

CUGATE
CLASSICS

The Legacy
Giya Kancheli
Djansug Kakhidze
Tbilisi Symphony Orchestra

Symphonies 6/7

SYMPHONIES NO.6 & NO.7

When asked what attracted him to Giya Kancheli's music, the great Georgian conductor Djansug Kakhidze once answered:

“When you hear it, you feel that in terms of its expressive resources, its tonal character and the composer's way of thinking, this is modern music. Yet Kancheli's music is also very simple. This is a beautiful, very profound simplicity. Kancheli's music seems to me to resemble no other music. He has the Georgian folksong in his blood — like a magnifying glass through which he observes the world, or like a yardstick by which he measures worth.”

It is difficult to think of a more appropriate characterisation of Kancheli's musical language. The influence of folk music is especially striking in the 'Sixth Symphony', the first performance of which in Leipzig, 1981, provoked veritable storms of enthusiasm on the part of the audience and the critics alike. Kurt Masur had commissioned the piece to mark the 200th anniversary of the foundation of the Gewandhaus Orchester after hearing a recording of the composer's 'Fourth Symphony'.

With its irreconcilable contrasts and unexpected modulations, the 'Sixth Symphony' could scarcely be described as a harmonious work, yet listeners - curiously enough - feel a sense of artistic unity and harmony on hearing it. The first two movements are dominated by a delicately coloured and carefully developed musical language, whereas the third and fourth create an ungainly, shocking and almost violent impression. All that is carefully built up in the first half of the work is brutally and implacably destroyed in the second half, which ends on a note of deep lamentation.

Kancheli not only subverts the classical norms of symphonic form but, by playing with timbre effects on an elemental level, liberates them from their predominantly European associations. He originally conceived the 'Sixth Symphony' as the last part of a large-scale cycle. With the 'Second' and 'Fourth' symphonies it shares the emotional concretisation of a world of sound that evokes direct associations with images drawn from nature, images which in this case impinge upon the listener as though through a veil of sadness. The opening viola phrase recalls ancient Geor-

gian melodies and, raised to quasi-symbolic status, seems like some memory from an infinitely distant past. For two whole minutes the orchestra remains motionless, listening to the legend. It is this sense of a narrative from silence that makes the 'Sixth Symphony' so special and at the same time constitutes the creative basis of Kancheli's compositional style. The composer Rodion Shchedrin had previously been critical of Kancheli's slow openings, but his reaction to the 'Sixth Symphony' was to tell the composer: "Don't listen to anyone, certainly not to me. Write slow, quiet music. It's your world: in it you reign supreme."

The four movements of the symphony, while played without a break, are clearly set apart from one another. They are also linked together in pairs, the first part of each pair preparing the ground for the second. The introductory Prelude is predominantly lyrical in tone, but with the *Marcato* we gain our first glimpse of a world of genuine grandeur and vivid imagery. In the *Calmo* the composer creates a kind of thematically structured vacuum in which every musical phrase, however small, is raised to the level of a symbol, and from

which the music soars to a climax that collapses in on itself, unfulfilled. The shockingly elemental force of the Scherzo ushers in the second half of the symphony, which culminates in the *Marcatissimo* of the Finale. The violent contrasts force the listener to hear more in this movement than what is immediately apparent, since what is at stake is an existential, complex and, at the same time, highly contradictory musical message that, in the final section, destroys every last illusion. With its vibrantly rhythmic unisons, the orchestra prepares to pounce, compressing the *Marcatissimo* theme and flattening it out as though with the force of a steamroller. The symphony's boundless orchestral space, built up over a period of time, is suddenly compressed, while at the same time a terrible haze of non-musical sounds explodes like a mushroom cloud over the ruins of the world. A slow and wistful Coda gives the listener time to reflect and ponder on what he has heard, time to collect his strength in order to go on living. The 'Sixth Symphony' is undoubtedly an important example of the impact the 1960s political thaw had on Kancheli's generation: this was the first time they had an opportunity to confront

artistic currents from the West.

Kancheli's 'Seventh Symphony / Epilogue' is his most ambitious work to date, although it is perhaps not a work that reveals its secrets immediately or unrereservedly. It was written in response to an invitation from the Advisory Board of the Prague Philharmonie.

The opening *Allegro maestoso* begins by quoting the introductory motif from Beethoven's 'Ninth Symphony', with a 'Georgian' seventh in the upbeat - an arresting opening that captivates the listeners and holds them in thrall, allowing no time for reflection. What follows is an immense conglomeration of snatches from Russian choral songs, big-band harmonies and Bach-like sequences, which together create a flood of sound that threatens to overwhelm its listeners entirely. Following a performance of the work at the 1989 'Berlinalde', Gerald Färber wrote: "The aura emitted by this powerful and shattering epic is of such concentrated power that it almost amounts to heresy to talk of stylistic criteria ... What raises Kancheli above other composers is the dialectic of his philosophy: steely, shattering fortissimo tone clusters and isolated lines that die away

are not banal polar opposites like light and shade, but exist in their mutual links and dependencies."

The 'Epilogue Symphony' is based exclusively on a freely associative development of countless themes and motifs. The core of the work's most important lyrical scenes is formed by the interval of a sixth; a bright-toned, simple and slightly lachrymose interval that strives to acquire a formal identity. No less characteristic of the work's capricious, inconstant character are the songs, waltzes and light-hearted, lyrical themes in parallel sixths. Orchestral micro-effects including reminiscences of György Ligeti and the analytical instrumentation of a composer like Anton Webern conspire to make this symphony almost unintelligible, in contrast to all of Kancheli's earlier works.

"Without Djansug Kakhidze at my side, I'd probably have been a different composer". This remark by Giya Kancheli sums up the highly creative and unusually close collaboration between these two great Georgian musicians. Born in Tbilisi in 1935, Kancheli initially studied geology but, by the age of nineteen, had already decided to become a composer. His first

major work - the soundtrack to the film 'Children of the Sea' - was conducted by Kakhidze, and his 'First Symphony' was written in the knowledge that Kakhidze would conduct its premiere. Since then all of his work has been overseen by Kakhidze and premiered in Georgia. Even works commissioned by foreign orchestras (and this includes all major works from the 'Fourth Symphony' onward, with the exception of the opera 'Music for the Living') are subject to this proviso.

Kancheli's music is firmly rooted in Georgian folk music (more specifically in the song tradition) though it also reflects numerous contemporary influences. Initially inspired by the musical language of Sergei Prokofiev and Dmitri Shostakovich, Kancheli was later profoundly affected by the Western music that was introduced into the Soviet Union during the 1960s. In this respect his discovery of jazz was to have as great an impact on his style as his simultaneous introduction to the music of Anton Webern, Paul Hindemith, Bela Bartok and others.

by Natalia Zeifas

SINFONIEN No.6 & No.7

Als der große georgische Dirigent Djanug Kakhidze einmal gefragt wurde, was ihn an der Musik von Giya Kancheli anziehe, gab dieser zur Antwort:

„Wenn man diese Musik hört, spürt man, daß es sich um moderne Musik handelt, sowohl was ihre Ausdrucksquellen und ihren tonalen Charakter als auch das Denken des Komponisten betrifft. Doch Kanchelis Musik ist auch ganz einfach. Sie ist von einer schönen, sehr tiefen Schlichtheit. In meinen Augen gleicht seine Musik keiner anderen. Er hat das georgische Volkslied im Blut wie ein Vergrößerungsglas, durch das er die Welt betrachtet oder wie ein Maßstab, mit dem er den Wert bemisst.“

Der Charakter der musikalischen Sprache Kanchelis kann wohl kaum treffender umschrieben werden. Der volksmusikalische Einfluss ist in der ‚Sechsten Sinfonie‘ besonders auffällig. Bei ihrer Erstaufführung in Leipzig 1981 kam es zu wahrhaften Begeisterungstürmen bei Publikum und Kritikern gleichermaßen. Kurt Masur hatte das Stück anlässlich des 200. Geburtstags des Gewandhaus-Orchesters in Auf-

trag gegeben, nachdem er eine Aufnahme der ‚Vierten Sinfonie‘ des Komponisten gehört hatte.

Mit ihren unversöhnlichen Gegensätzen und überraschenden Modulationen ist es kaum möglich, die ‚Sechste Sinfonie‘ als harmonische Arbeit zu beschreiben. Seltenerweise jedoch ergreift die Zuhörer ein Gefühl von künstlerischer Einheit und Harmonie, wenn sie das Stück hören. Eine fein abgestimmte, vorsichtig entwickelte musikalische Sprache bestimmt die ersten beiden Sätze, während der dritte und vierte Satz einen unbeholfenen, schockierenden und beinahe gewaltsamen Eindruck machen. Alles, was in der ersten Hälfte des Stücks sorgfältig aufgebaut wird, wird in der zweiten Hälfte brutal und unerbittlich zerstört. Der Schluss endet in einem Ton tiefer Klage.

Nicht nur unterwandert Kancheli die klassischen Regeln der symphonischen Form, er befreit sie auch aus ihren vornehmlich europäischen Zusammenhängen, indem er auf elementarer Ebene mit Klangeffekten spielt. Ursprünglich war die ‚Sechste Sinfonie‘ als letzter Teil eines groß angelegten Zyklus angelegt worden. Mit der ‚Zweiten‘ und ‚Vierten Sinfonie‘

hat sie gemein, eine emotionale Klangwelt zu konkretisieren, die unmittelbare Assoziationen an Bilder aus der Natur weckt; Bilder, die auf die Zuhörer wirken, als kämen sie durch einen Schleier aus Traurigkeit. Die das Stück eröffnende Phrase, gespielt von der Bratsche, erinnert an alte georgische Melodien und scheint in ihrem beinahe symbolischen Status so etwas zu sein wie eine Erinnerung an eine unendlich entfernte Vergangenheit. Zwei Minuten lang bleibt das Orchester bewegungslos, während es der Legende zuhört. Dieses Gefühl einer Erzählung aus der Stille macht die ‚Sechste Sinfonie‘ so besonders. Gleichzeitig ist es die schöpferische Grundlage für Kanchelis Kompositionsstil im Allgemeinen. Der Komponist Rodion Shchedrin stand den langsamen Anfängen Kanchelis stets kritisch gegenüber. Seine Reaktion auf die ‚Sechste Sinfonie‘ bestand jedoch darin, dem Komponisten mitzuteilen: „Hören Sie auf niemanden, auf jeden Fall nicht auf mich. Schreiben Sie langsame, stille Musik. Das ist Ihre Welt. Darin sind Sie der oberste Herrscher“.

Obwohl die vier Sätze der Sinfonie ohne Pause gespielt werden, sind sie deutlich

voneinander abgesetzt. Darüber hinaus sind sie in Paare zusammengefasst, in dem der erste Teil jedes Paares die Grundlage für den zweiten Teil vorbereitet. Das einleitende Vorspiel hat einen überwiegend lyrischen Ton, doch mit dem *Marcato* gewinnen wir unseren ersten Einblick in eine Welt wahrer Größe und lebhafter Bilder. Im *Calmo* schafft der Komponist eine Art thematisch strukturiertes Vakuum, in dem jede noch so kleine musikalische Phrase auf eine symbolische Ebene gehoben wird, von der aus die Musik zu einem Höhepunkt ansteigt, der unerfüllt in sich zusammenfällt. Die schockierende Urgewalt des Scherzo leitet in die zweite Hälfte der Sinfonie über, die im *Marcatissimo* des Finales endet. Die gewaltsamen Gegensätze zwingen die Zuhörer, in diesem Satz mehr zu hören als unmittelbar vorhanden ist. Auf dem Spiel steht nämlich eine existentielle, komplexe und zuweilen höchst widersprüchliche musikalische Nachricht, die im Schlussteil jegliche noch bestehende Illusion zerstört. Mit seinen rhythmischen Gleichklängen macht sich das Orchester zum Sprung bereit, indem es mit der Gewalt einer Dampfwalze das *Marcatissimo*-Thema verdichtet und ver-

flacht. Der über gewisse Zeit aufgebaute grenzenlose orchestrale Raum wird plötzlich komprimiert, während gleichzeitig ein fürchterlicher Nebel a-musikalischer Klänge wie eine Pilzwolke über den Ruinen der Welt explodiert. Eine langsame und nachdenkliche Coda gibt den Zuhörern Zeit zur Reflexion und zum Nachsinnen über das Gehörte; die Zeit, wieder Kraft zu schöpfen, um mit dem Leben fortzufahren. Zweifellos ist die 'Sechste Sinfonie' ein wichtiges Beispiel für die Auswirkungen des politischen Tauwetters auf Kanchelis Generation in den 1960er Jahren: damals hatte sie zum ersten Mal Gelegenheit, Kunstrichtungen aus dem Westen zu begegnen.

Kanchelis ‚Siebte Sinfonie / Epilog‘ ist sein bis dato anspruchsvollstes Werk, wenn es auch vielleicht seine Geheimnisse nicht sofort und rückhaltlos preisgibt. Es entstand auf Einladung der Prager Philharmonie.

Das eröffnende Allegro maestoso beginnt mit einem Zitat des Anfangsmotivs aus Beethovens ‚9. Sinfonie‘, mit einer „georgischen“ Septime im Auftakt - ein einnehmender Anfang, der seine Zuhörer in den Bann zieht und sie gefesselt hält,

ohne Zeit zum Nachdenken zu gewähren. Was folgt, ist eine prächtige Mischung aus Bruchstücken russischer Chorgesänge, Big Band-Harmonien und Bach-ähnlichen Sequenzen, die zusammen eine Klangflut herstellen, die seine Zuhörer vollkommen zu überwältigen droht.

Nach einer Aufführung des Werks anlässlich der Berlinale 1989 schrieb Gerald Färber: „Die von diesem Werk ausgehende Aura ist von solch konzentrierter Kraft, dass es wie Ketzerei erscheint von stilistischen Kriterien zu sprechen ... Was Kancheli über andere Komponisten erhebt, ist die Dialektik seiner Philosophie: stählerne, schmetternde Fortissimo-Tongruppen und einzelne schwächer werdende Zeilen sind nicht einfach bloß banale Gegensätze wie Licht und Schatten, sondern sie stehen miteinander in Kontakt und hängen gegenseitig voneinander ab.“

Die ‚Siebte Sinfonie / Epilog‘ basiert ausschließlich auf einer frei assoziierenden Entwicklung zahlloser Themen und Motive. Der Kern der für das Werk wichtigsten lyrischen Szenen beruht auf dem Intervall der Sexte, einem hell tönenden, einfachen und leichttraurigen Intervall, das nach formaler Identität strebt. Nicht

weniger charakteristisch für das wechselhafte, unbeständige Wesen des Werks sind die Lieder, Walzer und leichten, lyrischen Themen in parallelen Sexten. Orchesterale Mikro-Effekte, einschließlich Anklängen an György Ligeti und der analytischen Instrumentierung eines Komponisten wie Anton Webern, wirken zusammen und machen diese Sinfonie beinahe unverstänlich, im Gegensatz zu allen anderen früheren Werken Kanchelis.

„Ohne Djansug Kakhidze an meiner Seite wäre ich sicherlich ein anderer Komponist geworden.“ Diese Bemerkung von Giya Kancheli fasst die äußerst kreative und ungewöhnlich enge Zusammenarbeit zwischen diesen beiden großen georgischen Musikern zusammen. Der 1935 in Tbilisi geborene Kancheli studierte zunächst Geologie; doch hatte er bereits im Alter von 19 Jahren entschieden, Komponist zu werden. Seine erste wichtige Arbeit, der Soundtrack für den Film ‚Kinder des Meeres‘, wurde von Kakhidze dirigiert, und seine ‚Erste Sinfonie‘ wurde in dem Wissen geschrieben, dass Kakhidze die Uraufführung dirigieren würde. Seitdem wurden alle seine Arbeiten von ihm begleitet und in Georgien uraufgeführt. Das

gilt auch für Werke, die von ausländischen Orchestern in Auftrag gegeben wurden (einschließlich aller großer Arbeiten seit der ‚Vierten Sinfonie‘, mit Ausnahme der Oper ‚Musik für die Lebenden‘).

Kanchelis Musik ist fest in georgischer Volksmusik verwurzelt (speziell in Liedtraditionen), doch zeigt sie auch zahlreiche zeitgenössische Einflüsse. Ursprünglich wurde Kancheli von der musikalischen Sprache Sergei Prokofievs und Dimitri Schostakowitschs inspiriert, doch später beeinflusste ihn zutiefst die westliche Musik, die während der 1960er Jahre in der Sowjetunion bekannt wurde. In diesem Zusammenhang war seine Entdeckung des Jazz von ebenso großer Bedeutung wie sein gleichzeitiges Bekanntwerden mit der Musik von Anton Webern, Paul Hindemith, Bela Bartok und anderen.

von Natalia Seifas
englische Übersetzung:
Andrea Dortmann

GIYA KANCHELI

Giya Kancheli (1935 - 2019) was and still is the best-known Georgian composer, celebrated for his mastery of silence and his (deceptive) simplicity. Kancheli's career as classical composer started in the 1960s after first attempts with chansons and popular songs, his first symphony was accomplished and premiered in 1967 in Tbilisi, conducted by Djansug Kakhidze. Actually, as Kancheli emphasized repeatedly, many of his works were composed assuming that his close and lifelong friend will conduct them.

In total, Kancheli composed seven symphonies, the opera 'Music For The Living', the liturgy 'Mourned By The Wind', 'Light Sorrow', music for films and theater plays and a number of chamber works like 'In l'istesso tempo' (1997) or 'Chiaroscuro' (2010), released on ECM and interpreted by Gidon Kremer.

A turning point in Kancheli's career was a DAAD scholarship (the German Academy Department of Cultural Exchanges) in 1991 which brought Kancheli and his family to Berlin. Planned as a one-year-residency, the rapidly growing acknowledgment

and success of the composer in the West led to the decision of staying in the West and to choose Antwerp as a new home base from where Kancheli until his death in October 2019 kept undertaking longer excursions to Tbilisi, Moscow, or Petersburg for work, inspiration and recreation.

Giya Kancheli (1935 - 2019) war und ist der bekannteste georgische Komponist, gefeiert für seinen meisterlichen Umgang mit Stille und die (täuschende) Einfachheit seiner Werke. Kanchelis Laufbahn als klassischer Komponist begann in den 1960ern nach ersten Versuchen mit Chansons und populären Liedern; seine erste Sinfonie wurde 1967 fertiggestellt und in Tiflis unter der Leitung Djansug Kakhidzes uraufgeführt. Tatsächlich, wie Kancheli wiederholt betonte, entstanden viele seiner Werke in der Annahme, dass sein enger und lebenslanger Freund sie dirigieren würde.

Kancheli komponierte insgesamt sieben Sinfonien, die Oper 'Music For The Living', die Liturgie 'Mourned By The Wind', 'Light Sorrow', Film- und Theatermusik sowie eine Reihe von kammermusikalischen

Werken wie 'In l'istesso tempo' (1997) oder 'Chiaroscuro' (2010), auf ECM erschienen und interpretiert von Gidon Kremer.

Ein Wendepunkt in Kanchelis Karriere war ein Stipendium des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) im Jahr 1991, das Kancheli und seine Familie nach Berlin brachte. Gedacht als einjähriger Aufenthalt, brachten schnell wachsende Anerkennung und Erfolg im Westen den Komponisten zu dem Entschluss, im Westen zu bleiben und Antwerpen als neue Heimstätte zu wählen, von wo er bis zu seinem Tod im Oktober weiterhin längere Reisen nach Tiflis, Moskau und St. Petersburg unternahm, um dort zu arbeiten und sowohl Anregung als auch Erholung zu finden.

DJANSUG KAKHIDZE

Djansug Kakhidze (1936 - 2002) was the most famous Georgian conductor, nicknamed 'the Georgian Karajan'. From 1982 until 2002 Kakhidze was the artistic director and chief conductor of the Tbilisi Opera and Ballet Theatre, in 1989 he founded a new hall for symphony music in Tbilisi, which included the Tbilisi Center for Music and Culture, and in 1993 he founded the Tbilisi Symphony Orchestra.

Besides many performances from the opera canon like 'Salome', 'Don Giovanni', 'Boris Godunov', 'Il Trovatore', 'Otello', 'Rigoletto' or Berlioz's 'La Damnation de Faust' which gained him much critical praise, Kakhidze is known as a close friend and intellectual partner of Giya Kancheli, with whom he sustained a lifelong close relation on an artistic and personal level.

Djansug Kakhidze (1936 - 2002) war der bekannteste Dirigent Georgiens, der den Spitznamen 'der georgische Karajan' trug. Von 1982 bis 2002 war Kakhidze künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Theaters für Oper und Ballett in Tiflis, 1989 grün-

dete er eine neue Spielstätte für sinfonische Musik (die das Zentrum für Musik und Kultur umfasste), und 1993 rief er das Tbilisi Symphony Orchestra ins Leben.

Neben vielen Aufführungen aus dem Opern-Kanon wie 'Salome', 'Don Giovanni', 'Boris Godunov', 'Il Trovatore', 'Otello', 'Rigoletto' or Berlioz' 'La Damnation de Faust', die ihm viel Lob seitens der Kritik einbrachten, ist Kakhidze als enger Freund und intellektueller Partner Kanchelis bekannt, mit dem er eine lebenslange enge Verbindung pflegte, auf persönlicher wie künstlerischer Ebene.

TBILISI SYMPHONY ORCHESTRA

The Tbilisi Symphony Orchestra is one of the leading music ensembles in Georgia. Founded in 1993 by Djansug Kakhidze who was the artistic director and chief conductor till his death in 2002, the internationally reputed ensemble is now led by Kakhidze's son Vakhtang.

After a difficult start due to the political and economical situation in Georgia,

the Tbilisi Symphony Orchestra has since been touring in Germany, France, Switzerland, Luxembourg, Turkey, Italy, Russia or Israel and performing at famous concert halls like the Berlin Philharmony, Salle Pleyel and Theatre de Champs Elysee in Paris, Jahrhunderthalle Frankfurt, Verdi Concert Hall in Milan and the Jerusalem Philharmony.

The ensemble's rich repertoire comprises works of classical, romantic and 20th century composers like Debussy, Berlioz, Rachmaninoff, Stravinsky or Mussorgsky, released on Sony Classical and other international labels.

The list of guests and collaborators includes famous artists such as J. Careras, M. Rostropovich, Y. Bashmet, G. Kremer, M. Legrand, D. Lockwood, J. Garbarek and many more.

Das Tbilisi Symphony Orchestra ist eines der führenden Ensembles in Georgien. Gegründet 1993 von Djansug Kakhidze, der bis zu seinem Tod im Jahr 2002 der künstlerische Leiter und Chefdirigent war, wird

das international renommierte Ensemble seither von dessen Sohn Vakhtang geleitet.

Nach einem aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Umstände in Georgien schwierigen Start hat das Tbilisi Symphony Orchestra seitdem Konzertreisen durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Luxemburg, die Türkei, Italien, Russland und Israel absolviert und ist dabei an berühmten Spielstätten wie der Berliner Philharmonie, der Salle Pleyel and Theatre de Champs Elysee in Paris, der Jahrhunderthalle Frankfurt, der Verdi Concert Hall in Mailand und der Philharmonie Jerusalem aufgetreten.

Das reichhaltige Repertoire des Ensembles umfasst klassische und romantische sowie Komponisten des 20. Jahrhunderts wie Debussy, Berlioz, Rachmaninoff, Stravinsky oder Musdorgsky und wurde auf Sony Classical und anderen internationalen Plattenfirmen veröffentlicht.

Die Liste der Gäste und Mitwirkenden umfasst bekannte Künstler wie J. Careras, M. Rostropovich, Y. Bashmet, G. Kremer, M. Legrand, D. Lockwood, J. Garbarek und viele weitere.

ALSO AVAILABLE

Symphony No. 1
Symphony No. 2

Cat.no.: CGC 046

Symphonies Nos. 3-5
(2-CD set)

Cat.no.: CGC 047

Light Sorrows
Liturgy - Mourned By The Wind

Cat.no.: CGC 049

5-CD-Box Set
with all Symphonies
Light Sorrows and
Mourned By The Wind

Cat.no.: CGC 050

