

AIRAT ICHMOURATOV

PIANO CONCERTO • VIOLA CONCERTO No. 1

JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE
piano

ELVIRA MISBAKHOVA
viola

LONDON SYMPHONY
ORCHESTRA

AIRAT ICHMOURATOV

Joe Cancilla Photography

Airat Ichmouratov

Airat Ichmouratov (b. 1973)

première recordings

Piano Concerto, Op. 40 (2012 – 13, revised 2021)* **38:22**

Piano part edited by Jean-Philippe Sylvestre

To Jean-Philippe Sylvestre

1	I	Andante affettuoso – Poco meno – Allegro vivace – Poco meno – A tempo [Allegro vivace] – Meno mosso, cantabile, poco rubato – Andante cantabile – Agitato, poco a poco accelerando – Cadenza Piano. [ ] – Adagietto sognando – Allegro, poco a poco accelerando – Maestoso – Allegro – Andante affettuoso – Poco meno – Allegro vivace – Più mosso –	16:21
2	II	Grave solenne –	12:29
3	III	Allegro moderato – Andante – Tempo I – Presto impetuoso – Andante – Poco meno mosso – Tempo I – Più mosso, poco accelerando	9:22

Concerto No. 1, Op. 7 (2004, revised 2021)[†] **37:24**
in G minor • in g-Moll • en sol mineur
for Viola and Orchestra
Viola part edited by Elvira Misbakhova
To Elvira Misbakhova

4	I Andante – Allegro moderato – Meno mosso – Tempo precedente – Meno mosso – Andante maestoso – Allegro	15:28
5	II Recitativo – Largo – Più mosso, alla marcia – Tempo I	14:50
6	III Allegro – Presto	6:57
		TT 75:53

Elvira Misbakhova viola[†]
Jean-Philippe Sylvestre piano*
London Symphony Orchestra
Carmine Lauri leader*
Natalia Lomeiko guest leader[†]
Airat Ichmouratov

Elvira Misbakhova

Sasha Dnyshchenko

Ichmouratov: Viola Concerto No. 1 / Piano Concerto

Viola Concerto No. 1, Op. 7

The First Viola Concerto of Airat Ichmouratov (b. 1973) can be traced to 2004, when the composer was a conducting student at the Université de Montréal. His fellow Ph.D. candidate, the violist Elvira Misbakhova, wanted something new for her doctoral performance, preferably a concerto that combined lyrical impulses and virtuoso challenges. Ichmouratov obliged with a three-movement work in G minor that both exploits the naturally sombre character of the viola and expands on it.

The Concerto begins with quiet stirrings in the lower strings that are soon propelled by martial triplets to a majestic burst for full orchestra. The viola enters with mournful double stops and chords. Martial triplets return, along with another cadenza, after which the soloist launches a rhythmically off-kilter *Allegro moderato* with the aid of the wood block – one of many bold touches in Ichmouratov's first work for orchestra. An energetic new theme for the viola leads to an interlude of lyrical respite, marked *dolce*. Lively exchanges resume, in which the soloist, frequently playing

accompanying figures, is challenged but never overwhelmed. Strings take possession of the *dolce* theme in the recapitulation. The orchestra swells and the soloist reprises the energetic theme in pointed *staccato* form. The grand conclusion finds soloist and orchestra on equal terms.

The middle movement, in F minor, opens with a statement by the soloist of the simplest motto imaginable – a rising and falling major second. A four-minute introductory cadenza made of chordal writing as well as virtuoso figuration creates the illusion of a sorrowful duet. The orchestra enters with a *Largo* exposition of alternating tension and calm. A sequence *alla marcia* features a trombone speaking assertively against a *pizzicato* counterpoint by the soloist. It says something about the composer's natural command of sonority that such inventions enhance rather than compromise the stature of the solo instrument. Tubular bells figure in a rousing climax; a melancholy clarinet brings peace. With quiet muted tones and vaulting high harmonics the soloist ends the movement on a songful note.

The *Allegro* finale, launched by a surprising *glissando* on the harp, has the relentless character of a *perpetuum mobile*. Stresses on strong beats in the main theme are made to sound idiosyncratic by the rapid alternation of duple and triple metre. A broader but still animated melody is heard in the orchestra, echoed by the viola, then developed, the solo instrument pressed into service as an accompanist. An agitated passage of semiquavers for the viola revives the alternating metric pattern of the main theme and leads to a boisterous interlude reminiscent of Shostakovich in sardonic mood. Spirited dialogue continues until the harp signals the start of a condensed recapitulation. A brilliant *Presto* brings the competition to an end. The viola emerges from this energetic movement with its reputation for mellowness not so much questioned as overturned. Ichmouratov gratefully acknowledges the contributions made to the solo part by Elvira Misbakhova, to whom the Concerto is dedicated.

Piano Concerto, Op. 40

The Piano Concerto, written in six months in 2012–13, lingered in a drawer for almost a decade awaiting a soloist who could both do it justice and add finishing touches – Ichmouratov's instrument being the clarinet,

not the piano. As it happened, Jean-Philippe Sylvestre, a Montrealer with a fondness for the virtuoso tradition, was himself looking for a new concerto to champion. Ichmouratov gratefully acknowledges the contributions made to the solo part by this pianist, to whom the Concerto is dedicated.

Like many works by Ichmouratov, this one wastes no time in affirming its allegiance to tonality and the late romantics. From the first bar the timpani toggle tonic and dominant – as they do in another piano concerto in D minor, Rachmaninoff's Third. And as in 'Rach 3', the piano enters with a contemplative tune stated quietly in octaves. Beginning with a crisp descending fourth, this theme is fleshed out harmonically and soon revealed to be an introduction to an *Allegro vivace* in which piano, woodwinds, and a glockenspiel engage in a Tchaikovskian exchange of scurrying semiquavers. The exuberance eventually subsides as the piano embarks on a noble *Andante cantabile* theme in G minor. A climax for the full orchestra is followed by a dreamy Cadenza. Falling fourths disturb the reverie with increasing insistence. Harp and glockenspiel urge calm while the soloist plays nervous patterns, almost reluctant to enter the joint enterprise. Although the recapitulation begins in the expected home key of D minor, it works its way to an

affirmative close in G minor, adorned by the soloist with *fortissimo* double octaves. Ichmouratov says about his approach:

When I compose I hear a certain tonality
and simply follow what I hear. Sometimes I
end up with surprising key relations!

The composer views the *Grave solenne* central movement as an autobiographical utterance, giving voice to 'my thoughts, my feelings, my nostalgia, my sorrow, and my happiness'. It opens with a solemn chorale for strings in a heartfelt style that might remind listeners of the final movement of Mahler's Third Symphony. The initial key is C major although the ambiance is distinctly melancholy, and C minor is indeed the key signature for much of the movement. The piano enters modestly against the delicate pulse of a harp. Winds are cast initially as equal partners, but eventually the soloist assumes the lead with increasingly emphatic chords. A stirring climax in C major is followed by a sequence in which the piano exchanges whispers with woodwinds and our friend the glockenspiel. A *pianissimo* chord from the piano settles the debate between major and minor in favour of the latter mode.

Matters take an optimistic turn in the finale, which begins with an outpouring of splendour in the full orchestra. Emerging somewhat impudently from the fracas, the

piano articulates a playful tune in B flat, which is soon taken up by other instruments, including the xylophone. Evocative trills lead to the introduction by the oboe of the *Andante* second theme, which shares with its predecessor the signature figure of a rising triplet. After some development, including the return of the opening fanfare, the main theme is revived in B flat minor. The influence of Prokofiev – composer, it might be noted, of the *Sarcasms*, Op. 17 – is heard in this motoric *Presto impetuoso* sequence, in which the piano part is marked *con sarcasmo*. Strings take over, playing longer lines over a restless pulse. Seldom silent for more than a few bars, the pianist does not need to reassert authority with a cadenza. The final iteration of the principal theme is not in the expected B flat major but in C major, the key that held out hope in the slow movement. This recording is drawn from the first performances, on 19 and 20 April 2022, at St Luke's Church, in London.

© 2023 Arthur Kaptainis

An award-winning viola soloist, chamber musician, and orchestral player, **Elvira Misbakhova** has mesmerised audiences with her soulful approach to playing, which has been described as 'beatific and understated' (*MusicWeb International*). She began her

journey, to becoming a renowned and sought-after viola soloist in Canada, in her native Tatarstan, in Russia, where she attended violin classes from the age of seven. Having obtained her master's degree from the Kazan State Conservatory, she moved to Canada to continue her studies with Eleonora and Yuli Turovsky, earning another master's degree and, in 2005, a Ph.D. in Music Performance from the Université de Montréal. She manifested her talent even as a student and received multiple awards besides winning a concerto competition. Her innate musicality has allowed her to flourish as a fully rounded and distinguished musician who brings each musical performance to life. Pursuing all the opportunities which a musician's career has to offer, she performs and improvises, teaches master-classes, has founded several chamber music ensembles in Montreal, and has recorded her own albums. She has appeared with renowned orchestras such as Orchestre Métropolitain de Montréal, I Musici de Montréal, Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Orchestre symphonique de Drummondville, Belarusian State Chamber Orchestra, and Tatarstan National Symphony Orchestra. She is currently Principal Viola of Orchestre Métropolitain, under Yannick Nézet-Séguin, and joined I Musici de Montréal in June 2022. In addition, she is Principal

Viola of Orchestre Nouvelle Génération and Associate Principal Viola of Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Nurturing her talent for improvisation, as well as a great passion for klezmer music, Elvira Misbakhova joined the famous Canadian group Kleztory in 2000 alongside which she has performed for more than twenty years with many celebrated orchestras, travelling the world and recording seven albums. Her discography includes a recent album as soloist with I Musici de Montréal and her previous recordings for Chandos have been acclaimed by critics worldwide. On this album, she plays an instrument made by Giuseppe Dall'Aglio, Mantua, in 1820, and uses a bow made by Jacques Audinot, c. 1965, both on gracious loan from the Canimex Group, of Drummondville.

Described as a 'poet of the piano' by the conductor Yannick Nézet-Séguin, **Jean-Philippe Sylvestre** was born in Sainte-Julie, Québec, Canada. He began his musical studies at the age of four and received a diploma from the École de Musique Vincent-d'Indy and a bachelor's from the Université de Montréal, having studied under Marc Durand. He continued his musical studies under the guidance of John Perry and obtained an Artist Diploma from the Glenn Gould School, of the

Royal Conservatory of Music, in Toronto. After perfecting his skills in Italy and Germany under the direction of Louis Lortie, he pursued further studies with Michel Dalberto, Jacques Rouvier, Gerhard Oppitz, Jerome Lowenthal, Leon Fleisher, Mikhail Voskresensky, and Menahem Pressler. In 2008 he was awarded the prestigious Virginia Parker Prize, the highest distinction given by the Canada Council for the Arts. First Prize winner of the Concours Orchestre symphonique de Montréal, he is also a laureate of the CBC National Competition for Young Performers and the Concertino Praga International Competition. He has won First Prize in the Canadian Music Competition many times, on one of those occasions receiving the highest score in the competition. He has performed at venues such as the Philharmonie Berlin, Wiener Musikverein, Concertgebouw, Amsterdam, Salle Gaveau, Paris, Sala Oriol Martorell, Barcelona, City Recital Hall, Sydney, Palais des Beaux-Arts, Brussels, Auditorium St Pierre des Cuisines, Toulouse, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Bogotá, and Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, Medellín, Colombia, Teatro Municipal, Rio de Janeiro, and Teatro B32, São Paulo, Brazil, and National Art Centre, Ottawa, Glenn Gould Studio, Toronto, and Maison symphonique de Montréal, Canada. Jean-Philippe Sylvestre

has appeared with conductors including Yannick Nézet-Séguin, Jacques Lacombe, Christian Schulz, Richard Bradshaw, Boris Brott, Simon Streatfeild, Fabien Gabel, Rolf Bertsch, and Alain Trudel. His discography includes a Juno Award nominee.

Established in 1904 as one of the first orchestras shaped by its musicians, the **London Symphony Orchestra** is built on the belief that extraordinary music should be available to everyone, everywhere, from concert goers to first-time listeners across the UK, continental Europe, and the world. Generations of remarkable talents have built its reputation for uncompromising quality and inspirational repertoire. Today, it is ranked among the world's top orchestras, its family of artists including the Music Director, Sir Simon Rattle, Principal Guest Conductors Gianandrea Noseda and François-Xavier Roth, Conductor Laureate, Michael Tilson Thomas, and Associate Artists Barbara Hannigan and André J. Thomas. Sir Antonio Pappano will take up the role of Chief Conductor from September 2024. Resident Orchestra at the Barbican, in the City of London, the Orchestra reaches international audiences through touring and artistic residencies – in cities such as Paris, Dortmund, and Tokyo; at the Festival d'Aix-en-Provence; across Australasia

and Latin America; and at the Music Academy in Santa Barbara – and through digital partnerships and an extensive programme of live-streamed and on-demand online broadcasts. Based at LSO St Luke's, Old Street, the Orchestra maintains a world-leading learning and community programme, LSO Discovery, through which LSO musicians, reaching thousands of people of all ages, lead workshops, mentor bright young talent, perform at free concerts for the local community, and use music to support adults with learning disabilities. They also visit children's hospitals and lead training programmes for music teachers. The Orchestra formed its own recording label, LSO Live, in 1999, revolutionising the recording of live orchestral music, and entertains millions as a recording orchestra of classic film scores. The London Symphony Orchestra receives generous support from The Corporation of the City of London, Arts Council England, corporate sponsors, and individual donors.

'Airat is a communicator in the best sense of the word. His music immediately grabs the listener, and a journey starts: storytelling, landscapes, emotions... It is precious to have such music in our world today.' So writes the conductor Yannick Nézet-Séguin of the award-winning Volga-Tatar-born Canadian

composer and conductor **Airat Ichmouratov** whose music has been performed in countries around the world, at concert halls such as Wiener Musikverein, Konzerthaus Berlin, Elbphilharmonie Hamburg, Tonhalle Zürich, Sydney Opera House, Maison symphonique de Montréal, and many others by a wide range of ensembles and musicians, among them Maxim Vengerov, Yannick Nézet-Séguin and Orchestre Métropolitain de Montréal, London Symphony Orchestra, Moscow Virtuosi, Yuli Turovsky and I Musici de Montréal, Alexander Gilman and LGT Young Soloists, Israeli Soloists, Orchestre symphonique de Québec, Symphony Orchestra of India, Taipei Symphony Orchestra, Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio, Free State Symphony Orchestra, Les Violons du Roy, and Tatarstan National Symphony Orchestra.

Born in the USSR, Airat Ichmouratov studied clarinet at the Kazan State Conservatory and holds two master's degrees, in interpretation (clarinet) and composition, and a Ph.D., in orchestral conducting, from the Université de Montréal. After moving to Canada, in 1998, he founded the Muczynski Trio, which in 2002 won First Prize and the Grand Award at the National Music Festival in Canada, and in 2004 First Prize at the Eighth International

Competition of Contemporary Chamber Music in Kraków, Poland. He has been a frequent guest conductor with orchestras around the world. From 2007 to 2021 he served as conductor and composer in residence with the Orchestre symphonique de Québec, Orchestre symphonique de Longueuil, and Les Violons du Roy. He is the leader, composer, arranger, and clarinetist of the internationally acclaimed, award-winning

klezmer group Kleztory and a professor at the Université Laval, in Quebec. The most recent and most ambitious composition of Airat Ichmouratov, the neo-romantic opera *The Man Who Laughs*, after Victor Hugo's novel of the same name, a commission from Festival Classica, was premiered in Montreal in the spring of 2023. His compositions have been recorded by Chandos Records as well as other international labels.

Jean-Philippe Sylvestre

Eric Myre

Joe Linehan

Airat Ichmouratov and Elvira Misbakhova with the London Symphony Orchestra during the recording sessions

Ichmouratov: Bratschenkonzert Nr. 1 / Klavierkonzert

Bratschenkonzert Nr. 1 op. 7

Das Erste Bratschenkonzert von Airat Ichmouratov (*1973) lässt sich bis ins Jahr 2004 zurückverfolgen, als der Komponist Dirigierstudent an der Université de Montréal war. Eine Mitdoktorandin, die Bratschistin Elvira Misbakhova, wünschte sich für ihre Doktorarbeit etwas Neues, am liebsten ein Konzert, das lyrische Impulse mit virtuosen Herausforderungen verband. Ichmouratov erfüllte den Wunsch mit einem dreisätzigen Werk in g-Moll, das den natürlich tristen Charakter der Bratsche sowohl erschließt als auch erweitert.

Das Konzert beginnt mit leisen Rührungen in den unteren Streichern, die bald von martialischen Triolen zu einem majestätischen Ausbruch des vollen Orchesters angetrieben werden. Die Bratsche tritt mit schwermütigen Doppelgriffen und Akkorden ein. Martialische Triolen kehren zusammen mit einer weiteren Kadenz zurück, woraufhin der Solist mit Hilfe des Holzblocks zu einem rhythmisch unkonventionellen *Allegro moderato* ansetzt – eine von vielen gewagten Ideen in Ichmouratovs erstem Werk für Orchester. Ein energisches neues Thema

für die Bratsche führt zu einem Zwischenspiel von lyrischer Ruhe unter der Anweisung *dolce*. Es folgt ein reger Austausch, in dessen Verlauf der häufig Begleitfiguren spielende Solist herausgefordert, aber nie überfordert wird. Streicher bemächtigen sich des *Dolce*-Themas in der Rekapitulation. Das Orchester schwillt an, und der Solist wiederholt das energetische Thema in spitzer *Staccato*-Form. Im großen Abschluss treten Solist und Orchester gleichgestellt auf.

Der in f-Moll stehende Mittelsatz beginnt mit einer Erklärung des denkbar einfachsten Mottos durch den Solisten: eine steigende und fallende Dur-Sekund. Eine vierminütige Einführungskadenz aus akkordischem Satz und virtuoser Figuration erzeugt die Illusion eines leidvollen Duets. Das Orchester tritt mit einer *Largo*-Exposition von abwechselnder Spannung und Ruhe ein. In einer Sequenz *alla marcia* kommt eine Posaune zur Geltung, die sich selbstbewusst gegenüber einem *Pizzicato*-Kontrapunkt des Solisten behauptet. Es ist bezeichnend für die natürliche Beherrschung der Klangfülle durch den Komponisten, dass solche Erfindungen die Statur des

Soloinstrumente eher verbessern als beeinträchtigen. Röhrenglocken bereichern einen mitreißenden Höhepunkt, und eine melancholische Klarinette bringt Frieden. Mit ruhigen, gedämpften Klängen und hohen Flageolettgewölbten beendet der Solist den Satz in melodischer Stimmung.

Das *Allegro*-Finale, eingeleitet von einem überraschenden *glissando* auf der Harfe, hat den unerbittlichen Charakter eines *perpetuum mobile*. Die Betonung starker Zählzeiten im Hauptthema klingen durch den schnellen Wechsel von Zweier- und Dreiertakten eigenwillig. Eine breitere, aber immer noch belebte Melodie im Orchester wird von der Bratsche aufgegriffen und dann entwickelt, wobei das Soloinstrument nur als Begleiter fungiert. Eine bewegte Passage von Sechzehnteln für die Bratsche lässt die alternierende Metrik des Hauptthemas wieder aufleben und mündet in ein ausgelassenes Zwischenspiel, das an Schostakowitsch in sardonischer Stimmung erinnert. Der temperamentvolle Dialog setzt sich fort, bis die Harfe den Beginn einer zusammengezogenen Reprise ankündigt. Ein brillantes *Presto* beendet den Wettstreit. Die Bratsche hat in diesem energetischen Satz ihren Ruf für weichen Klang nicht nur in Frage gestellt, sondern auch widerlegt, und Ichnmouratov dankt Elvira Misbakhova, der

das Konzert gewidmet ist, für ihren Beitrag zur Solostimme.

Klavierkonzert op. 40

Das Klavierkonzert, das 2012/13 in sechs Monaten geschrieben wurde, harrte fast ein Jahrzehnt lang auf einen Solisten, der ihm gerecht werden und den letzten Schliff geben konnte – Ichnmouratovs Instrument ist die Klarinette, nicht das Klavier. Wie der Zufall es wollte, war Jean-Philippe Sylvestre, ein Montrealer mit einer Vorliebe für die virtuose Tradition, seinerseits auf der Suche nach einem neuen Konzert. Ichnmouratov dankt diesem Pianisten, dem das Konzert gewidmet ist, für seine Beiträge zum Solopart.

Wie viele Werke von Ichnmouratov verliert auch dieses keine Zeit, um seine Treue zur Tonalität und zur Spätromantik zu bekräftigen. Vom ersten Takt an schalten die Pauken zwischen Tonika und Dominante hin und her – wie in einem anderen Klavierkonzert in d-Moll, dem Dritten von Rachmaninow. Und wie in "Rach 3" beginnt das Klavier mit einer kontemplativen Melodie, die leise in Oktaven gesprochen wird. Beginnend mit einer klaren absteigenden Quart wird dieses Thema harmonisch ausgearbeitet und entpuppt sich bald als Einleitung zu einem *Allegro vivace*, in dem Klavier, Holzbläser und ein Glockenspiel huschende Sechzehntel wie bei Tschaikowski

austauschen. Der Überschwang legt sich schließlich, wenn das Klavier ein edles *Andante cantabile*-Thema in g-Moll anstimmt. Einem Höhepunkt für das volle Orchester folgt eine verträumte Kadenz. Fallende Quarten stören die Träumerei mit zunehmender Beharrlichkeit. Harfe und Glockenspiel mahnen zur Ruhe, während der Solist nervöse Schemata spielt und eher ungern in das gemeinsame Unternehmen eintritt. Obwohl die Reprise in der erwarteten Grundtonart d-Moll beginnt, arbeitet sie sich zu einem bejahenden Abschluss in g-Moll hin, mit *Fortissimo*-Doppeloktaven vom Solisten ausgestattet. Ichmouratov sagt über seinen Ansatz:

Wenn ich komponiere, höre ich eine bestimmte Tonalität und folge einfach dem, was ich höre. Manchmal überrascht es mich selbst, wie sich Tonarten verbinden!

Der Komponist versteht den zentralen *Grave solenne*-Satz als eine autobiographische Äußerung, die "meine Gedanken, meine Gefühle, meine Nostalgie, meinen Kummer und mein Glück" zum Ausdruck bringt. Der Satz beginnt mit einem feierlichen Choral für Streicher in einem Duktus tiefer Empfindung, der vielleicht an den letzten Satz von Mahlers Dritter Sinfonie erinnert. Die Anfangstonart ist C-Dur, trotz der deutlich melancholischen Stimmung, und c-Moll ist in der Tat das Vorzeichen

für einen Großteil des Satzes. Das Klavier tritt bescheiden zum zarten Schlag einer Harfe ein. Bläser werden zunächst als gleichberechtigte Partner behandelt, aber schließlich übernimmt der Solist mit immer emphatischeren Akkorden die Führung. Auf einen mitreißenden Höhepunkt in C-Dur folgt eine Sequenz, in der das Klavier mit Holzbläsern und unserem Freund dem Glockenspiel flüstert. Ein *Pianissimo*-Akkord vom Klavier klärt die Debatte zwischen Dur und Moll zugunsten des letzteren Tongeschlechts.

Optimistischer gibt sich das Finale, das in voller Pracht des Orchesters beginnt. Etwas dreist aus dem Spektakel hervortretend stellt das Klavier eine verspielte Melodie in B-Dur vor, die bald von anderen Instrumenten, wie dem Xylophon, aufgegriffen wird. Stimmungsvolle Triller führen zur Oboe, die das zweite *Andante*-Thema einleitet, das ebenso wie sein Vorgänger als aufsteigende Triole dargestellt wird. Nach anfänglicher Entwicklung, so etwa die Rückkehr der Eröffnungsfanfare, wird das Hauptthema in b-Moll wiederbelebt. Der Einfluss von Prokofjew – der ja die *Sarkasmen* op. 17 komponierte – ist deutlich hörbar in dieser motorischen *Presto impetuoso*-Sequenz, in der die Klavierstimme als *con sarcasmo* bezeichnet wird. Streicher spielen nun

längere Linien über einem unruhigen Schlag. Der selten für mehr als ein paar Takte stumme Pianist braucht seine Autorität nicht mit einer Kadenz zu behaupten. Die letzte Wiederholung des Hauptthemas kommt nicht in dem zu erwartenden B-Dur, sondern in jenem C-Dur, das dem langsamen Satz

Hoffnung gab. Die vorliegende Aufnahme basiert auf den ersten Aufführungen am 19. und 20. April 2022 in der St. Luke's Church in London.

© 2023 Arthur Kaptainis
Übersetzung: Andreas Klatt

The producer, Adrian Peacock, left, with Airat Ichmouratov in the control room during playback

Ichmouratov: Concerto pour alto no 1 / Concerto pour piano

Concerto pour alto no 1, op. 7

On peut faire remonter le Premier Concerto pour alto d'Airat Ichmouratov (né en 1973) à 2004, époque où le compositeur étudiait la direction d'orchestre à l'université de Montréal. L'altiste Elvira Misbakhova, qui était elle aussi candidate au doctorat, voulait quelque chose de nouveau pour son interprétation de doctorat, de préférence un concerto alliant élans lyriques et grands défis de virtuosité. Ichmouratov se plia à sa demande en écrivant une œuvre en sol mineur, comportant trois mouvements, qui à la fois exploite et amplifie le caractère naturellement sombre de l'alto.

Le concerto débute avec de doux frémissements aux cordes graves que des triolets martiaux propulsent bientôt jusqu'à une majestueuse explosion à laquelle participe tout l'orchestre. L'alto entre, exécutant des doubles cordes et des accords lugubres. Les triolets martiaux reviennent alors, de même qu'une autre cadence, après quoi le soliste se lance dans un *Allegro moderato* au rythme décalé, avec l'aide du wood-block – une des nombreuses touches audacieuses, trouvées dans cette première œuvre pour orchestre d'Ichmouratov. Un

nouveau thème, plein d'énergie, confié à l'alto, mène à un interlude de répit lyrique, marqué *dolce*. Puis les vifs échanges reprennent, et durant ceux-ci, le soliste, qui joue souvent des figures d'accompagnement, se trouve défié, mais jamais submergé. Les cordes s'approprient le thème *dolce* au cours de la récapitulation. L'orchestre enfle et le soliste reprend le thème énergique sous forme de *staccato* acéré. La majestueuse conclusion trouve soliste et orchestre sur un pied d'égalité.

Le mouvement central, en fa mineur, s'ouvre sur la présentation par le soliste du leitmotiv le plus simple que l'on puisse imaginer – une seconde majeure qui monte et descend. Une cadence d'introduction, longue de quatre minutes, reposant sur une écriture en accords ainsi que des embellissements d'une grande difficulté technique, crée l'illusion d'un duo rempli de tristesse. L'orchestre entre alors pour exécuter une exposition *Largo* où alternent la tension et le calme. Une séquence *alla marcia* fait entendre un trombone dont le discours assuré se détache sur le contrepoint *pizzicato* du soliste. Que de telles inventions puissent

mettre en valeur la stature de l'instrument soliste au lieu de la compromettre, en dit long sur la maîtrise innée de la sonorité dont jouit le compositeur. Un sommet vibrant fait appel à la participation de cloches tubulaires; puis une clarinette mélancolique amène le calme. Le soliste achève le mouvement sur une note mélodieuse, avec de douces sonorités en sourdine et des harmoniques extrêmement aigus.

Le finale *Allegro*, mis en route par un *glissando* surprenant de la harpe, possède le caractère implacable d'un *perpetuum mobile*. La rapide alternance de mesures binaires et ternaires donne un caractère tout particulier aux accents placés sur les temps forts du thème principal. Une mélodie plus lente et expressive, mais gardant de l'entrain, est entendue à l'orchestre, rappelée par l'alto, puis développée, l'instrument soliste étant alors mis à contribution pour assurer l'accompagnement. Rempli d'agitation, un passage de doubles croches confié à l'alto fait revenir le motif aux mesures alternées du thème principal et amène à un interlude tumultueux rappelant la musique d'un Chostakovitch en proie à une humeur sardonique. Ce dialogue animé se poursuit jusqu'à ce que la harpe indique le début d'une récapitulation condensée. Un brillant *Presto* amène la rivalité à sa fin. Lorsque l'alto

émerge de ce mouvement énergique, sa réputation de douceur moelleuse n'est pas tant remise en cause que ruinée. Ichmouratov éprouve une vive reconnaissance à l'égard d'Elvira Misbakhova – à qui le Concerto est dédié – pour la collaboration qu'elle a apportée à la partie soliste.

Concerto pour piano, op. 40

Le Concerto pour piano, qui fut écrit en six mois, en 2012 – 2013, languit dans un tiroir pendant près d'une décennie, dans l'attente d'un soliste qui pourrait à la fois y rendre justice et y mettre la dernière touche – l'instrument d'Ichmouratov étant la clarinette et non le piano. Il se trouve que Jean-Philippe Sylvestre, un Montréalais ayant une prédilection pour la tradition virtuose, était lui-même à la recherche d'un nouveau concerto dont il pourrait se faire le défenseur. Ichmouratov tient à manifester sa vive reconnaissance à l'égard de ce pianiste – à qui le Concerto est dédié – pour la collaboration qu'il a apportée à la partie soliste.

Comme de nombreuses œuvres écrites par Ichmouratov, celle-ci affirme sans perdre de temps sa loyauté envers la tonalité et les derniers romantiques. Dès la première mesure, les timbales alternent entre tonique et dominante – comme elles le font dans un

autre concerto pour piano en ré mineur, le Troisième de Rachmaninoff. Et tout comme dans le "Rach 3", le piano entre pour exécuter un air contemplatif, exposé avec douceur, en octaves. Ce thème qui débute sur une quarte descendante bien nette, devient harmoniquement plus étoffé et se révèle bientôt comme étant l'introduction d'un *Allegro vivace* au cours duquel le piano, les bois et un glockenspiel se lancent dans un échange de doubles croches précipitées, rappelant Tchaïkovski. Cette exubérance finit par se calmer lorsque le piano entame un noble thème *Andante cantabile* en sol mineur. Un sommet faisant intervenir tout l'orchestre est suivi d'une cadence rêveuse. Des quartes descendantes viennent troubler cette rêverie avec une insistance croissante. La harpe et le glockenspiel exhortent au calme tandis que le soliste, semblant presque réticent à leur apporter son soutien, exécute des motifs tendus. Quoique la récapitulation débute dans la tonalité d'origine attendue, ré mineur, elle se fraie un chemin jusqu'à une conclusion péremptoire en sol mineur, que le soliste orne de doubles octaves *fortissimo*. Ichmouratov explique sa démarche:

Lorsque je compose, j'entends une certaine tonalité et me laisse guider par ce que j'entends. J'arrive parfois à de surprenantes relations entre les tonalités!

Le compositeur voit le mouvement central *Grave solenne* comme une expression de son vécu, donnant voix à ses pensées, ses sentiments, sa nostalgie, sa tristesse et son bonheur. Le mouvement s'ouvre sur un choral solennel pour cordes, dont le style d'une profonde sincérité pourrait rappeler à l'auditeur le mouvement final de la Troisième Symphonie de Mahler. Sa tonalité initiale est le ut majeur, en dépit d'une ambiance clairement mélancolique, mais ce sera en fait le ut mineur qui sera à la clef pour une bonne partie du mouvement. Le piano entre avec réserve, accompagné par les délicats battements d'une harpe. Quoique le rôle donné aux vents soit au début celui de partenaires à part égale, le soliste finit par s'approprier le rôle principal au moyen d'accords de plus en plus vigoureux. Un sommet vibrant en ut majeur est suivi d'une séquence où le piano échange des murmures avec les bois et notre ami le glockenspiel. Un accord *pianissimo* exécuté par le piano vient régler le débat entre majeur et mineur en faveur de ce dernier.

Les choses prennent une tournure optimiste au cours du finale, qui débute par un jaillissement de splendeur auquel l'orchestre tout entier participe. Le piano, émergeant avec une certaine impudence de ce fracas, articule un air enjoué en

si bémol, qui est bientôt repris par les autres instruments, xylophone compris. Des trilles évocateurs amènent à l'introduction par le hautbois du second thème *Andante*, qui a, en commun avec son prédécesseur, un motif distinctif présentant un triolet ascendant. Après quelque développement, dont le retour de la fanfare d'ouverture, le thème principal est repris en si bémol mineur. L'influence de Prokofiev – qui fut, notera-t-on, le compositeur des *Sarcasmes*, op. 17 – se fait entendre dans cette séquence *Presto impetuoso*, au rythme répétitif quasi mécanique, dans laquelle la partie de piano est marquée *con sarcasmo*. Les cordes prennent le relais, exécutant des

lignes plus longues au-dessus de battements nerveux. Le pianiste, qui garde rarement le silence pendant plus de quelques mesures, n'a aucunement besoin de rétablir son autorité au moyen d'une cadence. La réitération finale du thème principal n'est pas dans la tonalité attendue de si bémol majeur, mais en ut majeur, la tonalité ayant entretenu l'espoir au cours du mouvement lent. Cet enregistrement est tiré des premières exécutions données les 19 et 20 avril 2022, à la St Luke's Church de Londres.

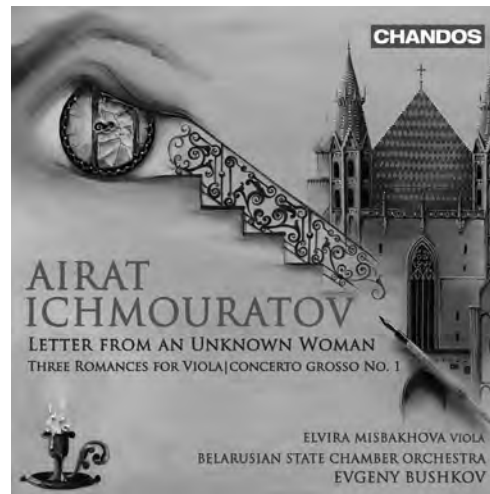
© 2023 Arthur Kaptainis
Traduction: Marianne Fernée-Lidon

Joe Linahan

Jean-Philippe Sylvestre, with the orchestra, during the recording sessions

Also available

Ichmouratov
Letter from an Unknown Woman
Three Romances for Viola · Concerto grosso No. 1
CHAN 20141

Also available

Ichmouratov
Symphony 'On the Ruins of an Ancient Fort'
'Maslenitsa' Overture · 'Youth' Overture
CHAN 20172

John Davatz

London Symphony Orchestra

You can purchase Chandos CDs and DVDs or download high-resolution sound files online at our website:
www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos products please find application forms on the Chandos website or contact the Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

A **Hybrid SA-CD** is made up of two separate layers, one carries the normal CD information and the other carries the SA-CD information. This hybrid SA-CD can be played on standard CD players, but will only play normal stereo. It can also be played on an SA-CD player reproducing the stereo or multi-channel DSD layer as appropriate.

Microphones

Thuresson: CM 402 (main sound)

Schoeps: MK22 / MK4 / MK6

DPA: 4006 & 4011

Neumann: U89

CM 402 microphones are hand built by the designer, Jörgen Thuresson, in Sweden.

Steinway Model D Concert Grand Piano (serial no. 598 538) courtesy of LSO St Luke's
Piano technician: Nigel Polmear, Steinway & Sons, London

Acknowledgements

Airat Ichmouratov, Jean-Philippe Sylvestre, and Elvira Misbakhova would like to express their heartfelt gratitude to Mr Jacques Marchand whose generous support made this recording possible.

Elvira Misbakhova would like to thank Mr Roger Dubois, of the Canimex Foundation, for the generous loan of the viola made by Giuseppe Dall'Aglio, Mantua, in 1820, and the bow made by Jacques Audinot, c. 1965.

Recording producer Adrian Peacock

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineers Alexander James and Joe Linehan (all dates), Nelson Falcó Cordes (April sessions only), and David Pereira and Edward Denholm (May sessions only)

Editor Adrian Peacock

Chandos mastering Alexander James

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue LSO St Luke's, London; 19 and 20 April (Piano Concerto) and 5 May (Viola Concerto No. 1) 2022

Front cover Photographs of Jean-Philippe Sylvestre, by Antoine Saito, Elvira Misbakhova, by François Goupil, and Airat Ichmouratov, by Joe Cancilla Photography

Back cover The musicians during the recording of the Piano Concerto, photograph by Joe Linehan

Inner inlay card Airat Ichmouratov during the recording sessions, photograph by Joe Linehan

Design and typesetting Cass Cassidy

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers AICH Publishers, Montreal, Canada

© 2023 Chandos Records Ltd

© 2023 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Country of origin UK

CHANDOS DIGITAL

CHSA 5281

CHANDOS

CHANDOS

AIRAT ICHMOURATOV (b. 1973)

première recordings

- 1 - 3 PIANO CONCERTO, OP. 40 (2012 – 13, revised 2021)* 38:22
Piano part edited by Jean-Philippe Sylvestre
- 4 - 6 CONCERTO NO. 1, OP. 7 (2004, revised 2021)† 37:24
in G minor · in g-Moll · en sol mineur
for Viola and Orchestra
Viola part edited by Elvira Misbakhova
- TT 75:53

ELVIRA MISBAKHOVA viola[†]
JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE piano*
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
CARMINE LAURI leader*
NATALIA LOMEIKO guest leader[†]
AIRAT ICHMOURATOV

Misbakhova / Sylvestre / LSO / Ichmouratov

ICHMOURATOV: VIOLA CONCERTO NO. 1 / PIANO CONCERTO

CHSA 5281

CHSA 5281

© 2023 Chandos Records Ltd © 2023 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd · Colchester · Essex · England

SA-CD and its logo are trademarks of Sony.

All tracks available in stereo and multi-channel

This Hybrid SA-CD can be played on most standard CD players.