

GENUIN

Elusive Lights

Dorukhan Doruk

Elusive Lights

Works for Cello Solo

Dorukhan Doruk, Cello

Giovanni Sollima (*1962)

La Folia (2007)

01 (07'08)

Ahmet Adnan Saygun (1907–1991)

Partita for Violoncello Alone op. 31 (1955)

urtext version

02 Lento (03'33)

03 Vivo (02'02)

04 Adagio (05'07)

05 Allegretto (04'20)

06 Allegretto moderato (03'23)

Fazıl Say (*1970)

Sonata for Cello Solo op. 92b *In memoriam Ruşen Güneş* (2020)

07 Largo espressivo (05'51)

08 Allegro assai molto energico (05'20)

Gaspar Cassadó (1897–1966)

Suite for Cello (1926)

09	Preludio–Fantasia	(06'33)
10	Sardana (Danza)	(04'49)
11	Intermezzo e danza finale	(05'59)

Ernest Bloch (1880–1959)

Suite No. 1 for Cello Solo (1956)

12	Prelude	(02'53)
13	Allegro	(02'18)
14	Canzona	(03'39)
15	Allegro	(03'01)

Giovanni Sollima

La Tempesta (2001)

16	(03'38)
----	-------	---------

Total Time (69'39)

Elusive Lights

About the Works

My idea for this CD project came about during the pandemic when we were all isolated. A time that made many of us reflect on our individuality and loneliness. I wanted to make an album that reflects the “present” of that time and I thought that it had to be a solo cello project in which I would be alone with my cello expressing my inner world deep from the heart. At that time, this project was an absolute source of motivation and inspiration for me, like a light of hope. An elusive light that was actually always there, but hadn’t been perceived because we hadn’t dared to change our perspective. The track order is not only moving smoothly from dark to light but also has unexpected surprises in between, representing the fluctuations of the soul.

During the pandemic, I worked intensively on the **Partita for Violoncello Alone op. 31** by Turkish composer **Ahmet Adnan Saygun**. It is one of his most prominent pieces and also one of the most outstanding works of the entire Turkish cello repertoire. After spending precious time and effort on it, I thought that this meticulous work should be documented in the form of a recording. This very moment of decision making became the starting point for this project. After some research, I found an original manuscript of the composition. I soon realized that the manuscript differed significantly from the printed edition. This surprising discovery encouraged me to make an urtext edition of the piece. Thus, collaborating with renowned musicologist

and composer Yiğit Aydın, we focused on the new urtext edition and finished it before I recorded the album.

Being one of the pioneers of western classical music in Turkey, Adnan Saygun was born in 1907 in İzmir where he received his first musical education in a school which focused on education in the arts. Later, through the scholarship of the Turkish Republic he went to Paris to study at the Schola Cantorum. After his return, he started teaching at the music school in Ankara which later flourished as Ankara State Conservatory. In the very same year he was commissioned by Atatürk to compose the first Turkish opera. Besides being a composer, Saygun was also an ethnomusicologist with a significant body of research in his field. All these merits made Saygun “the grand old man of Turkish music” as The Times called him* “who is to his country what Jean Sibelus is to Finland, what Manuel de Falla is to Spain, and what Bela Bartok is to Hungary”.

Partita for Violoncello Alone was written in 1955 in memory of the 150th anniversary of Schiller’s death as requested by the director of the Istanbul City Theater. Consisting of five movements, the Partita can be seen as one long abstract journey with many stops, but in a circular movement: as the piece concludes, it arrives at the same spot where it began. Saygun uses many elements characteristic of Turkish traditional music in his work, such as modes and maqams . He also uses pentatonic scales which, based on his own theory, refer to the Turkish history in Central Asia before 1000 A.D. Later in life, however, he abandoned the practice of this theory. Even though stylistically the Partita is based on western music , in my interpretation I tried to find the right balance of integrating the intended microtonal maqams of Turkish music into this piece, so that none of these elements are distorted by the impact of the others, which is especially audible in the fourth movement.

* The Times January 15th, 1991

My collaboration with Turkish star pianist/composer **Fazıl Say** dates back to 2014. Since then, he has been very supportive of my musical life and we have played many concerts together, performing his cello-piano sonata *Four Cities* in Europe and Turkey. A performer doesn't often get the opportunity to work on a piece with the composer himself, and since Say informed me about his new solo cello sonata the prospect of developing my interpretation of this piece in line with his vision gave me the impetus to work with ever-growing enthusiasm to add it to my album.

The **Sonata** – consisting of a very slow elegiac first movement and a contrasting wild and aggressive finale – was originally written for solo viola and dedicated to the famous Turkish violist Ruşen Güneş. When I asked Say about this work he explained: “Ruşen Güneş was a very good friend of mine, and I had promised to write a piece dedicated to him. Unfortunately, I was only able to keep my promise right after his death and I wrote the Solo Sonata in his memory. The sorrow and lament of losing a good friend is reflected in this piece.”

Swiss-American composer **Ernest Bloch** enjoyed a much greater popularity in his lifetime than he does today. Born in Geneva to Jewish parents, Bloch completed his musical studies in Europe and then immigrated to the USA where he spent most of his life. He had a religious upbringing and one can hear the traces of his Jewish background deeply imbedded into his music.

Bloch wrote the **Suite No. 1 for Cello Solo** in the last stage of his life. He dedicated it to the famous cellist Zara Nelsova. Bloch was very fond of her playing, they worked together on the piece and Nelsova premiered the Suite in 1957 during a live broadcast of BBC Third Programme.

In his works for cello solo, Bloch drew inspiration from Bach's cello suites but the addition of post-romantic and modern harmonies makes it a unique piece that has its own language and texture. The first and third movements are characterised by a very

intimate and rather introverted language whereas the second movement surprises with an abrupt change of mood, very sparkling and vivid. The suite ends with the allegro, a rustic dance movement in the style of a gigue, just as in Bach's cello suites.

Gaspar Cassadó was one of the greatest cellists of the 20th Century. He became famous not only because of his virtuoso playing but also through his own compositions and transcriptions for cello. He was born in Barcelona in 1897 and became a student of Pablo Casals. In his golden times, he played with the best orchestras and conductors in the world. His compositional style was influenced by Maurice Ravel and Manuel De Falla with whom he also worked together.

Cassadó wrote his **Suite for Cello Solo** in 1926 and like Bloch he was inspired by Bach's cello suites with regard to form but he ornamented his work with characteristics of Spanish folk music. It starts with a free prelude, just as in Bach's suites, followed by two dance movements. The second movement, *Sardana*, is a Catalonian round dance. It begins with a whistle-like introduction with harmonics, as a call to the people to gather for the dance, and soon it breaks into a joyful rustic dance in $\frac{2}{4}$. The last movement starts with a lyrical intermezzo with the cello imitating the Spanish guitar and soon evolves into a flamenco-like *Jota*, concluding glamorously with bravura.

Italian virtuoso cellist **Giovanni Sollima** is not only a prominent artist performing all over the world but also an eminent composer whose works, written in his very unique style and language, are being played by the greatest cellists of our time. **La Tempesta** (2001) and **La Folia** (2007) are undiscovered gems which are not performed very often. Here are his own comments on these works:

“La Tempesta is part of a long suite, *Viaggio in Italia*, which was composed in 2001 for string quartet/ quintet and acting/ singing voice. The premiere took place at Carnegie Hall in New York. It is sort of a tale about Italy since ancient times, reflecting not only architecture and art but also mentality, food, ambiguity and controversial politics throughout the ages. The piece for cello solo (which is part of a triptych) is inspired by Giorgione's (1478–1510) painting *La Tempesta*.

La Folia was commissioned by the Antonio Janigro Cello Competition of Zagreb as a compulsory piece for the competition. Its shape, bass line and harmonic structure are based on those of the *folia*, a musical theme which especially during the Baroque era had been used by many composers such as Marais, Vivaldi and Scarlatti. The *scordatura* of the fourth string gives it resonance and a deep bass.”

The Artist

Biographical Notes

Dorukhan Doruk has been awarded in numerous international competitions, including the 2nd prize of the 10th Witold Lutosławski International Cello Competition and 1st prizes of the Antonio Janigro Cello Competition and the Liezen Cello Competition. As a soloist, he played in major concert halls such as Vienna Konzerthaus, Tonhalle Zurich, Stadtcasino Basel, Victoria Hall Geneva and Warsaw Philharmonic Concert Hall, and was invited to renowned festivals such as Verbier Festival, Schleswig-Holstein Music Festival and Istanbul Music Festival.

In the course of his career as a soloist, Dorukhan Doruk played with many orchestras in Europe and Asia, such as Warsaw Philharmonic Orchestra, Württembergisches Kammerorchester and Seongnam Philharmonic Orchestra, as well as all state and private symphony orchestras in Turkey. Together with the composer on piano, he performed Fazıl Say's cello sonata *Four Cities* in Turkey, Switzerland and Austria.

Born in Istanbul in 1991, Doruk started taking cello lessons with Dilbağ Tokay in his hometown and then continued his training with Claus Kanngiesser at HfMT Köln and with Truls Mørk in Oslo. For his Konzertexamen, he moved to Berlin and studied with Jens Peter Maintz at UdK. He also took masterclasses with renowned cellists such as Yo-Yo Ma, Gary Hoffman, David Geringas and Steven Isserlis.

Dorukhan Doruk received support from Orpheum Foundation, Dr. Carl-Dörken Stiftung and Deutsche Stiftung Musikleben which generously provided him the op-

portunity to play a cello made by Paolo Antonio Testore. Between 2010–2017 he was a scholar of Güher and Süher Pekinel – Young Musicians on World Stages Project sponsored by TÜPRAS, which enabled him to perform on a Lupot Cello for this period.

Together with pianist Can Çakmur and violinist Veriko Tchumburidze Doruk is a member of Trio Vecando. Since March 2023, he is the new 1st solo cellist at Tonhalle Düsseldorf.

Elusive Lights

Über die Werke

Die Idee zu diesem CD-Projekt kam mir während der Pandemie, als wir alle isoliert waren. Eine Zeit, die viele von uns dazu brachte, über unsere Individualität und Einsamkeit nachzudenken. Ich wollte ein Album machen, das die „Gegenwart“ jener Zeit widerspiegelt, und ich dachte, dass es ein Solo-Celloprojekt sein müsste, bei dem ich allein mit meinem Cello bin und meine innere Welt aus tiefstem Herzen zum Ausdruck bringe. Während dieser Zeit war dieses Projekt eine absolute Quelle der Motivation und Inspiration für mich, wie ein Licht der Hoffnung. Ein schwer fassbares Licht, das eigentlich immer da war, aber nicht wahrgenommen wurde, weil wir uns nicht getraut hatten, unsere Perspektive zu ändern. Die Reihenfolge der Stücke bewegt sich nicht nur fließend von Dunkelheit zu Licht, sondern birgt auch unerwartete Überraschungen, die die Fluktuationen der Seele darstellen.

Während der Pandemie arbeitete ich intensiv an der **Partita für Cello solo** des türkischen Komponisten **Ahmet Adnan Saygun**. Es ist eines seiner bekanntesten Stücke und eines der bemerkenswertesten Werke des gesamten türkischen Cello-Repertoires. Nachdem ich viel Zeit und Mühe darauf verwendet hatte, dachte ich, dass diese sorgfältige Arbeit in Form einer Aufnahme dokumentiert werden sollte. Genau dieser Moment der Entscheidungsfindung wurde zum Ausgangspunkt für dieses Projekt. Nach einigen Recherchen fand ich ein Originalmanuskript der Komposition. Bald stellte ich fest, dass sich das Manuskript erheblich von der gedruckten Ausgabe unterscheidet.

Diese überraschende Entdeckung ermutigte mich, eine Urtextausgabe des Werkes zu erstellen. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Musikwissenschaftler und Komponisten Yiğit Aydın konzentrierten wir uns also auf die neue Urtextausgabe und stellten sie fertig, bevor ich das Album aufnahm.

Adnan Saygun, einer der Pioniere der westlichen klassischen Musik in der Türkei, wurde 1907 in İzmir geboren, wo er seine erste musikalische Ausbildung in einer Schule erhielt, in der die Ausbildung in den Künsten im Mittelpunkt stand. Später ging er mit einem Stipendium der Türkischen Republik nach Paris, um an der Schola Cantorum zu studieren. Nach seiner Rückkehr begann er an der Musikschule in Ankara zu unterrichten, die sich später zum Staatlichen Konservatorium Ankara entwickelte. Noch im selben Jahr erhielt er von Atatürk den Auftrag, die erste türkische Oper zu komponieren. Saygun war nicht nur Komponist, sondern auch ein verdienter Musikethnologe, der auf seinem Gebiet bedeutende Forschungsarbeit geleistet hatte. All diese Verdienste machten Saygun zum „großen alten Mann der türkischen Musik“, wie ihn die Times* nannte, „der für sein Land das ist, was Jean Sibelius für Finnland ist, was Manuel de Falla für Spanien ist und was Bela Bartok für Ungarn ist“.

Die **Partita für Cello solo** wurde 1955 auf Wunsch des Direktors des Istanbuler Stadttheaters zum Gedenken an Schillers 150. Geburtstag geschrieben. Die Partita besteht aus fünf Sätzen und kann als eine lange abstrakte Reise mit vielen Zwischenstopps, aber in einer kreisförmigen Bewegung gesehen werden: Wenn das Stück endet, kommt es an demselben Punkt an, an dem es begonnen hat. Saygun verwendet in seinem Werk viele Elemente, die für die traditionelle türkische Musik charakteristisch sind, wie Modi und Maqams. Er verwendet auch pentatonische Tonleitern, die nach seiner eigenen Theorie auf die türkische Geschichte in Zentralasien vor 1000 n. Chr.

* The Times, 15. Januar 1991

verweisen. Später gab er diese Theorie jedoch auf. Obwohl die Partita stilistisch auf westlicher Musik basiert, habe ich in meiner Interpretation versucht, das richtige Gleichgewicht zu finden, um die beabsichtigten mikrotonalen Maqams der türkischen Musik so in dieses Stück zu integrieren, dass keines dieser Elemente durch den Einfluss der anderen verzerrt wird, was besonders im vierten Satz hörbar ist.

Meine Zusammenarbeit mit dem türkischen Starpianisten/-komponisten **Fazıl Say** geht auf das Jahr 2014 zurück. Seitdem hat er mich in meinem musikalischen Leben sehr unterstützt und wir haben viele Konzerte zusammen gespielt und seine Cello-Klavier-Sonate *Four Cities* in Europa und der Türkei aufgeführt. Ein Interpret bekommt nicht oft die Gelegenheit, mit dem Komponisten selbst an einem Stück zu arbeiten, und seit Say mich über seine neue Solo-Cellosonate informierte, gab mir die Aussicht, meine Interpretation dieses Stücks im Einklang mit seiner Vision zu entwickeln, den Anstoß, mit immer größerem Enthusiasmus daran zu arbeiten, um es in mein Album aufzunehmen.

Die **Sonate** – bestehend aus einem sehr langsamen elegischen ersten Satz und einem kontrastierenden wilden und aggressiven Finale – wurde ursprünglich für Solo-Bratsche geschrieben und war dem berühmten türkischen Bratschisten Ruşen Güneş gewidmet. Als ich Say über dieses Werk befragte, erklärte er: „Ruşen Güneş war ein sehr guter Freund von mir, und ich hatte versprochen, ein ihm gewidmetes Stück zu schreiben. Leider konnte ich mein Versprechen erst unmittelbar nach seinem Tod einlösen und schrieb die Solosonate in seinem Gedenken. Die Trauer und die Klage über den Verlust eines guten Freundes spiegeln sich in diesem Stück wider.“

Der schweizerisch-amerikanische Komponist **Ernest Bloch** erfreute sich zu Lebzeiten einer viel größeren Beliebtheit als heute. Der in Genf als Sohn jüdischer Eltern geborene Bloch absolvierte seine musikalischen Studien in Europa und wanderte

dann in die USA aus, wo er den größten Teil seines Lebens verbrachte. Er wurde religiös erzogen, und die Spuren seines jüdischen Hintergrunds sind tief in seine Musik eingeflossen.

Bloch schrieb die **Suite Nr. 1 für Cello solo** in seinem letzten Lebensabschnitt. Er widmete sie der berühmten Cellistin Zara Nelsova. Bloch war von ihrem Spiel sehr angetan, sie arbeiteten gemeinsam an dem Stück und Nelsova brachte die Suite 1957 während einer Live-Übertragung des BBC Third Programme zur Uraufführung.

In diesem Werk für Cello solo ließ sich Bloch von Bachs Cellosuiten inspirieren, aber die Verwendung postromantischer und moderner Harmonien macht es zu einem einzigartigen Werk mit einer eigenen Sprache und Textur. Der erste und der dritte Satz zeichnen sich durch eine sehr intime und eher introvertierte Sprache aus, während der zweite Satz mit einem abrupten Stimmungswechsel überrascht und sehr strahlend und lebhaft wirkt. Die Suite endet mit dem Allegro, einem rustikalen Tanzsatz im Stil einer Gigue, genauso wie die Cellosuiten von Bach.

Gaspar Cassadó war einer der größten Cellisten des 20. Jahrhunderts. Berühmt wurde er nicht nur durch sein virtuoseres Spiel, sondern auch durch seine eigenen Kompositionen und Transkriptionen für Cello. Er wurde 1897 in Barcelona geboren und war ein Schüler von Pablo Casals. In seiner Glanzzeit spielte er mit den besten Orchestern und Dirigenten der Welt. Sein kompositorischer Stil wurde von Maurice Ravel und Manuel De Falla beeinflusst, mit denen er auch zusammenarbeitete.

Cassadó schrieb seine **Suite für Cello solo** im Jahr 1926 und ließ sich wie Bloch von Bachs Cellosuiten inspirieren, verzierte sein Werk jedoch mit Charakteristiken der spanischen Volksmusik. Es beginnt mit einem freien Präludium, genau wie in Bachs Suiten, gefolgt von zwei Tanzsätzen. Der zweite Satz, Sardana, ist ein katalanischer Reigentanz. Er beginnt mit einer pfeifenähnlichen Einleitung aus Flageolett-Klängen – als Aufruf an die Leute, sich zum Tanz zu versammeln – und bricht bald in einen

fröhlichen ländlichen Tanz im $\frac{2}{4}$ -Takt aus. Der letzte Satz beginnt mit einem lyrischen Intermezzo, bei dem das Cello die spanische Gitarre imitiert, und geht bald in eine flamencoähnliche Jota über, die glanzvoll und mit Bravour endet.

Der italienische Cellovirtuose **Giovanni Sollima** ist nicht nur ein prominenter Künstler, der in der ganzen Welt auftritt, sondern auch ein bedeutender Komponist, dessen Werke, die in seinem ganz eigenen Stil und seiner ganz eigenen Sprache geschrieben sind, von den größten Cellisten unserer Zeit gespielt werden. **La Tempesta** (2001) und **La Folia** (2007) sind unentdeckte Juwelen, die nicht sehr oft aufgeführt werden. Hier sind seine eigenen Kommentare zu diesen Werken:

„*La Tempesta* ist Teil einer langen Suite, *Viaggio in Italia*, die 2001 für Streichquartett/-quintett und einen Sänger/Schauspieler komponiert wurde. Die Uraufführung fand in der Carnegie Hall in New York statt. Es ist eine Art Erzählung über Italien seit der Antike, die nicht nur Architektur und Kunst, sondern auch Mentalität, Essen, Ambiguität und kontroverse Politik im Laufe der Jahrhunderte widerspiegelt. Das Stück für Cello solo (das Teil eines Triptychons ist) ist von Giorgiones (1478–1510) Gemälde *La Tempesta* inspiriert.

La Folia wurde von der Antonio Janigro Cello Competition in Zagreb als Pflichtstück für den Wettbewerb in Auftrag gegeben. Seine Form, Basslinie und harmonische Struktur basieren auf denen der Folia, einem Satzmodell, das vor allem in der Barockzeit von vielen Komponisten wie Marais, Vivaldi und Scarlatti verwendet wurde. Die Scordatura der vierten Saite verleiht dem Stück Resonanz und einen tiefen Bass.“

Der Künstler

Biografische Anmerkungen

Dorukhan Doruk ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, darunter der 2. Preis der 10. International Witold Lutoslawski Cello Competition und 1. Preise bei der Antonio Janigro Competition und der Liezen Cello Competition. Als Solist spielte er in großen Konzertsälen wie dem Wiener Konzerthaus, der Tonhalle Zürich, dem Stadtcasino Basel, der Victoria Hall in Genf und der Warschauer Philharmonie und wurde zu renommierten Festivals wie dem Verbier Festival, dem Schleswig-Holstein Musikfestival und dem Istanbul Music Festival eingeladen.

Im Laufe seiner Solistenkarriere spielte Dorukhan Doruk mit vielen Orchestern in Europa und Asien, wie den Warschauer Philharmonikern, dem Württembergischen Kammerorchester und dem Seongnam Philharmonic Orchestra, mit allen staatlichen und privaten Sinfonieorchestern in der Türkei. Zusammen mit dem Komponisten am Klavier führte er Fazıl SAYS Cellosonate *Four Cities* in der Türkei, der Schweiz und Österreich auf.

Der 1991 in Istanbul geborene Doruk begann seinen Cellounterricht bei Dilbağ Tokay in seiner Heimatstadt und setzte dann seine Ausbildung bei Claus Kanngiesser an der HfMT Köln und bei Truls Mørk in Oslo fort. Für sein Konzertexamen studierte er bei Jens Peter Maintz an der UdK Berlin. Außerdem besuchte er Meisterkurse bei renommierten Cellisten wie Yo-Yo Ma, Gary Hoffman, David Geringas und Steven Isserlis.

Dorukhan Doruk erhielt Unterstützung von der Orpheum Stiftung, der Dr. Carl-Dörken Stiftung und der Deutschen Stiftung Musikleben, die ihm großzügig die Möglichkeit gab, ein Cello von Paolo Antonio Testore zu spielen. Von 2010 bis 2017 war er Stipendiat des vom (türkischen Unternehmen) Tüpraş geförderten Projekts „Güher und Süher Pekinel – Junge Musiker auf Weltbühnen“, das es ihm ermöglichte, während dieses Zeitraums auf einem Lupot-Cello zu spielen.

Zusammen mit dem Pianisten Can Çakmur und der Violinistin Veriko Tchumburidze ist Doruk Mitglied des Trio Vecando. Seit März 2023 ist er außerdem 1. Solocellist der Tonhalle Düsseldorf.

Gefördert von der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von
NEUSTART KULTUR

Dieses Projekt ist von der Minerva Kunststiftung unterstützt worden.

Acknowledgements

Many people have made invaluable contributions to this project. First and foremost I would like to thank Howard Griffiths, who stood behind me as an artist and supported me in every possible way. I would also like to express my gratitude to Thomas Pfiffner, to the sponsors of this project, the Minerva Stiftung and Neustart Kultur, to Werner Richard, the Dr. Carl Dörken Stiftung, to my dear professor Jens Peter Maintz for his artistic guidance and contributions and my dear former professors Truls Mørk, Claus Kanngiesser and Dilbağ Tokay for the inspiration and continued support.

Danksagung

Viele Menschen haben einen unschätzbaren Beitrag zu diesem Projekt geleistet. Zuallererst möchte ich Howard Griffiths danken, der hinter mir als Künstler stand und mich in jeder erdenklichen Weise unterstützt hat. Ebenso gilt mein Dank Thomas Pfiffner, den Förderern dieses Projekts, der Minerva Stiftung und Neustart Kultur, Werner Richard, der Dr. Carl Dörken Stiftung, meinem lieben Professor Jens Peter Maintz für seine künstlerische Anleitung und Beiträge und meinen lieben ehemaligen Professoren Truls Mørk, Claus Kanngiesser und Dilbağ Tokay für die Inspiration und anhaltende Unterstützung.

GENUIN classics GbR
Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn
Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany
Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2155255 · mail@genuin.de

Recorded at the Reitstadel, Neumarkt i.d.O., Germany, September 05-07, 2022
Recording Producer/Tonmeister: Alfredo Lasheras Hakobian
Editing: Annemarie Hoffmann, Alfredo Lasheras Hakobian

Text: Dorukhan Doruk
English Translation: Michael Steffens
Booklet Editorial: Louisa Hutzler
Photography: Ira Weinrauch
Graphic Design: Thorsten Stapel

©+© 2023 GENUIN classics
All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.
