

KIRILL KOZLOVSKI

SHOSTAKOVICH IN CONTEXT

”Shostakovich in context” on ensimmäinen soololevyäni – ja samalla erään pitkän vaiheen päätepiste. Se on viimeinen osa Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa suorittamaani taiteellista tohtoritutkintoa, jonka aiheena on juuri Dmitri Shostakovitshin musiikin kontekstuaalisuus.

Olen viettänyt tohtoriopintojeni kanssa seitsemän vuotta. Mutta kiinnostus Shostakovitshin musiikkiin alkoi paljon aikaisemmin samoin sen mahdollisiin yhteyksiin muuta musiikkia kohtaan. Jo teini-iässä huomasin ensimmäistä kertaa, juuri Shostakovitshin musiikin parissa, että musiikkikappale ei ole suljetussa tilassa eristetty olio. Sen olemisen ehtona on vuorovaikutus, dialogi – muiden musiikkiteosten ja muun kulttuurin kanssa. Tärkein osa sitä vuorovaikutusta tapahtuu yleisön mielessä, sillä kaikki, mitä kuulemme ja koemme, heijastuu meidän aiempien kokemusten taustaa vasten.

Sen takia päätin levyttää ohjelman, jossa Shostakovitshin kuuden preludin ja fuugan kanssa vuorovaikutuksessa ja dialogissa ovat kolme 2000-luvulla sävellettyä kappaletta: Ilari Kailan Toccata sekä Matei Gheorghiu ja Mikko Nisulan pianosonaatit. Kaikki kolme säveltäjää ovat minulle hyvinkin tuttuja, pidän heidän musiikistaan ja soitan sitä mielelläni. Näin syntyy minulle hyvin tärkeä ja henkilökohtainen yhdistelmä – henkilökohtaiset nykymusiikkimieltymykseni sekä pitkäaikainen kiinnostukseni Shostakovitshin musiikkiin kohtaavat tämän levyn ohjelmassa.

Valitsin sellaisia preludeja ja fuugia, joissa on jotain yhteistä yllämainittujen nykyaikakappaleiden kanssa. Yhtäläisyyksiä löytyy C-duuri-preludin ja -fuugan lineaarisuudessa ja Ilari Kailan barokkiperinteisiin nojaavassa Toccatassa. Fis-molli-preludi ja -fuuga ammentaa vahvasti kansanmusiikkiperinteestä – kuten myös Matei Gheorghiu 2. pianosonaatti. Mikko Nisulan sonaatti syntyi juuri aikana, jolloin taiteellinen tohtoritutkintoni oli puolivälissä. Uskon, että kiinnostukseni Shostakovitshin polyfoniaan vaikutti Mikon sonaatin muotoon, ennen kaikkea siihen, että sonaatin viimeinen jakso on fuuga. Myös b-molli-preludin ja -fuugan maailma on lähellä Mikko Nisulan sonaatin tunnelmia; ja B-duuri-fuugan kvarttipohjainen teema on sukua Mikon sonaatin fuugan teemalle.

Levyn kehiksenä toimii kaksi Shostakovitshin preludia ja fuugaa, jotka ovat intertekstuaalisessa suhteessa toisiinsa – Es-duuri ja d-molli. Es-duuri-preludin lopussa esiintyy aihe, josta tulee d-molli-fuugan ensimmäinen teema. Mutta tämä aihe ei myöskään ole Shostakovitshin oma, vaan se on sitaatti Gustav Mahlerin ensimmäisestä sinfoniasta. Tämä voidaan nähdä eräänlaisena vuorovaikutuksen ja dialogin periaatteen kiteytymänä: kappale ei synny tyhjiydessä, vaan reaktiona muihin teoksiin. Samalla tavalla kappaleen elämä jatkuu – muissa teoksissa ja teosten esityksissä. Näen oman ”Shostakovich in context” -levyni ennen kaikkea mahdollisuutena osallistua elävään dialogiin musiikin kanssa.

Kirill Kozlovski

Kirill Kozlovski syntyi v.1981 Mogilevissa. Hän on opiskellut pianonsoittoa Valko-Venäjän Musiikkiakatemiassa Irina Semenjakin johdolla sekä Sibelius-Akatemiassa Matti Raekallion, Hamsa al-Wadi Juriksen, Ilmo Rannan ja Eero Heinosen johdolla. Kirill Kozlovski valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian pianomusiikin osastolta keväällä 2005. Jatko-opinnot hän suoritti Wienin musiikkikorkeakoulussa Avo Kouyoumdjianin oppilaana. Syksyllä 2010 Kozlovski aloitti opinnot Sibelius-Akatemian DocMus-yksikön taiteilijakoulutuksessa. Hän on myös täydentänyt opintojaan useilla mestarikursseilla opettajinaan mm. Dmitri Bashkirov, Petér Nagy, Ivári Ilja, Ralf Gothoni ja András Schiff. Kozlovski on työskennellyt tuntiopettajana mm. Sibelius-Akatemiassa ja Grazin Musiikkiyliopistossa.

Kirill Kozlovski on menestynyt kotimaisissa ja kansainvälisissä pianokilpailuissa; niistä mainittakoon Jyväskylän pianokilpailun voitto vuonna 2004 sekä ensimmäiset palkinnot ”Ciutat de Mallorca” -pianokilpailussa Espanjassa vuonna 2003 ja Chopin-keskuksen pianokilpailussa Pariisissa vuonna 1998. Marraskuussa 2004 Kirill Kozlovski valittiin Finland Festivalin vuoden 2005 nuoreksi taiteilijaksi.

Kirill Kozlovski on esiintynyt soolokonsertein ja kamarimusiikkina useilla kansainvälisillä festivaaleilla mm. Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä, Venäjällä, Virossa ja Espanjassa. Omia soolokonserteja hänellä on ollut paitsi Suomessa myös muualla Pohjoismaissa. Solistina hän on esiintynyt Minskin Filharmonisen orkesterin, Helsingin, Lappeenrannan ja Oulun kaupunginor-

kestereiden, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin, Tampere Filharmonian, Jyväskylän Sinfonian sekä Sinfoniaorkesteri Vivo:n kanssa. Kirill Kozlovski esiintyy säännöllisesti liedpianistina Suomessa ja ulkomailla. Hän on esiintynyt yhdessä mm. Jorma Hynnisen, Jekaterina Gubanovan, Helena Juntusen, Monica Groopin, Arttu Katajan sekä Esa Ruuttusen kanssa ja saanut liedoppia mm. Dietrich Fischer-Dieskaulta ja Hartmut Hölliltä.

Ilari Kailan neliosaisen Toccatan kantaesitti pianisti ja säveltäjä Emil Holmström vuonna 2004. Jo osien nimet – Preludi, Gont, Meditaatio ja Toccata viittaavat jännitteisiin perinteisten muotojen ja säveltäjän mielikuvituksen välillä. Tämä on tyyppillistä Kailan musiikille, sillä perinteiset muodot toimivat kehyksenä ja korostavat säveltäjän omia ideoita. Toccatan pianotekstuuri on polyfoninen perinteisessä mielessä. Se selkeästi jatkaa eurooppalaista kontrapunktista traditiota. Voi melkein sanoa, että musiikki seuraa Bachin jalanjälkiä – vaikka siitä puuttuu Bachin toccatoille ominainen virtuoosinen elementti.

Kirill Kozlovski (Emil Holmströmin tekstin pohjalta)

Ilari Kaila on suomalaissyntyinen, New Yorkissa vaikuttava säveltäjä ja pianisti. Tällä hetkellä hänellä on Composer-in-Residence/Visiting Scholar –kiinnitys Hong Kongin Tieteen ja Teknologian Yliopistolla (HKUST). Kaila suoritti sävellyksen tohtoritutkinnon (PhD) Stony Brook –Yliopistolla vuonna 2011, opiskeltuaan ennen sitä Sibelius-Akatemiassa.

(ilarikaila.com)

Minun 2. pianosonaattini on sävelletty vuosina 2009–2010 pianisti Jenna Ristilälle, joka on myös kantaesittänyt sen toukokuussa 2010. Kyseessä on kompleksinen yksiosainen teos, jonka voi luonnehtia perinpohjaiseksi tutkielmaksi puhtaan kvintin käytöstä. Sävellysteknisesti se on ankarin kappale, jonka olen kirjoittanut. Muoto muistuttaa sonaattimuotoa ja samalla loitto-nee siitä varsin kauas. Runollisemmin ilmaistuna, pääidea lienee jotakin näennäisesti mukavaa,

jonka ydinolemus on pimeää ja häiritsevää – niin kuin merenneidon laulu näyttäytyy rakkauslauluna, mutta viime kädessä se on kutsu kuolemaan.

Matei Gheorghiu

Matei Gheorghiu on romanialainen, Suomessa asuva säveltäjä. Valmistuttuaan musiikin kandidaatiksi Bucharestin Kansallisesta Musiikkiyliopistosta (UNMB) hän jatkoi maisteriopinnonsa Sibelius-Akatemiassa Tapio Tuomelan johdolla. Vuodesta 2016 Matei Gheorghiu on tohtori-koulutettavana Sibelius-Akatemian DocMus-yksikössä.

(mateigheorghiu.com)

Kun Kirill Kozlovski pyysi minulta soolopianokappaletta, oli alusta asti selvää, että tyyllisesti liikuttaisiin usklassismin ja impressionismin suunnilla. Samoin ajattelin heti, että taustalla tulisi hämmöttämään joku kirjallinen aihe. Lopputuloksena syntyi pianosonaatti ('Profeetta') op.34, joka perustuu laajennettuun yksiosaiseen sonaattimuotoon ja jonka kolme pääjaksoa soitetaan tauoitta yhteen. Teos viittaa kaukaisesti Friedrich Nietzschen (1844–1900) romaaniin Näin puhui Zarathustra.

Kappaleen alussa kuullaan energinen 'profeettateema' ja heti sen jälkeen 'torin sävelmä'. Kolmas pääaihe, 'unelmateema', ilmaantuu ensimmäisen kerran vain kolmen tahdin mittaisena katkelmana, esitysohjeenaan Tranquillo e misterioso. Sonaatin ensimmäinen jakso, Kohtaus torilla, päättyy profeetan kannalta katastrofaalisesti. Toisessa jaksossa, Vaeltajan yölaulu, hän saa kuitenkin koottua ajatuksensa uudelleen, jolloin kuullaan unelmateemasta kehitettyä musiikkia. Sonaatin kolmas jakso, Kohti Suurta keskipäivää, alkaa puolestaan profeettateemasta syntyvällä fuugalla. Lopussa profeetan sanoma tulee viimein kuulluksi, mikä käy ilmi muun muassa unelmateeman voitokkaassa muunnelmassa.

Mikko Nisula

Mikko Nisula on opiskellut musiikkitiedettä Helsingin yliopistossa, sävellystä Pietarin Rimski-Korsakov-konservatoriossa professori Boris Tishtshenkon johdolla, sekä täydentänyt opin-tojaan muun muassa belgialaisen säveltäjän Philippe Boesmansin mestarikurssilla.

“Shostakovich in Context” is my first solo album – and at the same time the conclusion of a certain long journey. It is the last part of my artistic doctorate at the Sibelius Academy concentrating on the contextualisation of Dmitri Shostakovich’s music.

I have spent seven years working on my doctoral project. But my interest in the music of Shostakovich started much earlier – just as my interest in its potential connections to other music did. Even as a teenager – and especially in connection with Shostakovich’s music – I already noticed that a piece of music is not a closed entity, separate from the rest of the universe. A vital condition for its existence is its dialogue with other music and culture. An important part of this dialogue takes place in the mind of the audience, since everything we hear and perceive is reflected against the background of our previous experience.

This was the reason for choosing a programme in which six preludes and fugues by Shostakovich engage in dialogue with three large-scale piano works written in the 2000s: Toccata by Ilari Kaila and sonatas by Matei Gheorghiu and Mikko Nisula. I have the privilege of knowing all three composers personally, and I truly enjoy performing their music. The result is a very personal and unique symbiosis: my personal preferences in the field of contemporary music and my long affinity with the music of Shostakovich join together in the repertoire on this CD.

I have chosen the preludes and fugues that have something important in common with the contemporary works. The linearity of Shostakovich’s C major prelude and fugue has much in common with the Baroque echoes in Ilari Kaila’s Toccata. The F sharp minor prelude and fugue are firmly grounded in the folk music tradition – just like Matei Gheorghiu’s 2nd sonata. Mikko Nisula’s sonata was composed in the very middle of my doctoral project. I believe that my interest in Shostakovich’s music influenced Mikko’s sonata in some way – at least the last movement is a fugue. The world of the B flat minor prelude and fugue is very close to the mood of Mikko’s sonata, and the theme of the fugue, based on fourths, is almost a direct allusion to the theme of Shostakovich’s B flat major fugue.

The programme has a kind of overall “frame” – two Shostakovich preludes and fugues in a cer-

tain intertextual relationship with each other. The theme of the D minor fugue is introduced at the end of the E flat major prelude. But this motive is not Shostakovich’s own – it is a quotation from Gustav Mahler’s 1st symphony. This can be seen as a certain quintessence of dialogue and intertextuality principles: a work is not born in a void, but as a reaction to other works. At the same time its life continues – in other works and their performances. Therefore, I see “Shostakovich in context” primarily as my own contribution to the live dialogue with music.

Kirill Kozlovski

Kirill Kozlovski (b. 1981) studied the piano with Irina Semenyako at the Belarusian State Academy of Music and with Matti Raekallio, Hamsa al-Wadi Juris, Ilmo Ranta and Eero Heinonen at the Sibelius Academy, obtaining a Master’s degree from the latter in spring 2005. He then continued his studies with Avo Kouyoumdjian at the University for Music and Performing Arts in Vienna and in autumn 2010 entered the Sibelius Academy’s DocMus department. He has also attended masterclasses with Dmitri Bashkirov, Péter Nagy, Ivari Ilja, Ralf Gothóni, András Schiff and others.

A laureate of both national and international piano competitions, Kirill Kozlovski was awarded the first prize in the Jyväskylä Piano Competition in 2004, the “Ciutat de Mallorca” Piano Competition in Spain in 2003 and the Chopin Centre competition in Paris in 1998. He has given solo recitals and been a member of chamber ensembles at many international festivals in France, Germany, Switzerland, Russia, Estonia, Spain and elsewhere. He has given solo recitals in Finland and the other Nordic countries, has been a soloist with many orchestras and makes regular appearances as a Lied pianist both in Finland and abroad.

Ilari Kaila – Toccata (2004)

The Toccata was premiered by pianist-composer Emil Holmström in 2004. The very titles of the sections – Preludi, Gont, Meditation and Toccata – allude to the tension between traditional forms and the composer’s fantasy, a typical feature of Kaila’s music. The traditional forms constitute an overall framework, emphasising the significance of the composer’s own, modern imagination.

The keyboard writing in Toccata is contrapuntal in a very traditional way, clearly and transparently continuing the European tradition of polyphony. The music could almost be described as owing something to Bach, although the virtuoso element characteristic of Bach's toccatas is absent from Kaila's.

Kirill Kozlovski (based on an interview with Emil Holmström)

Ilari Kaila is a composer and pianist based in New York City, currently on a two-year appointment as Composer-in-Residence/Visiting Scholar at the HKUST in Hong Kong. He received his PhD in Music Composition from Stony Brook University in 2011, having previously studied at the Sibelius Academy in his native Finland.

(ilarikaila.com)

Matei Gheorghiu – Piano Sonata No. 2 (2009–2010)

My second piano sonata was composed in 2009–2010 for Finnish pianist Jenna Ristilä, who gave its first performance in May 2010. Like the 1st piano sonata, the 2nd is a complex work in one movement. It is an exhaustive study on the use of perfect fifths and, in its composition techniques, it is one of the strictest pieces I have written. In construction, it is reminiscent of, but far removed from sonata form. Poetically, it addresses the idea of something seemingly nice hiding something dark and disturbing deep down, just as a mermaid's song may seem to be a call for love but is in essence a call for death.

Matei Gheorghiu

Matei Gheorghiu is a Romanian composer resident in Finland. After completing his Bachelor's degree at the National University of Music Bucharest (UNMB), he continued working for a Master's at the Sibelius Academy in Helsinki with Tapio Tuomela. He embarked on doctoral studies at the Sibelius Academy in 2016.

(mateigheorghiu.com)

Mikko Nisula – Piano Sonata, Op. 34 (2015)

When Kirill Kozlovski asked me to write a new piece for solo piano, it was clear from the beginning that I would seek inspiration in neoclassical and impressionistic styles, and in certain

literary sources. The result was the piano sonata 'The Prophet', written in an augmented sonata form in one movement, the three main sections being played together without pauses. The work also refers distantly to the novel *Thus Spoke Zarathustra* by Friedrich Nietzsche (1844–1900).

The sonata begins with the vigorous 'prophet theme' followed almost immediately by 'a market-place tune'. The third main subject, the 'ideal theme', is presented first as a phrase only three bars long, *Tranquillo e misterioso*. The first section of the sonata, *Scene at a Market-Place*, has a catastrophic ending in terms of the prophet. However, in the second section, *The Night Wanderer's Song*, he recollects his thoughts and we hear music based on the ideal theme. The third section, *Towards the Great Noon*, begins with a fugue on the prophet theme. The prophet finally gets heard at the end, as manifested in, for example, a victorious variation of the ideal theme.

Mikko Nisula

Finnish composer Mikko Nisula has studied musicology at the University of Helsinki and composition at the Saint Petersburg Conservatory under Boris Tishchenko. He has also furthered his studies in masterclasses given by Belgian composer Philippe Boesmans and others.

Vastaava tuottaja/ Executive producer: Jarmo Kähkönen
Äänitys ja masterointi/ Recording and mastering: Robi de Gozinsky
Valokuvat/ Photos: Markus Kaarto
Layout: Niko Jouhkimainen

1. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in E flat major, Prelude 1:51
2. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in E flat major, Fugue 3:07
3. Ilari Kaila – Toccata, Prelude 2:11
4. Ilari Kaila – Toccata, Gont 2:01
5. Ilari Kaila – Toccata, Meditation 4:49
6. Ilari Kaila – Toccata, Toccata 2:27
7. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in C major, Prelude 2:41
8. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in C major, Fugue 2:41
9. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in f sharp minor, Prelude 1:09
10. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in f sharp minor, Fugue 6:55
11. Matei Gheorghiu – Sonata nr. 2, beginning – Moderato-Allegretto 5:44
12. Matei Gheorghiu – Sonata nr. 2, ending – Allegro con fuoco 7:46
13. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in b flat minor, Prelude 2:40
14. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in b flat minor, Fugue 6:38
15. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in B flat major, Prelude 1:19
16. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in B flat major, Fugue 3:04
17. Mikko Nisula – Sonata, 1st part – Allegro giusto 4:21
18. Mikko Nisula – Sonata, 2nd part – Andante e solenne 3:18
19. Mikko Nisula – Sonata, 3rd part – Allegro non troppo 3:34
20. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in d minor, Prelude 3:33
21. Dmitri Shostakovich – Prelude and fugue in d minor, Fugue 6:49