

Violina Petrychenko

*The Silenced Voice of
Vasyl Barvinsky*

Piano Cycle “Love”

- 1 “Loneliness. Sorrow of Love” F# minor | 5'28
- 2 “Serenade” B major | 5'12
- 3 “Pain. Struggle. The Victory of Love”
F# major | 6'10

Eight Preludes

- 4 Prelude 1 F major | 2'43
- 5 Prelude 2 C# major | 2'19
- 6 Prelude 3 G major | 4'30
- 7 Prelude 4 F major | 2'20
- 8 Prelude 5 G minor | 3'07
- 9 Prelude 6 Bb minor | 5'49
- 10 Prelude 7 Ab major | 2'39
- 11 Prelude 8 C minor | 2'41

Suite on Ukrainian Themes

- 12 Prelude C minor | 4'03
- 13 Scherzo G major | 4'52
- 14 Song E minor | 3'50
- 15 Variations and Fugue C minor | 12'58

Frédéric Chopin

A Composer Looks Back on His Life

“Komposytor bez not” is a Ukrainian phrase meaning “a composer without sheet music”. Vasyl Barvinsky, towards the end of his life, chose these words to refer to himself in his memoirs. His name had been erased from public memory by the Soviet state and was to fall into oblivion for a long time. As a result, this composer, pianist, and critic, once celebrated all over Europe, is hardly known outside of Ukraine and to date no CD exclusively of his works has ever been recorded.

How exactly did this happen? Barvinsky’s fate is tragic. Living through both World Wars, he endured the terrors of both Hitler and Stalin. But despite all these difficulties, he carried on with his work and made essential contributions to the development of Ukrainian culture.

The end of the war meant hope for a better, happier life without blood and suffering for many – but not for Barvinsky. Under Stalin’s rule, his fate was different: He was sent to the Gulag for ten years and the entirety of his compositions were publicly burnt.

Years of Travel

On the 20th of February 1888, Vasyl Barvinsky was born in Ternopil, a small town in Galicia in what today is Western Ukraine. The family played an important role in the social life of Western Ukraine: His father, Oleksandr Barvinsky (1847–1926), was a well-known politician, historian, and educator. Among the founders of the Shavchenko society, he served as member of the Austrian Sejm (parliament) and even as minister of religion and education in Western Ukraine. The composer’s mother, Yevgenia Barvins’ka, was a pianist (trained by K. Mikuli, a student of Chopin’s) and choral conductor. It was she who first introduced Vasyl to the world of music.

The future composer went to the music school of Lviv, where the whole family had moved shortly after his birth. He then entered law school at the university of Lviv, but soon decided to devote himself entirely to music. This decision ultimately

Der Komponist ohne Noten

»Ein Komponist ohne Noten« – so bezeichnete sich Vasyl Barvinski gegen Ende seines Lebens. Der Name dieses großen ukrainischen Komponisten war aus dem öffentlichen Gedächtnis getilgt worden und sollte für lange Zeit in Vergessenheit geraten. Dies ist auch der Grund, weshalb dieser einst in ganz Europa bekannte Komponist, Pianist, Musikkritiker, Dirigent und Pädagoge außerhalb der Ukraine so gut wie unbekannt ist und bis zum heutigen Tag keine einzige ihm gewidmete CD-Aufnahme existiert.

Wie kam es dazu? Barvinskis Schicksal ist tragisch. Er erlebte beide Weltkriege und den faschistischen und stalinistischen Terror. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz ging er seiner Arbeit nach und trug wesentlich zur Entwicklung der ukrainischen Kultur bei.

Das Ende des Krieges nährte Hoffnungen auf ein glücklicheres Leben ohne Blut und Leiden – aber nicht für Barvinski. Unter Stalins Herrschaft fiel ihm ein anderes Los zu: Der Komponist wurde für zehn Jahre in den Gulag verbannt und sämtliche seiner Noten öffentlich verbrannt.

Wanderjahre

Vasyl Barvinski wurde am 20. Februar 1888 in Ternopil geboren, einer kleinen Stadt in Galizien, der heutigen Westukraine. Er stammt aus einer sehr vornehmen und gebildeten Familie, die eine bedeutende Rolle im gesellschaftlichen Leben der Westukraine spielte. Sein Vater, Olexander Barvinski (1847–1926), war ein bekannter Politiker, Historiker und Pädagoge. Außerdem war er Gründer der Schewtschenko-Gesellschaft und Abgeordneter des österreichischen Sejm sowie Minister für Religion und Bildung der Westukraine. Die Mutter des Komponisten, Jewhenija Barwinska, war Pianistin (ausgebildet durch K. Mikuli, einen berühmten Schüler Chopins) und Chordirigentin. Sie war es, die ihn in die Welt der Musik einführte.

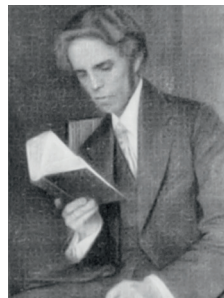
Der zukünftige Komponist besuchte die Musikschule in Lemberg, wohin die ganze Familie kurz nach seiner Geburt übersiedelt war. Zunächst begann er ein

led him to Prague in 1907. There he studied composition with Vítězslav Novák, a student of Antonín Dvořák's, and continued his piano classes with Wilhelm Kurz, who had been appointed as rector of the conservatory in Prague. In his memoirs, Barvinsky recalls his studies in Prague:

"...It was Novák who made me study Ukrainian songs and harmonize them. At that time, I was to start composing more intricate forms – preludes transitioning into more complex variations, the sonata form, polyphonic genres... My first works were just such 'creative tasks'. During the work on a prelude, Novák used to ask for a certain musical character. He would say, for example: 'Write a pastoral prelude, and now a choral, technical, or heroic one.'"

After graduation from the conservatory in 1911, he remained in his beloved city of Prague until 1915. During this time, he gave numerous concerts and organized musical soirees where he played his own pieces as well as those of other Ukrainian composers. He also published articles in Bohemia and Germany. His productivity as a composer reached a first peak during these years and he wrote his major works for the piano.

Among his early works are vocal pieces, songs, and chorales such as the cantata *Ukrainian Wedding*, as well as a *Rhapsody on Ukrainian Themes* for full orchestra. A striking number of these titles carry the word "Ukrainian", although this term was hardly common at the time. All of these works were also performed in Prague and introduced the Czechs to Ukrainian music. Thus, Barvinsky carried on the legacy of his father, who was entirely dedicated to Ukrainian Culture.

Studium an der juristischen Fakultät in Lemberg; doch schon bald entschied er, sich ganz der Musik zu widmen. Diese Entscheidung führte ihn 1907 nach Prag. Dort studierte er Komposition bei Vítězslav Novák, einem Schüler Antonín Dvořáks und setzte sein Klavierstudium bei Wilhelm Kurz fort, der als Rektor des Prager Konservatoriums berufen worden war. In seinen Memoiren erinnert sich Barvinski an das Prager Studium:

»...Novák gab mir den Anstoß dazu, ukrainische Lieder zu studieren und zu harmonisieren. Zu eben dieser Zeit sollte ich mich an die Komposition meiner ersten mehr oder weniger schwierigen Formen machen – Präludien, die in komplexere Variationen übergehen, Sonatenform, polyphone Genres... Meine ersten Werke waren dergleichen »kreative Aufgaben«. Bei der Abfassung der Präludien pflegte mir Novák den musikalischen Charakter vorzugeben. So sagte er beispielsweise: »Schreiben Sie ein pastorales Präludium, und nun ein chorales, technisches oder heroisches.«

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Konservatoriums im Jahr 1911 blieb er noch bis 1915 in Prag, der Stadt, die er lieben gelernt hatte. Er gab in dieser Zeit zahlreiche Konzerte und organisierte Musikabende, zu denen er sowohl seine eigenen Werke, wie auch diejenigen anderer ukrainischer Komponisten vortrug. Darüberhinaus veröffentlichte er regelmäßig Artikel in Böhmen und Deutschland. Auch als Komponist war er während dieser Jahre außerordentlich aktiv und schrieb seine bedeutendsten Klavierstücke.

Unter seinen frühen Werken sind auch solche für den Gesang – Lieder und Chorstücke wie z. B. die Kantate *Ukrainische Hochzeit*. Außerdem entstand eine *Ukrainische Rhapsodie* für großes Orchester. Auffallend viele der Titel enthalten das Wort »ukrainisch«, obwohl es sich dabei um eine für diese Zeit durchaus ungewöhnliche Bezeichnung handelt. All diese Werke wurden auch in Prag aufgeführt und machten das tschechische Publikum mit der ukrainischen Musik bekannt. Damit trug Vasyľ

A Lyricist at the Piano

Stanyslav Lyudkevych, a famous composer of the time, spoke of Barvinsky as a “lyricist of nature with a highly developed feeling for harmony”. Barvinsky scholar Stefaniya Pavlishyn has characterized him as a “moderate romanticist with a predominant inclination to lyricism”. While Barvinsky’s work encompasses almost all genres, one can definitely say that his contributions for the piano were of particular importance: To say it once more in the words of Lyudkevych:

“...and indeed, the piano, this most intelligent confidant of modern music since Schumann and Chopin, became for Barvinsky the very device that allowed him to most easily express himself, where his creative thinking and his force of talent showed best. Here his poetic spirit was completely in its element, like a bird in the sky and a fish in water.”

Among his most important piano works are the eight preludes, the piano sonata, three cycles (*Song*, *Serenade*, *Improvisation*, *Love*, *Suite on Ukrainian Themes*), the piano concerto, and many more. Barvinsky’s style was mostly shaped by two influences: The elegance and powerful imagery of Impressionism and the harmonies of the late Romanticists. In many of his works, Barvinsky builds upon Ukrainian folk music, as for example in the *Suite on Ukrainian Themes*. Svetlana Godzyk characterizes it as follows:

“The *Suite on Ukrainian Themes* is essentially dominated by folk music, the thorough knowledge of which was of great importance to the composer’s work. He managed to create a limited synthesis of the specific characteristics of national folk music and the intricate expressive means of modern music: The interaction between homophonic and polyphonic characters in combination with a sufficiently clear musical structure, a wide gamut of complex harmonic twists, elaborate tonal plans, the rhythmic complementarity, varied uses of the registers, reference to Ukrainian folk song.”

Barvinski das geistige Erbe seines Vaters weiter, der sich ganz der ukrainischen Kultur verschrieben hatte.

Der Lyriker am Klavier

Der berühmte Komponist und Zeitgenosse Barvinskis Stanyslaw Ljudkewytsch nannte Barvinski einen »Lyriker der Natur mit einem sehr entwickelten Harmoniegefühl«. Die Barvinski-Forscherin Stefanyija Pawlischyn charakterisiert Barvinski als einen »gemäßigten Romantiker, bei dem das Lyrische eine dominierende Stellung einnimmt«. Barvinskis Schaffen umfasst nahezu alle Genres, doch kann man mit Bestimmtheit sagen, dass er einen besonders bedeutenden Beitrag zur Klaviermusik geleistet hat. Erneut in Ljudkewytschs Worten:

»Und wirklich, das Klavier, geistiger Hort des Vertrauens für die moderne Musik seit Schumann und Chopin, wurde für Barvinski zu jenem Mittel, mit dem er sich am leichtesten ausdrücken konnte, in dem sich das kreative Denken und die Kraft seines Talents am besten zeigten. Hier war sein poetischer Geist ganz in seinem Element, wie ein Vogel in der Luft oder ein Fisch im Wasser.«

Zu seinen wichtigsten Klavierwerken gehören die acht Präludien, die Klaviersonate, drei Zyklen (*Lied. Serenade. Improvisation, Liebe, Ukrainische Suite*), das Klavierkonzert und viele weitere. Einen großen Einfluss auf die Herausbildung von Barvinskis Stil hatten die spätromantischen Harmonien sowie die Eleganz und Bildgewalt des Impressionismus. In vielen Werken stützt sich Barvinski auf die ukrainische Folklore, so z.B. in der *Ukrainischen Suite*. Swetlana Hodszyk charakterisiert die Suite wie folgt:

»Die ukrainische Suite wird wesentlich von der Folklore beherrscht, deren genaue Kenntnis große Bedeutung für die Arbeit des Komponisten hatte. Es

Preludes

During his studies in Prague, Barvinsky wrote eight preludes, only five of which he chose to combine into a cycle, rearranging their order. The current CD contains all of the eight preludes in their original order, because, in the words of Roman Savicky, one of Barvinsky's students: "There is not a single superfluous note in his compositions, for every note is an entire cosmos, that Barvinsky would not have given up for any treasure in the world." Barvinsky himself describes the preludes as follows:

"The first one in F major; the second in C-sharp major – like an etude; the third in G major – a varied form. The fourth in F sharp major – a pastorale; the fifth in G minor – again technical with a slow introduction and end; the sixth – choral; the seventh in G major [actually A flat major]; the eighth in C minor – heroic."

Novák judged the fourth prelude to be a "very good little piece". In 1924, Professor Theodor W. Werner, a well-known music scholar and very strict reviewer, wrote in the "Salzburger Nachrichten": "Barvinsky's pastoral prelude is a gem of international music." Still, the composer was haunted by doubts regarding the quality of his early works. In one of his letters, he asked his mother "whether or not [the pieces] should be performed on stage in Prague" because he found himself "unsure of their perfection and originality". His concerns, however, turned out to be unfounded: during Barvinsky's lifetime, his preludes enjoyed great popularity and were even performed on London television in 1937 by L. Kolessa.

Love

In 1915, Barvinsky found himself forced to return to Lviv against his initial plans. Stanyslav Lyudkevych, who until then had been rector of the local conservatory, went to war and the consensus opinion was that only Barvinsky could take his place – notwithstanding his young age of 27. This illustrates the respect he was

gelang ihm eine begrenzte Synthese der spezifischen Besonderheiten nationaler Folklore und komplexer Ausdrucksmittel der modernen Musik...: eine Wechselwirkung zwischen homophoner und polyphoner Faktur bei einer recht deutlichen musikalischen Struktur, eine breite Palette an komplexen harmonischen Wendungen, elaborierte tonale Pläne, die Komplementarität der Rhythmik, verschiedenartige Verwendung der Register, Anlehnung an das ukrainische Volkslied.«

Präludien

Barvinski schrieb während seiner Prager Studienzeit acht Präludien, von denen er lediglich fünf für einen Zyklus auswählte und dabei auch ihre Reihenfolge änderte. Auf dieser CD finden sich alle acht Präludien in der ursprünglichen Reihenfolge. Denn, so formuliert es Roman Sawyzykj, einer von Barvinskis Schülern: »Keine einzige Note in seinen Kompositionen ist überflüssig. Denn jede noch so kleine Note ist ein ganzer Kosmos, den Barvinski für keinen Schatz der Welt aufgegeben hätte.« Barvinski selbst beschreibt die Präludien wie folgt:

»Das erste in F-Dur; das zweite in Cis-Dur – wie eine Etüde; das dritte in G-Dur – eine variierte Form. Das vierte in Fis-Dur – ein Pastorale; das fünfte in g-Moll – wieder technisch mit langsamer Einleitung und Ende; das sechste – choral; das siebte in Ges-Dur [tatsächlich As-Dur]; das achte in c-Moll – heroisch.«

Novák urteilte über das vierte Präludium, es sei »ein sehr gutes Stückchen«. Professor Theodor W. Werner, bekannter Musikwissenschaftler und strenger Kritiker, schrieb 1924 in den »Salzburger Nachrichten«: »Barvinskis pastorales Präludium ist ein Kleinod der musikalischen Weltliteratur.« Dennoch plagten den Komponisten Zweifel an der Qualität seiner ersten Werke. So fragt er in einem Brief an seine Mutter, »ob [die Stücke] in Prag auf der Konzertbühne gespielt werden sollten, oder

already shown in his early years. Unfortunately, his duties at the conservatory kept him so busy that he had only little time to spare for composing, much to his dismay and that of his friends. Nevertheless, his music could be heard everywhere in Lviv: At all important concerts, Barvinsky's music was performed.

In the same year, he married Natalija Puluj, pianist and daughter of the famous physicist Ivan Puluj. While still in Prague, he had dedicated the cycle *Love* to her. While working on it during the second year of World War I, he was uncertain whether he would ever see his then future wife again. It turned out that she would spend her entire life with him – in good times and in bad, including ten years in a neighboring concentration camp in Mordovia. For most of the time, she was unaware of her husband's proximity, because only in the last years of their captivity were they allowed to write letters to each other. The reunion between Barvinsky and his wife is described as follows by one of her fellow inmates:

“Mrs Barvinsky was granted permission to see her husband, who was also in a Mordovian camp.... We found out when he was to be brought into our zone. Some girls had picked flowers after work and we all held the hands of our dear Natalija Barvins'ka as she went to meet him. The guards opened the doors and let the man in. He was old and haggard..., he had difficulty walking. His face however was glowing with warmth and tenderness. He quickened his pace as he moved towards her and kissed both her hands, embraced her, caressed her head wiping away the tears running from their eyes.”

When they returned from captivity, they were both old and broken. She was paralyzed; his hearing was damaged and he could hardly walk.

The cycle *Love* is a highlight in Barvinsky's work and a masterpiece of lyricism. While composed in early years, the cycle shows the entire maturity of a composer masterful already in his youth. The cycle consists of three movements, which are all

nicht«, denn er sei sich »ihrer Vollendung und Eigenständigkeit nicht sicher«. Seine Sorgen stellten sich indessen als unbegründet heraus: Barvinskis Präludien erfreuten sich schon zu Lebzeiten des Komponisten großer Beliebtheit und wurden 1937 sogar von L. Kolessa im Londoner Fernsehen gespielt.

Liebe

1915 sah Barvinski sich gezwungen, entgegen seinen ursprünglichen Plänen nach Lemberg zurückzukehren. Stanislaw Ljudkewytsch, bis dahin Rektor des Lemberger Konservatoriums, ging an die Front und man war der Meinung, nur Barvinski könne seinen Posten übernehmen, obwohl er erst 27 Jahre alt war. Das zeigt die Achtung, die man ihm bereits in seinen jungen Jahren entgegenbrachte. Leider nahm ihn die Tätigkeit am Konservatorium sehr in Anspruch und er hatte nur wenig Zeit für die Komposition, was er selbst und seine Freunde sehr bedauerten. Nichtsdestoweniger konnte man seine Musik allenthalben in Lemberg hören: Auf allen wichtigen Konzerten wurde Musik von Barvinski gespielt.

Im selben Jahr heiratete er Natalija Pulu, Pianistin und Tochter des berühmten Physikers Johann Pulu. Noch in Prag hatte er ihr den Zyklus *Liebe* gewidmet. Bei der Komposition des Zyklus im zweiten Kriegsjahr, war ungewiss, ob er seine – damals noch zukünftige – Frau wiedersehen würde. Tatsächlich würde sie ihr ganzes Leben mit ihm verbringen – in guten wie in schlechten Zeiten, darunter auch zehn Jahre in einem benachbarten Lager in Mordwinien – ohne von der Nähe ihres Mannes zu wissen. Denn erst in den letzten Jahren der Gefangenschaft bekamen sie die Möglichkeit, einander Briefe zu schreiben, und waren in völliger Ungewissheit über das Schicksal des jeweils anderen. Das Wiedersehen zwischen Barvinski und seiner Frau wird von einer Lagerinsassin wie folgt beschrieben:

»Frau Barvinski wurde gestattet, ihren Mann zu treffen, der ebenfalls in einem mordwinischen Lager einsaß.... Wir erfuhren, wann er in unsere Zone gebracht werden sollte. Einige Mädchen hatten abseits der Arbeit Blumen ge-

united in the initial “suffering theme”. The first movement *Loneliness. Suffering of Love* shows eternal longing: the suffering theme surfaces unremittingly; it appears in different registers and tonalities, thus creating an atmosphere of sadness and disturbance. The second movement *Serenade* voices memories of the loved one in times of separation. The music scholar Kyjanovs’ka notes: “It is as though memories and imaginary pictures collide, thus giving rise to a kaleidoscope of events, maximally condensed and temporally interwoven.”

The third movement, *Pain. Struggle. Triumph of Love* is particularly dramatic: Constant tempo changes, tense harmonies, and ruptures in the development of the material convey the suffering and fears of the one in love. Only the very last moments picture the true victory of love: Soft, enchanting harmonies and low dynamics hint at the whispering between the lovers. This section, while light and subdued in the beginning, develops into a veritable hymn to love, giving a triumphant and life-affirming rephrasing of the suffering theme. In this way, the cycle’s dramatic development moves from suffering through memory to struggle and victory.

Suite on Ukrainian Themes

The *Suite on Ukrainian Themes* was written immediately after the cycle *Love*; its four movements follow an entirely different principle of construction. While in *Love*, all movements are built on one single theme, each movement of the *Suite on Ukrainian Themes* uses and modifies another Ukrainian folk song:

- 1st movement: Prelude on the theme of *No one sadder than me*.
- 2nd movement: Scherzo on the theme of *On the road, up and down*.
- 3rd movement: Song of an enamored girl *Do not shine, oh little moon*.
- 4th movement: Finale – variation und fugue on *Early ride of the Cossacks*.

pflückt und wir alle hielten die verehrte Natalija Barwinska an den Händen, als sie ihm entgegenging. Die Wachen öffneten das Tor und ließen den Mann herein. Er war alt und abgemagert..., das Gehen fiel ihm schwer. Sein Gesicht aber strahlte Wärme und Zärtlichkeit aus. Beschleunigten Schrittes ging er auf seine Frau zu und küsste ihre beiden Hände, umarmte sie, strich ihr lange über den Kopf und wischte die Tränen aus ihrem und seinem Gesicht.«

Beide kehrten als alte, gebrochene Menschen aus der Gefangenschaft zurück. Sie war gelähmt, sein Gehör war geschädigt und er konnte kaum noch gehen.

Der Zyklus *Liebe* gehört zu den Höhepunkten in Barvinskis Schaffen und stellt eine lyrische Glanzleistung dar. Obgleich in jungen Jahren entstanden, zeigt der Zyklus die ganze Reife eines schon damals meisterhaften Komponisten. Der Zyklus besteht aus drei Sätzen, die alle in dem anfänglichen »Leidensmotiv« vereint sind. Der erste Satz, *Einsamkeit. Leid der Liebe*, stellt eine ewige Suche dar: Das Leidensmotiv zeigt sich unablässig; es erscheint in verschiedenen Registern und Tonarten, wodurch es eine Atmosphäre der Traurigkeit und Unruhe erzeugt. Im zweiten Satz, *Serenade*, spricht die Erinnerung an die Geliebte in Zeiten der Trennung. Die Musikwissenschaftlerin Kyjanowska bemerkt dazu: »Es ist, als ob Erinnerungen und Bilder aus der Fantasie aufeinanderprallen und so ein Kaleidoskop von Ereignissen erzeugen, aufs äußerste verdichtet und zeitlich verwoben.«

Der dritte Satz, *Schmerz. Kampf. Triumph der Liebe*, ist besonders dramatisch: Häufige Tempowechsel, spannungsvolle Harmonien und Brüche in der Entwicklung des Materials vermitteln die Leiden und Ängste des Liebenden. Erst die allerletzten Seiten zeichnen den wahren Sieg der Liebe: Weiche, bezaubernde Harmonien und eine leise Dynamik deuten das Flüstern zwischen den Liebenden an. Dieser Abschnitt, zu Beginn noch hell und gedämpft, entwickelt sich zu einer wahren Hymne auf die Liebe, wo das ursprüngliche Leidensmotiv ins Triumphale und Lebensbejahende gewendet erklingt. Auf diese Weise bewegt sich die allgemeine Dramaturgie des Zyklus' vom Leid, über die Erinnerung zu Kampf und Sieg.

Barvinsky himself describes the suite's construction as follows:

“The movements 3 and 4 of the suite are so intimately linked in theme and subject that the beginning of the marching theme of the finale is still built upon the themes of *Do not shine* and parts (later even the entirety) thereof appear at the end of the fugue.

As to the link in subject, I imagined an enamored girl singing a song for her beloved one who then moves out with his fellow Cossacks. The variation [in continuo] on the theme of *Early ride of the Cossacks* illustrates the ride of the Cossacks and the struggle shown in the fugue. During the fight, the Cossack remembers his beloved one. This is joined by passing appearances of the theme from the third movement and the stretta at the end of the fugue.”

Barvinsky couldn't finish the fugue right away because he had to move to Lviv. The final version of the suite came into being only in 1922.

At the Height of Fame

Yet another, smaller *Suite on Ukrainian Themes* for piano was met with great acclaim and was printed not only in Ukraine, but also in New York, Japan, and Austria. Barvinsky was the first Ukrainian composer whose works were printed and performed outside of his home country. The piano works, for example, were often played by Lyubka Kolessa in England and Canada; his *Kolyskova* (“lullaby”) found its way onto the stages of Mexico and America (in an adaptation by Koshyz). The Barvinsky scholar Stefaniya Pavlyshyn gives an idea of the pioneer role Barvinsky played in Ukrainian music:

“Barvinsky authored the first cycle of piano preludes in all of Ukrainian music, the first Ukrainian sextet, the first sonata for violoncello, the first piano sonata. Had he finished his piano concerto right there in 1917, rather than in 1937, it would have been the first piano concerto in Ukrainian music.”

Ukrainische Suite

Die *Ukrainische Suite*, entstanden unmittelbar nach dem Zyklus *Liebe*, besteht aus vier Sätzen und ist nach einem völlig anderen Prinzip aufgebaut. Während in *Liebe* alle Sätze monothematisch, also durch ein einziges Motiv getragen sind, verwendet und variiert jeder [Satz] der »ukrainischen Suite« ein anderes ukrainisches Volkslied:

1. Satz: Präludium auf das Thema des Liedes *Niemand trauriger als ich*.
2. Satz: Scherzo auf das Thema des Liedes *Entlang der Straße auf und ab*.
3. Satz: Lied eines verliebten Mädchens *Scheine nicht, du kleiner Mond*.
4. Satz: Finale – Variation und Fuge auf das Thema von *Morgenritt der Kosaken*.

Barvinski selbst beschreibt den Aufbau der Suite wie folgt:

»Die Sätze 3 und 4 der Suite sind in Thema und Gegenstand so eng verwandt, dass noch der Auftakt zum Marschthema des Finales auf den Motiven von *Scheine nicht, du kleiner Mond* fußt und zuerst Teile davon und später noch einmal das ganze Thema am Ende der Fuge auftauchen.

Die inhaltliche Verwandtheit dieser Sätze stellte ich mir so vor, dass ein verliebtes Mädchen ein Lied für ihren Geliebten singt, der dann mit den Kosaken loszieht. Die Variationen auf das Thema von *Morgenritt der Kosaken...* veranschaulichen den Ritt der Kosaken und den Kampf, der in der Fuge dargestellt ist. Während des Kampfes richten sich die Gedanken des Kosaken auf seine Geliebte. Damit sind verbunden die vorübereilenden Erscheinungen des Themas aus dem dritten Satz und die Stretta am Ende der Fuge.«

Aufgrund der Übersiedelung nach Lemberg konnte Barvinski die Fuge nicht gleich vollenden. Die Endversion der Suite entstand erst im Jahre 1922.

In his time, Barvinsky played an outstandingly important role in the cultural life of Western Ukraine. Nearly all musical events took place under his patronage. He organized concerts in many of the big cities of Ukraine. During the years of German occupation, he prevented the pillaging of the instrument collection and the library.

On Trial

In 1944, Soviet rule returned to Western Ukraine – much to the dismay of most Western Ukrainians as is generally known. Resistance among the population was met with brutal measures by the regime. Barvinsky had no illusions as to how hard life would become for him under the new order and handed in his resignation. As this move was rejected, he carried on with his duties while fate for the family had already begun to run its course: in 1947 Barvinsky's brothers Bogdan and Oleksandr were arrested.

On the 29th of January 1948, the focus shifted to Vasyl. Accused of being an English spy, an Agent of the Gestapo, and a longstanding member of the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN), he was arrested in Kiev. In a letter to the Supreme Soviet, Barvinsky wrote: “When confronted with these accusations, my first thought was that either I or the investigator must have gone mad.” The interrogations went on for five months. Only when threatened with physical violence did the composer go along with signing the accusations. During one of the hearings, he was accused of the following:

“You strove to confuse our youth rather than help the Soviet rule and even now do you not find the courage to kneel before them and say ‘Judge us! We have betrayed you, we are at fault, but we ask your forgiveness and confess our mistakes.’”

Auf der Höhe des Erfolgs

Eine andere, kleinere *ukrainische Suite* für Klavier fand enormes Echo und wurde nicht nur in der Ukraine verlegt, sondern auch in New York, Japan, und Österreich. Barvinski war der erste ukrainische Komponist, dessen Werke außerhalb der Heimat gedruckt und in der ganzen Welt gespielt wurden. Klavierstücke wurden z.B. häufig von Ljubka Kolessa in England und Kanada aufgeführt; seine *Kołyssowa* («Wiegenlied») ertönte – in einer Bearbeitung von Koschyz – in Mexiko und Amerika. Die Barvinski-Forscherin Stefanyija Pawlischyn gibt einen Eindruck von Barvinskis Rolle als Pionier in der ukrainischen Musik:

»Barvinski ist der Urheber des ersten Zyklus von Klavierpräludien der ukrainischen Musik, des ersten ukrainischen Sextetts, der ersten Sonate für Violoncello, der ersten Sonate für Klavier. Hätte er sein Klavierkonzert sogleich im Jahr 1917 vollendet, und nicht erst 1937, so wäre es das erste Klavierkonzert der ukrainischen Musik gewesen.«

Barvinski war eine überragend wichtige Figur im kulturellen Leben der damaligen Westukraine. Nahezu alle Musikereignisse wurden unter seiner Ägide ausgeführt. Er veranstaltete Konzerte in vielen großen Städten der Ukraine. In den Jahren der deutschen Besatzung verhinderte er die Plünderung der Instrumentensammlung und der Bibliothek.

Unter Anklage

1944 kehrte die sowjetische Macht in die Westukraine zurück – bekanntlich nicht zur Freude der meisten Westukrainer. Widerstand durch die Bevölkerung wurde von der Sowjetmacht durch brutale Maßnahmen gebrochen. Barvinski ahnte wohl bereits, dass es für ihn unter den neuen Verhältnissen nicht leicht werden würde, und reichte seinen Rücktritt ein. Dieser wurde ihm allerdings verwehrt und er führte seine bisherigen Pflichten fort. Indessen kündigte sich das Unheil

A document of the Communist Party regarding his arrest says:

“The views of Professor Barvinsky on teaching and studying are not in accordance with Soviet methodology.... By insisting on outdated ideological convictions, Barvinsky showed indifference in his actions. At a party meeting he said: ‘For a musician it is important that he be able to wield his bow and voice; anything else is secondary.’”

When Barvinsky asked what was to become of his work, he was told that it would be entirely committed to the flames; composers such as he were of no use to Soviet art. Thus Barvinsky’s scores were burned publicly – on the steps of the very conservatory he had served as rector for thirty years. Notwithstanding that he was the least political member of the Barvinsky family, his punishment was the most severe. He and his wife were sent to the Siberian Gulag for 10 years.

In the Gulag

Yevgen Lanyuk writes in an article on the “fate of the artist in the totalitarian regime” that the aim of the Party’s actions against Barvinsky was twofold: 1) Intimidating the Galician intelligentsia and 2) Installing a “useful” candidate as rector who would obey the Party’s orders without question and promote the russification of the conservatory. Barvinsky told his cellmate V. Konashevich-Sagajdachnyj:

“Mass arrests were common at the time, people were hiding behind every corner to escape persecution. I was accused of contacts with the Ukrainian division ‘Galicia’ because my brother had been the division’s doctor. I was said to have been part of the OUN and carried out anti-Soviet actions. My compositions were cited as living proof of my being a class enemy and belonging to the counterrevolution. Under the horrible torture that I underwent during the investigation, I was beaten and made to sign documents of some

für die Familie bereits an: Barvinskis Brüder Bohdan und Olexander wurden 1947 verhaftet.

Am 29. Januar 1948 traf es dann auch Vasył. Unter der Beschuldigung, ein englischer Spion, Agent der Gestapo und langjähriges Mitglied der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) zu sein, wurde er in Kiew festgesetzt. Barvinski schrieb in einem Brief an den Obersten Sowjet: »Als mir diese Beschuldigungen vorgehalten wurden, dachte ich, entweder ich oder der Ermittlungsbeamte müsse verrückt sein.« Die Verhöre zogen sich über fünf Monate. Der Komponist war erst bereit, die Anschuldigungen zu unterschreiben, als man ihm Schläge androhte. Auf einer der Anklageversammlungen warf man ihm vor:

»Sie waren bestrebt, unsere Jugend zu verwirren anstatt der sowjetischen Macht zu helfen und noch jetzt finden Sie nicht den Mut, vor ihnen auf die Knie zu fallen und zu sagen: ›Richtet uns, wir haben Euch betrogen, wir tragen Schuld, doch wir bitten Euch um Vergebung und bekennen unsere Fehler.«

In einem Dokument der kommunistischen Partei, das seine Festnahme zum Gegenstand hat, ist zu lesen:

»Die Ansichten des Professors Barvinski über den Lehr- und Lernprozess entsprechen nicht der sowjetischen Methodologie.... Indem er auf der alten ideologischen Überzeugungen beharrte, zeigte Barvinski Gleichgültigkeit in seinem Handeln. Auf einer Parteiversammlung sagte er ›Für den Musiker ist wichtig, dass der Schüler mit Bogen und Stimme umgehen kann, alles Weitere ist zweitrangig.«

Auf Barvinskis Frage, was mit seinen Werken geschehen würde, antwortete man ihm, dass sie allesamt den Flammen übergeben würden, da Komponisten wie er der

kind; to this day I do not know what is written in them. As a result, I went deaf in my left ear. During the two years of investigation, the main question was: “Tell us about your friends from the anti-Soviet subversive movement.”

Even in the camp, Barvinsky still tried to compose: In a letter to his student Lorna Prozishyn, however, he confesses:

“You cannot imagine how hard it is to work creatively in this place. I have written two movements of a cello concerto and I am currently working on a quintet; but I have almost forgotten how musical instruments sound.”

Barvinsky’s Legacy

When, after many rejected petitions for mercy, Barvinsky was finally released in 1958, he returned to Lviv. He tried to retrieve at least a small portion of his compositions, but to no avail: All his scores had been destroyed. Not only was he not allowed to teach, but he was even barred from entering the conservatory. Barvinsky’s works would not be heard in Ukraine for a long time.

At the instigation of his friends, Barvinsky was rehabilitated one year after his death in 1963. Many of his scores had been rescued by students and friends abroad who now started sending them back to Ukraine from all corners of the globe. A particularly high number of scores came from Canada, where the pianist Lyubka Kolessa had once taken them. The piano concerto only resurfaced in 1993 in Buenos Aires. Thanks to these initiatives, about two-thirds of his œuvre have survived. For his talent, industry, optimism, magnanimity, patriotism, and strength of mind, the music of Vasyl Barvinsky deserves to be played once again and his name to regain its former shine.

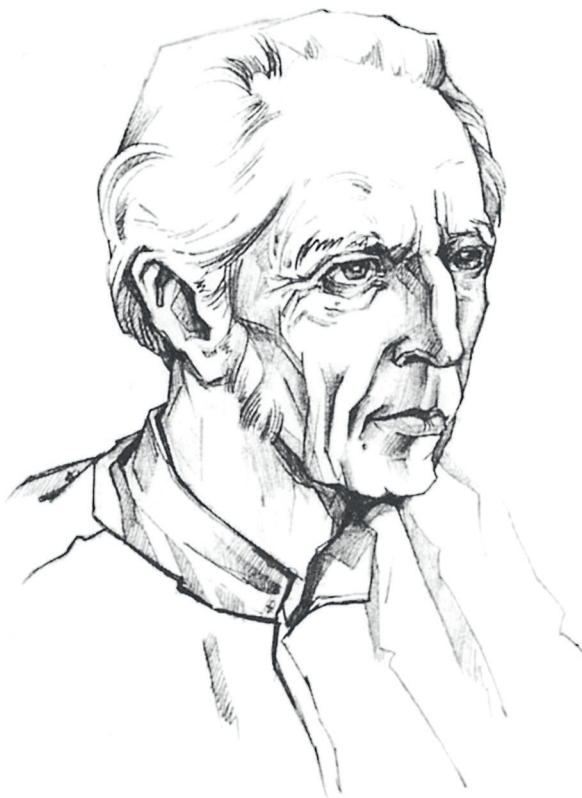
sowjetischen Kunst nicht nützlich seien. So wurden Barvinskis Werke öffentlich verbrannt – auf den Stufen jenes Konservatoriums, dessen Rektor er dreißig Jahre lang gewesen war. Ungeachtet der Tatsache, dass Vasył Barvinski das am wenigsten politische Familienmitglied war, traf ihn die härteste Strafe: Er und seine Frau wurden für 10 Jahre in den sibirischen Gulag verbannt.

Im Straflager

Jehwhen Lanjuk schreibt in seinem Artikel »Schicksal des Künstlermenschen im totalitären Regime«, die Partei habe mit ihren Maßnahmen gegen Barvinski mehrere Ziele verfolgt: 1) die galizische Intelligenz einzuschüchtern und 2) einen »nützlichen« Menschen auf den Posten des Rektors einzusetzen, der die Befehle der Partei unhinterfragt ausführen und die Russifizierung des Konservatoriums vorantreiben würde. Barvinski erzählte seinem Mithäftling W. Konaschewytsch-Sahaidatschnyj:

»Damals fanden Massenverhaftungen statt, die Leute versteckten sich hinter jeder Ecke, um der Verfolgung zu entgehen. Mir wurde eine Verbindung zur ukrainischen Division ›Galizien‹ vorgehalten, weil mein Bruder Arzt der Division gewesen war. Ich sei Teil der OUN gewesen und hätte anti-sowjetische Aktionen durchgeführt. Meine Kompositionen gäben lebendiges Zeugnis dafür, dass ich ein Klassenfeind und Konterrevolutionär sei. Unter schrecklicher Folter, die ich während der Untersuchungen erlebte, wurde ich geschlagen und gezwungen, irgendwelche Dokumente zu unterschreiben; was darin steht, weiß ich bis heute nicht. Seitdem bin ich auf dem linken Ohr taub. Während der zweijährigen Untersuchung war die Hauptfrage: ›Erzähl über Deine Kollegen aus der antisowjetischen Umsturzbewegung.«

Barvinski versuchte sogar im Lager noch zu komponieren. In einem Brief an seine Schülerin Elena Prozyschyn aber heißt es:

»Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer es ist, hier kreativ zu arbeiten. Ich habe zwei Sätze eines Cello-Konzerts geschrieben und arbeite nun an einem Quintett; aber ich habe nahezu vergessen, wie Musikinstrumente klingen.«

Barvinskis Vermächtnis

Als Barvinski 1958, nach zahlreichen abgewiesenen Gnadengesuchen, entlassen wurde, kehrte er nach Lemberg zurück. Er versuchte vergeblich, wenigstens einen kleinen Teil seiner Kompositionen wiederzufinden, doch alle Noten waren vernichtet. Nicht nur Lehrtätigkeit war dem Komponisten verboten, sondern sogar der bloße Zugang zum Konservatorium. Lange Zeit waren die Werke Barvinskis in der Ukraine nicht zu hören.

Auf Betreiben seiner Freunde wurde Barvinski bereits ein Jahr nach seinem Tod 1963 rehabilitiert. Viele seiner Noten waren von Schülern und Freunden ins Ausland gerettet worden. Diese schickten sie nun aus allen Gegenden der Welt zurück in die Ukraine. Besonders viele Noten kamen aus Kanada, wohin sie die berühmte Pianistin Ljubka Kolessa einst mitgenommen hatte. Das Klavierkonzert tauchte erst 1993 in Buenos Aires wieder auf. Auf diese Weise sind etwa zwei Drittel seines Schaffens erhalten. Durch Talent, Tatkraft, Optimismus, Großherzigkeit, Patriotismus und Geistesstärke hat Vasyl Barvinski es verdient, dass seine Musik wieder gespielt wird und sein Name wieder den früheren Glanz erlangt.

Violina Petrychenko kommt aus der Ukraine. Sie wurde in Saporischschja als Kind einer Musikerfamilie geboren, wo sie bereits mit sechs Jahren mit dem Klavierspiel begann. Sie studierte am Musikgymnasium in Saporoschje in den Hauptfächern Klavier und Musikwissenschaft. Beide Diplome bestand sie mit Auszeichnung und begann ein Studium an der Nationalen Tschaikowsky-Musikakademie der Ukraine (Kiew) im Hauptfach Klavier. Ab 2007 studierte sie an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT in Weimar und dann an der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Prof. Jacob Leuschner weiterhin Klavier. Sie vervollständigte ihr Studium in der Klasse von Prof. Evgueni Sinaiski an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Außerdem nahm sie an Meisterkursen bei Peter Nagy, Ferenz Rados, Jeffry Swann, Evgeny Skovorodnikov, Bernd Götzke, Konrad Elser und Pierre-Laurent Aimard teil.

Zudem erhielt Violina zahlreiche Auszeichnungen, Stipendien und Förderpreise, u. a. von der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, der Neuen Liszt Stiftung Weimar, Klassik Stiftung Weimar, Anna Ruths-Stiftung, der Stadt Köln, Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung und Theodor-Rogler-Stiftung. Für besondere akademische und künstlerische Leistungen erhielt sie den DAAD-Preis, sowie den Folkwang-Preis in der Sparte Musik; beim Rosario Marciano Wettbewerb wurde sie mit einem Diplom ausgezeichnet, beim Medenuswettbewerb erhielt sie den Publikumpreis.

Dabei kann die Künstlerin auf eine sehr aktive Konzerttätigkeit zurückblicken. Konzertreisen führten sie durch Deutschland, Holland, Frankreich, Österreich, Spanien, Tschechien und in die Ukraine. Violina hat mehrmals für Deutschland-radio Kultur sowie Radio und Fernsehen (MDR und WDR) gespielt. Sie spielte bei mehreren Festivals als Solistin und Kammermusikpartnerin.

Violina stellt sich in die Tradition der ukrainischen Kultur und sucht sie zu popularisieren. 2014 erschien ihre erste Solo-CD »Slavic Nobility« mit Klavierwerken von A. Skrjabin und Ersteinstrumenten des ukrainischen Komponisten V. Kosenko. Die CD erhielt hohes Kritikerlob und gab ihr Anlass zu weiterer Erforschung der ukrainischen klassischen Musik: Im November 2015 erschien ihre CD »Ukrainian Moods« mit Werken der ukrainischen Musik.

Violina Petrychenko was born in Ukraine into a family of musicians, and began to play the piano at 6 years of age. In 2000 she joined the musicology department of Maiboroda Music Academy to become a music scholar. One year later she began to study piano performance with A. Kasaryan. She received both diplomas with honours and began her tertiary studies at the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine specialising in piano performance. In 2007 she went to study at the Liszt School of Music in Weimar (Germany) with Jacob Leuschner as her teacher, with whom she continued her studies in Cologne. Violina has taken master classes with world famous pianists such as P. Notch, F. Rados (Hungary), J. Swann (USA), E. Skovorodnikov (Canada), K. Elser and P.-L. Aimard (Germany). the young pianist has been awarded scholarships by the Booster Club of the Liszt School of Music Weimar, the Liszt Foundation, the Weimar Classics Foundation, the Anna Ruths Foundation, the City of Cologne, the Werner-Richard/Dr. Carl Dörken Foundation and the Theodor Rögler Foundation. In 2009 she won the award for excellent performance of international students from the German Academic Exchange Service (DAAD). She won prizes at several competitions (*Vienna, Austria. Rösrath, Germany, Folkwang-Prize, Essen Germany*).

Besides giving concerts she also played on festivals in Spain, the Netherlands, France, Germany Austria and other countries. On many occasions Violina performed on TV and radio in Germany (WDR, MDR), Spain and Ukraine.

Violina sees herself in the tradition of Ukrainian culture and seeks to popularize it. In 2014 she released her first solo recording “Slavic Nobility” with works by A. Scriabin and V. Kosenko, the latter of which had never found hisway onto a recording before. The disc was well received by critics and has encouraged Violina to further pursue and explore classical Ukrainian music: In November 2015 her disc “Ukrainian Moods” was released.

