

A close-up, low-key photograph of violinist Maxim Rysanov. He is wearing a dark suit and shirt, looking down intently at his instrument. The lighting is dramatic, highlighting his face and the violin against a dark background.

onyx

Maxim Rysanov

*in
Schubert's
company*

Franz Schubert (1797–1828)			Schubert		
1.	Polonaise in B flat major D580 for violin & orchestra arr. viola M. Rysanov	5.51	7.	I Allegro	6.47
Sergey Akhunov (b.1967)			8.	II Andante con moto	8.31
2.	‘In Schubert’s company’ for viola & orchestra	6.52	9.	III Menuetto	4.32
Leonid Desyatnikov (b.1955)			10.	IV Allegro molto	5.30
3.	‘Wie der alte Leiermann...’ for violin & orchestra arr. viola by M.Rysanov	13.41	Dobrinka Tabakova (b.1980)		
Schubert Sonata in A minor for arpeggione & piano D821			11.	Fantasy Homage to Schubert for viola and string orchestra	11.10
4.	I Allegro moderato	11.34	Akhunov		
5.	II Adagio	4.22	12.	‘Der Erlkönig’ for viola & orchestra	5.07
6.	III Allegretto	8.20	Schubert		
			Violin Sonata No.3 in G minor D408 arr. viola M. Rysanov		
			13.	I Allegro giusto	5.09
			14.	II Andante	5.57
			15.	II Menuetto: Allegro vivace, Trio	2.40
			16.	IV Allegro moderato	5.27
			Schubert		
			17.	Winterreise D911 ‘Der Leiermann’ arr. viola & orchestra D. Tabakova	4.01
			Total timing:		
					115.43

Maxim Rysanov viola & conductor
Riga Sinfonietta
Yakov Katsnelson piano

I am not superstitious. Numerology, in particular, had never occurred to me as something attractive, or something that had ever played a role in my life or had freakish power over anything. Nevertheless, when I started collecting repertoire for this album, which is dedicated to Schubert's 220th anniversary, some of the works on the disc appeared to be connected. Schubert's Fifth Symphony was recorded in Riga just about 200 years after it was composed. Franz was 20 years old when he wrote it. Leonid Desyatnikov's *Wie der alte Leiermann*, for violin and orchestra, which I decided to arrange for the viola especially for this project, was composed 20 years ago for Schubert's 200th anniversary.

Spooky...

On a more serious note, Schubert touches me deeply. Not only with his music and his sensitive soul: his life story is also fascinating to me. Composer, elementary school teacher, poet, philosopher, pianist, singer, violinist, violist...!

With this album, I present myself as a commissioner of new music, arranger, solo performer and conductor.

I would like to believe I am 0.22% closer to understanding Schubert.

Maxim Rysanov

IN SCHUBERT'S COMPANY AND 'DER ERLKÖNIG'

Five years ago I created a YouTube composition competition. I uploaded a video in which I invited young composers to take part and create a new work (6–8 minutes) for my new project 'Looking for Schubert'. The brief was to create a piece for viola and string orchestra inspired by Schubert. Among other compositions there was a piece by Sergey Akhunov, *In Schubert's Company*, based on a theme from the Adagio and Rondo Concertante D487. With this piece he won my competition! I realised later that I would like an additional piece from Akhunov to be on this CD: something in a different style. Sergey was fascinated by the theme of 'Der Erlkönig'.

Sergey says: *'I decided to base the work on Goethe's Ballad. Its form breaks easily into clear parts – here is the Erlkönig, here is the boy talking and the father. Its shape fits well into music. I wrote it unusually fast. The viola part was later edited by Maxim; I love having the possibility of a string player/commissioner becoming so closely involved with the process of creation.'*

M. R.

WIE DER ALTE LEIERMANN...

Leonid Desyatnikov

Work on 'Wie der alte Leiermann...' was a real grind: the mere thought of celebrating the 200th anniversary of Schubert's birth with the 'whole of progressive humanity' was a form of exquisite torment for me, as Schubert's music is the most perfect expression of *gemütlichkeit*.

At first sight, a modern piece based on motifs from 'The Organ-Grinder' from Schubert's *Winterreise*, a masterpiece of early 19th-century minimalism, might seem to demand a minimalistic treatment.

But that would have been the easy way out. I thought a lot about Schubert's variations on themes from his own songs, including the variations for flute and piano on 'Trockne Blumen' and the slow movement from the C major Fantasy for violin and piano, with its variations on the theme of 'Sei mir gegrüßt', in which the composer radically departs from the sense of Rückert's poem and in so doing moves away from the exemplary structure of the song, which now provides no more than a basic impulse.

But it is not a set of variations, not a fantasy or a paraphrase. It is a commentary, a sort of critique (in a positive sense), albeit one that employs musical means that cannot be put into words.

The piece is dedicated to, and intended for, Gidon Kremer and, in a way, is the sketch of a portrait of him. Here there are, as it were, reminiscences of his repertoire – listeners with an eye for detail may be left to guess the meaning of this charade for themselves. In some quite wonderful way, the 'foreign' element is combined with Schubert, and the pieces of the puzzle fall into place.

L. D.

FANTASY HOMAGE TO SCHUBERT

Dobrinka Tabakova

When expressing the sensation of this work to the orchestra before the premiere, I shared a vision of floating through the cosmos in a kind of weightlessness, passing stars and planets. As the Schubert melody emerges, we are glimpsing our planet Earth for the first time, fragile and perfect. Then we float off, before a final glance towards our planet.

At the heart of the work is the opening melody from Schubert's Phantasie in C major for violin and piano. This is a notoriously challenging work, but it was its brave opening that first appealed to me. The tremolo shimmer in the piano, out of which a heavenly melody is woven, always felt like an arrival, more than a beginning to me; the stillness and transparency communicating a kind of knowing peace which one reaches after searching for a long time. I wished to incorporate this melody into my homage to the composer whom I have been listening to since I was a child, and whose work I have arranged and studied for years. I set out to create a sound world from which this opening material would emerge and by which it will eventually become enveloped.

Written at the invitation of Maxim Rysanov, the work is dedicated to the Lithuanian Chamber Orchestra, who premiered it with Maxim Rysanov in Vilnius in spring 2013. The following year, the Fantasy Homage was nominated by the Bulgarian National Radio at the International Rostrum of Composers in Helsinki and was chosen among the top three recommended works by the panel of 26 national radio stations.

D. T.

ACKNOWLEDGEMENT FROM FLORIAN LEONHARD

Having known Maxim Rysanov for well over a decade, I was delighted when I finally had the opportunity to help realise one of his projects. It has always been a singular quality of Max's to communicate the depth and subtlety of music, emotionally and philosophically, with unambiguous clarity. To be associated with such an artist is indeed an honour. It is a personal pleasure to know that Max has chosen to use the Il Soldato Guadagnini Viola we helped him find, for some years now. With each performance comes the reassurance that the instrument and the musician are a superlative match; and in our own small way, we have perhaps contributed to his musical endeavour.

F. L.

Ich bin nicht abergläubisch. Insbesondere Numerologie hat mich nie sonderlich gereizt, und es erschien mir abwegig, dass sie jemals mein eigenes Leben beeinflussen oder in irgendeinem anderen Bereich eine sonderbare Macht ausüben könnte. Als ich anfang, das Repertoire für dieses Album zusammenzustellen, das anlässlich von Schuberts 220. Geburtstag erscheint, bemerkte ich jedoch einen zufälligen Zusammenhang zwischen den Werken. Schuberts 5. Sinfonie wurde genau 200 Jahre nach ihrer Entstehung in Riga aufgenommen. Franz war 20 Jahre alt, als er sie komponierte.

Leonid Desjatnikows Stück „Wie der alte Leiermann“ für Geige und Orchester, das ich insbesondere im Hinblick auf dieses Projekt für Bratsche arrangiert habe, entstand vor 20 Jahren anlässlich von Schuberts 200. Geburtstag.
Unheimlich ...

Aber ernsthaft: Schubert berührt mich zutiefst – nicht nur seine Musik und sein empfindsames Wesen; auch seine Lebensgeschichte fasziniert mich. Komponist, Grundschullehrer, Dichter, Philosoph, Pianist, Sänger, Violinist, Bratschist! ...

Mit diesem Album trete ich als Auftraggeber für neue Musik, Bearbeiter, Solist und Dirigent in Erscheinung.

Ich schätze, jetzt verstehe ich Schubert um ganze 0,22 % besser als vorher.

Maxim Rysanov

IN SCHUBERT'S COMPANY UND ERLKÖNIG

Vor fünf Jahren habe ich einen Kompositionswettbewerb auf YouTube ins Leben gerufen. Ich lud ein Video hoch, in dem ich junge Komponisten dazu aufforderte, sich mit einem neuen Werk von 6-8 Minuten Länge an meinem neuen Projekt „Looking for Schubert“ zu beteiligen. Die Aufgabe bestand darin, ein Stück für Bratsche und Streichorchester im Stil des Komponisten zu schreiben. Eine der Einsendungen war ein Stück von Sergej Akhunov mit dem Titel „In Schubert's Company“, das auf einem Thema aus Schuberts Adagio und Rondo concertante D 487 beruht. Damit gewann er meinen Wettbewerb! Später wurde mir klar, dass ich gern noch ein Stück von Akhunov auf dieser CD haben wollte: Etwas in einem anderen Stil. Sergej war vom Thema des „Erlkönigs“ fasziniert.

In Sergejs eigenen Worten: „Ich beschloss, das Werk auf Goethes Ballade aufzubauen, die sich leicht in charakteristische Stimmen aufteilen lässt – hier haben wir den Erlkönig, dort den sprechenden Jungen und den Vater. Der Aufbau lässt sich gut in Musik übersetzen. Ich schrieb das Stück ungewöhnlich schnell. Später überarbeitete Maxim den Bratschenpart. Ich war wirklich begeistert von der Gelegenheit, so eng mit einem professionellen Streicher, der zugleich der Auftraggeber war, am Entstehungsprozess zusammenzuarbeiten.“

M. R.

WIE DER ALTE LEIERMANN...

Leonid Desjatnikow

Die Arbeit an „Wie der alte Leiermann ...“ war eine ungeheure Herausforderung für mich: Schon allein der Gedanke, das 200. Jubiläum der Geburt Schuberts mit „der gesamten fortschrittlichen Menschheit“ zu feiern, war für mich Freude und Qual zugleich, da Schuberts Musik den Inbegriff von Gemütlichkeit darstellt.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass ein modernes Stück, das auf den Motiven des „Leiermanns“ aus Schuberts *Winterreise* – einem Meisterwerk des Minimalismus im frühen 19. Jahrhundert – nach einer minimalistischen Behandlung verlangt.

Damit hätte ich es mir jedoch zu leicht gemacht. Ich habe mich ausgiebig mit Schuberts Variationen über Themen aus seinen eigenen Liedern beschäftigt, zum Beispiel mit den Variationen über „Trockne Blumen“ für Flöte und Klavier und dem langsamen Satz der C-Dur-Fantasie für Geige und Klavier mit Variationen über das Thema von „Sei mir gegrüßt“. Hier weicht der Komponist radikal vom Sinn des Rückertgedichts ab und bewegt sich dabei vom exemplarischen Aufbau des Liedes fort, der hier nur mehr einen Grundimpuls darstellt.

Es handelt sich bei „Wie der alte Leiermann“ jedoch nicht um einen Variationenzyklus oder eine Paraphrase, sondern um einen Kommentar, eine Art (positive) Kritik, in der ich mit musikalischen Mitteln ausdrücke, was sich nicht in Worte fassen lässt.

Ich habe das Stück für Gidon Kremer geschrieben und diesem gewidmet. In gewisser Weise habe ich damit ein Porträt von ihm skizziert, denn es ist von Reminiszenzen an sein Repertoire durchzogen – ich überlasse es den geschulten Hörern, die Bedeutung dieser Scharade selbst zu erraten. Das „fremde“ Element verbindet sich auf wundervolle Art mit Schubert und ergibt so ein stimmiges Ganzes.

L. D.

HOMMAGE AN EINE FANTASIE VON SCHUBERT

Dobrinka Tabakova

Als ich dem Orchester vor der Premiere die Stimmung dieses Werks beschrieb, sollten sich die Musiker vorstellen, im Weltraum schwerelos an Sternen und Planeten vorbeizuschweben. Wenn die Schubert-Melodie anhebt, erhaschen wir zum ersten Mal einen Blick auf die zerbrechliche, vollkommene Erde. Bevor wir davonschweben, schauen wir ein letztes Mal auf unseren Planeten zurück.

Im Kern des Werks steht die Anfangsmelodie aus Schuberts C-Dur-Fantasie für Geige und Klavier. Dieses Werk ist für seine Schwierigkeit berüchtigt, aber mir hat es als Erstes sein kühner Beginn angetan. Das schillernde Tremolo des Klaviers, aus dem sich eine himmlische Melodie entspinnt, empfand ich immer eher als Ankunft denn als Beginn; seine Ruhe und Transparenz vermitteln eine Art abgeklärten Frieden, den jemand nach langer Suche findet. Ich wollte diese Melodie in meine Hommage an den Komponisten einbauen, dessen Musik ich seit meiner Kindheit höre, studiere und auch bearbeitet habe. Ich machte mich an die Erschaffung einer Klangwelt, aus der sich dieses Anfangsmaterial zunächst herauskristallisiert, bevor es schließlich darin übergeht.“

Ich komponierte dieses Werk auf Maxim Rysanivs Einladung hin und widmete es dem litauischen Kammerorchester, welches es mit Maxim im Frühjahr 2013 in Vilnius uraufführte. Im Folgejahr wurde die Hommage an die Fantasie vom bulgarischen Radio auf dem internationalen Komponistenpodium in Helsinki von einem Gremium aus 26 nationalen Radiosendern unter die drei Spitzenempfehlungen gewählt.

DANKSAGUNG VON FLORIAN LEONHARD

Ich kenne Maxim Rysanov schon weit über zehn Jahre; deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich endlich die Gelegenheit bekam, ihn bei der Verwirklichung eines seiner Projekte zu unterstützen. Es war immer Maxims besondere Spezialität, mit unmissverständlicher Präzision die Tiefe und Finesse von Musik zu vermitteln, sowohl emotional als auch philosophisch. Es ist wirklich eine Ehre, mit einem solchen Künstler zusammenzuarbeiten.

Persönlich freut es mich, dass Max schon seit mehreren Jahren auf der „Soldato Guadagnini“-Bratsche spielt, bei deren Auswahl wir ihn unterstützt haben. Mit jedem Auftritt bestätigt sich aufs Neue, dass das Instrument und der Musiker hervorragend zusammenpassen; und vielleicht haben wir mit unserem kleinen Beitrag sein musikalisches Unterfangen ein Stück weit bereichert.

F. L.

I would like to thank Florian Leonhard, Thomas Wei, Irina Knaster and Coen and Coos van Beuningen for all their support and help in making this recording possible.

Maxim Rysanov

© 2017 Maxim Rysanov

© 2017 PM Classics Ltd.

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Producer and sound engineer: Maria Soboleva

Engineer in Riga: Normunds Snè

Editing: Elena Sych

Recording location: Choral Academy Music Hall, Moscow (Schubert sonatas);

Reformation Church, Riga (Symphony No.5 & orchestral works)

Recording date: 19 & 20 March 2016 (sonatas);

7–11 September 2016 (symphony & orchestral works)

Cover photo: Tamas Dobos

Design by WLP Ltd

www.onyxclassics.com

www.sinfoniettariga.lv

maximrysanov.com

ASPECT
FOUNDATION FOR MUSIC & ARTS

**FLORIAN
LEONHARD**
FINE VIOLINS

onyx

Also available on ONYX

ONYX 4170
Beethoven: Violin Sonatas Nos. 6 & 9 'Kreutzer'
James Ehnes, Andrew Armstrong

ONYX 4173
Schubert: Piano Sonatas D840 & D850, etc.
Shai Wosner

ONYX 4123
Bach: Sonatas & Partitas for solo violin
Midori

ONYX 4142
Prokofiev: Violin Concerto No. 2
Sonata for two violins*, Solo Violin Sonata
Viktoria Mullova, Frankfurt RSO, Paavo Järvi,
Tedi Papavrami*

