden Atmosphäre von der Klavierbegleitung noch verstärkt wird.

Die **Cellosonate Nr. 1** von **Adam Khudoyan** für Cello solo ist dem bemerkenswerten armenischen Cellisten und meinem ehemaligen Lehrer Medea Abrahamyan gewidmet und eines seiner am häufigsten aufgeführten Werke. Formal kompakt, spiegelt die Synthese von lyrischen Melodien mit dramatisch-virtuosen Elementen den Konflikt zwischen rastlosen, feurigen, nervösen, dissonanten Charakteren und traditionellem gregorianischen Gesang wider.

Schumann komponierte die **Fantasiestücke op. 73** für Klarinette und Klavier, mit Violine oder Cello als Alternativen. Die drei Stücke sind sowohl melodisch als auch tonal miteinander verbunden, wobei a-Moll oder -Dur die tonalen Zentren bilden. Wie nachgerade obsessiv die Geschwindigkeit war, mit der Schumann oft komponierte, zeigt sich auch bei diesen Stücken: gerade einmal zwei Tage brauchte er dafür im Februar 1849. Überschriften mit „Zart und mit Ausdruck“, ist das erste Stück von sanfter Melancholie, wobei die triolische Begleitfiguration des Klaviers fast das ganze Stück hindurch beibehalten wird. Der Mittelteil erblüht in arpeggio-ähnlichem Stil mit gegenläufigen Bewegungen von Cello und Klavier. Das etwas lebhaftere mittlere der drei Stücke („Lebhaft, leicht“) bezieht sein Hauptthema aus Takt 3 des ersten Stückes. Im F-Dur-Mittelteil wechselt eine kleine aufsteigende Figur dialogisierend zwischen Cello und Klavier hin und her. Das dritte Stück schließlich (‘Rasch und mit Feuer’) ist drängend und ungestüm mit einem etwas ruhiger gehaltenen Mittelteil. In der ausgiebigen Coda kommt es zweimal zu Temposteigerungen und einer Wiederaufnahme der Anfangsphase des mittleren Stückes, ehe es mit einem Crescendo in die überschwänglichen Schlusstakte geht.

1880 in Genf geboren, ließ sich **Ernest Bloch** 1916 in den USA nieder. Seine Musik findet nur selten den Weg in den Konzertsaal – selbst sein *Schelomo* wird von den meisten Cellisten ignoriert. **From Jewish Life** (1924 – „Aus dem jüdischen Leben“) ist Teil eines „jüdischen Zyklus“ von insgesamt sechs Kompositionen und besteht aus drei, äußerst beredten Stücken, die Bloch Hans Kindler gewidmet hat. Das Eröffnungstück, „Prayer“ (Gebet, hier als drittes Stück gespielt), führt in seinem rascheren Mittelteil (*dolente* bezeichnet) ein zweites, weniger getragenes Thema ein. Wenn die Eingangsmelodie wiederaufgegriffen wird, erklingt sie eine Oktave höher. Auf der letzten Note verwendet Bloch eine vierteltönige Tonmodulation. Im zentralen „Bittgebet“ steigert sich der etwas ruhigere Mittelteil zu einem leidenschaftlichen *fortissimo*, dem sich ein langsamer chromatischer Abstieg anschließt. Im „Jewish Song“ schließlich, der wiederum mit *dolente* bezeichnet ist und erneut einige Vierteltöne einschließt, scheint die leere Quinte der Begleitung (über 18 Takte hinweg) den melancholischen Grundcharakter noch zu verstärken. Überzeichnetes Händelingen vermeidend, ist der beseelte Ausdruck dieser drei Stücke durchdrungen von eindringlicher Würde.

Ich habe den Klang des Cellos und den der Duduk stets als sehr ähnlich empfunden und wollte einen Weg finden, diese beiden Instrumente miteinander zu vereinen. Ihr warmes Timbre verschmilzt so wunderbar miteinander, dass es beinahe unmöglich ist, zu unterscheiden, welches Instrument gerade das Thema spielt und welches die Begleitung. Bei **Garuna** („Es ist Frühling“) handelt es sich um ein armenisches Volkslied, das erstmals 1903 von **Komitas** arrangiert und veröffentlicht wurde. Es ist ein trauriges Liebeslied. Im Text heißt es: „Es schneit im Frühling. Meine Liebste ist kalt geworden. Ich wünschte, die Zunge meines Rivalen würde austrocknen.“ Das Arrangement für diese beiden singenden Instrumente stammt von mir selbst.

Der **Valse sentimentale** von **Tschaikowsky** ist das letzte aus einer Sammlung von sechs Stücken op. 51 für Klavier (1882). Wie in so vielen von Tschaikowskys Miniaturen, geht die berührende Ernsthaftigkeit des Stückes weit über den Begriff der „Salonmusik“ hinaus. Dieses Arrangement für Cello und Klavier stammt von Alexander Krein.

Mein Onkel, der Komponist **Igor Loboda** schrieb diese **Elegy** im Jahr meiner Geburt. Es war mir ein Anliegen, diese sanfte, kurze und eindringliche Melodie hier mitaufzunehmen.

Der sehr produktive australische Komponist **Carl Vine** wurde 1954 in Perth geboren. Sein umfangreicher Werkkatalog beinhaltet acht Sinfonien und 13 Konzertwerke. Das dem Cellisten David Pereira gewidmete **Inner World** (Innere Welt) für Cello und Bandmaschine entstand 1994. Vine schrieb dazu: „Wenn ein großer Musiker spielt, so wird man nicht allein Zeuge einer pflichtbewussten Umsetzung einer Reihe von Noten, sondern vielmehr noch der intimen Beziehung zwischen einem Kunsthandwerker und seinem Instrument ... Jeder Klang wird aus der Saite, dem Bogenhaar und dem Holz des Instrumentes mit Hingabe herausgearbeitet. Mein Ziel bei *Inner World* ist es, den Fokus auf diese bemerkenswerte Symbiose zu richten und eine Klangwelt zu erschaffen, die etwas von jenem inneren Prozess, der einer wahrhaft musikalischen Aufführung innewohnt, widerspiegelt. Die Klänge, die das Solocello begleiten, entstammen sämtlich einer Aufnahme von Davids Cellospiel. Der Interpret spielt also nicht nur live, sondern ist zudem umgeben von seiner eigenen Schöpfung: seziiert, kristallisiert, modifiziert und re-arrangiert.“ *Inner World* entstand mit finanzieller Unterstützung des Australia Council Performing Arts Board als Auftragsarbeit für das 2MBS-FM Radio.

Texte zusammengestellt von Philip Borg-Wheeler und Mikayel Hakhnazaryan

Übersetzung: Matthias Lehmann

Also available on Rubicon Classics

Brahms: Piano Trios 2 & 3
David Haroutunian · Sofya Melikyan
Mikayel Hakhnazaryan
RCD1079

Beethoven: The String Quartets
Kuss Quartet
RCD1045

Krise · Crisis
Kuss Quartet
RCD1102

Reflections
Shostakovich · Bacewicz
Dudok Quartet
RCD1099

Supported by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media as part of the Neustart Kultur Initiative

Executive producer: Matthew Cosgrove

Recording producer, Balance engineer, editing: Dirk Fischer

Recording: Kirche Zum Heiligen Kreuz, Berlin, 23–25 February 2022

Technical equipment by EvenFlow

Piano: Steinway D #590489

Piano technician: Gerd Finkenstein

Cover photo of Mikayel Hakhnazaryan: © Zaven Khachikyan

Booklet photos: © Neda Navaee (Lia Hakhnazaryan);

© My Ouai Production (Artyom Minasyan)

Publishers: Boosey & Hawkes / Sikorski (terr. 1); Le Chant du monde (terr. 2);

G. Schirmer, Inc. (terr. 3) (1); Edition Музыка (7); Sheet Music Edition (11–13);

Faber Music Ltd (17)

Design: Paul Marc Mitchell for WLP London Ltd

Editorial: WLP London Ltd

© 2023 Mikayel Hakhnazaryan © 2023 Rubicon Classics Ltd.

Khachaturian publishing territories:

Territory 1: UK, British Commonwealth ex. Canada, Ireland, Germany,
Switzerland, Denmark, Iceland, Norway, Sweden, Netherlands, Spain,

Portugal, Greece, Turkey, Israel

Territory 2: France, Belgium, Luxembourg, Andorra, Afrique francophone

Territory 3: North America

