

WORLD PREMIÈRE RECORDING

GRAND
PIANO

TANSMAN
PIANO MUSIC

GIORGIO KOUKL

ALEXANDRE TANSMAN (1897–1986)

**11 INTERLUDES • HOMMAGE À ARTHUR RUBINSTEIN
2 PIÈCES HÉBRAÏQUES • 4 PIANO MOODS
PRÉLUDE ET TOCCATA • 6 CAPRICES
VISIT TO ISRAEL • ÉTUDE**

GIORGIO KOUKL, *piano*

Catalogue Number: GP788

Recording Date: 9 September 2018

Recording Venue: Bottega del pianoforte, Lugano, Switzerland.

Producer: Giorgio Koukl

Engineer, Editor and Music Director: Michael Rast

Piano: Steinway, Model D

Piano Technician: Lucas Fröhlich

Booklet Notes: Anthony Short

German Translation: Cris Possiac

Publishers: Éditions Max Eschig, Paris (1–15, 20–26, 37), Delkas Music Publishing (16–19),

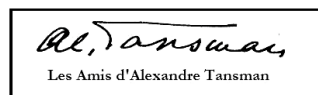
Edward B. Marks Music Company (27–36)

Artist Photograph: Chiara Solari

Composer Portrait: Polish National Digital Archive

Cover Art: Tony Price: *Matrix study No. 7*

www.tonyprice.org

	11 INTERLUDES (1955)	14:00
1	No. 1. Moderato	01:47
2	No. 2. Allegro giusto	01:05
3	No. 3. Lento	01:23
4	No. 4. Andante	01:11
5	No. 5. Allegro con brio	01:17
6	No. 6. Moderato	01:11
7	No. 7. Allegro con moto	01:19
8	No. 8. Lento	01:50
9	No. 9. Andante sostenuto	00:48
10	No. 10. Moderato	00:46
11	No. 11. Allegro moderato ma deciso	01:13
	HOMMAGE À ARTHUR RUBINSTEIN (1973)	04:25
12	Tempo di Mazurka	02:01
13	Toccata	02:24
	2 PIÈCES HÉBRAÏQUES (1955)	09:12
14	No. 1. Invention	06:42
15	No. 2. Berceuse juive	02:29
	4 PIANO MOODS (1944)	04:38
16	No. 1. Andante cantabile	00:58
17	No. 2. Vivace	01:02
18	No. 3. Lento	01:22
19	No. 4. Allegro meccanico	01:12

WORLD PREMIÈRE RECORDING

	PRÉLUDE ET TOCCATA (1943)	05:08
20	Prélude: Andante sostenuto	01:46
21	Toccata: Allegro molto	03:22
	6 CAPRICES (EXCERPTS) (1941)	08:28
22	No. 1. Allegro ben ritmato	01:40
23	No. 2. Moderato	01:48
24	No. 3. Lento	02:33
25	No. 4. Molto vivace	00:34
26	No. 5. Andante cantabile	01:50
	VISIT TO ISRAEL (1958)	13:29
27	I. Notturmo: The Mysterious City of Sefad	01:09
28	II. The Kibbutz	01:01
29	III. The Ruins of Capernaum	01:06
30	IV. The Sources of the River Jordan	00:52
31	V. The Holy City (The Seven-armed Candelabra)	01:52
32	VI. The Desert of Negev	01:40
33	VII. The Mosque of Saint Jean d'Acre	00:59
34	VIII. The Lake of Tiberias	01:16
35	IX. Yemenite Cradle Song	02:00
36	X. Popular Dance (Hora)	01:17
37	ÉTUDE (STUDIO PER PIANOFORTE) (1967)	06:47

WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL TIME: 66:21

ALEXANDRE TANSMAN (1897–1986)

PIANO MUSIC

'One of the leading composers of his time, he [Tansman] is among the first ten in the list of contemporary composers whose works are most performed on concert programs today.'

Such a bold assertion seems surprising to us today, but when the *Hollywood Citizen-News* printed this opinion in 1941, its readers would have accepted it as a simple statement of fact. Indeed, Tansman, who had recently emigrated to America from war-torn Europe, was destined for even greater public recognition. Not only was his music regularly programmed, it also featured in several Hollywood films. Furthermore, as a renowned socialite, Tansman could count Charlie Chaplin, Albert Einstein, Thomas Mann, George Gershwin and Igor Stravinsky among his many personal friends.

Aleksander Tansman was born in 1897 in the Polish city of Łódź, which was still part of the Russian Empire. His family was Jewish, although he claimed never to have practised his religion. He was a musically gifted child and was already composing by the age of eight. His first exposure to a public concert was in 1903, and the occasion proved so momentous that he decided to devote his life to music. The soloist was the great Belgian violinist Eugène Ysaÿe, who was advertised as 'The king of violinists'. Tansman reminisced, 'As a six-year old child I imagined that the soloist would appear on stage with royal crown and mantle. And of course, he was only a gentleman in tails!'

Following the turbulent years of the Russian Revolution, Tansman volunteered for the army, but after his demobilisation in 1919, he decided to leave the newly independent Poland and emigrate to France. Later in life he spoke of this move. 'I had always been attracted to French culture. I had a governess who instilled in us a love of France. My family was very Francophile; we often spoke French at home and we had a vast French library. Ordinarily, Eastern European musicians went to Germany to pursue their careers. As for me, I chose Paris and have never regretted it.'

The Paris that Tansman (now calling himself Alexandre) enjoyed in the 1920s was the playground of Josephine Baker and Maurice Chevalier, Gertrude Stein and American literati such as Ernest Hemingway and F. Scott Fitzgerald, plus many other fashionable icons of the age like Picasso and Matisse. As for the world of music, Tansman was now based in a city that was home to Poulenc, Honegger, Milhaud and other members of 'Les Six', not to mention Ravel. Composers from abroad who had also made Paris their home included Manuel de Falla from Spain, Bohuslav Martinů from Czechoslovakia, Sergey Prokofiev from Russia, and (very importantly for Tansman) Igor Stravinsky also from Russia. Tansman left some telling pen portraits of his many musical friends and colleagues in Paris. Prokofiev, for example, was 'the greatest pianist I have ever known ... absolutely fabulous'; Ravel was 'like a father to me'; Martinů was 'a very cultured and refined man as shown in his opera *Juliette*'.

The malevolent forces of fascism that spread across Europe in the 1930s affected thousands of innocent musicians and artists, including Tansman. They were accused of creating 'degenerate art' (*Entartete Kunst*), but in reality, their only 'crimes' were a failure to pass the tests of 'racial purity' and a refusal to sacrifice their ethical principles on the altar of expediency. Tansman now found himself in the same state of limbo as countless fellow Polish Jews including the pianist Arthur Rubinstein (also from Łódź). In August 1940, Tansman and his family escaped the immediate threat posed to the Jewish community in occupied France by heading south to Nice in so-called 'free' France. Despite many privations, Tansman continued to be very productive. He later recalled how, stranded between anxiety and hope, he focused determinedly on the business of composing. Among the works that he wrote in Nice in 1941 was a set of six *Caprices* for piano, the sixth of which is incomplete. These *Caprices*, bearing the dedication 'To my friend Dr Henry Rosenberg', were some of the last pieces that he penned in Europe before emigrating with his family to America.

After settling in Los Angeles, Tansman likened Hollywood to a 'modern Weimar'. While there, he found himself in the company of many other European émigrés forced into exile by the war, including Arnold Schoenberg, Darius Milhaud and Thomas Mann. But it was with Igor Stravinsky (whose biography he would later write in 1948) that he struck up the deepest friendship, describing it as 'one of the greatest privileges' of his life. His American years were dominated by the writing of three symphonies, one of which is dedicated to Stravinsky and his wife, but he still produced many shorter pieces, such as the *Prélude et Toccata* for piano of 1943 and

Four Piano Moods of 1944, dedicated to Eugène Berman, an émigré Russian painter and stage designer whose work epitomised the neo-Classical style.

When he returned to Europe in 1946, Tansman's first sight of his beloved France was painful, for what he saw was a country devastated by the ravages of war. But he quickly pulled himself together and resumed his career, receiving commissions for several large-scale works. These included the oratorio *Isaïe le Prophète* of 1950, which commemorates the lives of the six million Jews exterminated during the war, while also celebrating the birth of the state of Israel.

Throughout the 1930s, Tansman had become increasingly drawn to the music of his Jewish heritage. His first avowedly Jewish work was a set of twelve *Chants hébraïques*, dating from 1933, and he continued to produce similarly inspired works over the next few decades. In early 1955, for instance, he completed *Deux Pièces hébraïques* for organ or piano. This work is dedicated to Alice Halphen, the widow of the French Jewish composer Fernand Halphen, who died from diphtheria in the First World War. In November 1955, Tansman performed the premiere of his own *Onze Interludes* in a French radio broadcast. The pieces are dedicated to René Dumesnil, the eminent literary critic and enthusiastic Wagnerian, and his second wife, Jeanne. Another work that received its first performance on the radio, again at the hands of the composer, is *Visit to Israel*, a suite written in the autumn of 1958. Each of its ten movements beautifully evokes Tansman's impressions of his first visit to Israel during that summer.

Beginning with a cadenza, the *Étude* or *Studio per pianoforte* is a single-movement work, divided into eight contrasted sections. It was composed in December 1967, and is dedicated to the Italian film composer, Franco Mannino. In 1974, the Arthur Rubinstein International Piano Master Competition was inaugurated in Tel Aviv, and for this event Tansman composed a two-movement work which he called *Hommage à Arthur Rubinstein* in honour of his famous Polish compatriot and old friend.

Following his return to Europe, Tansman's career continued to flourish, but the critical reception afforded his music was now radically different from what it had been in pre-war days. His distinctly French neo-Classical style, characterised by lightness and spirituality, was no longer in vogue. In fact, it was anathema to the emerging

Darmstadt School of avant-garde composers, whose uncompromising views shaped the general musical aesthetic of the 1950s and 1960s. Unbowed, Tansman offered his critics some cautionary words: 'Modern music tries too hard to be aggressive and avant-garde. It uses non-musical elements which can certainly be brought into the structure, but ought not to be an end in themselves.' He also warned about falling into the trap of 'mistaking anarchy for freedom.' This is a pitfall that Tansman himself always avoided.

Anthony Short

ALEXANDRE TANSMAN (1897–1986)

KLAVIERMUSIK

»Als einer der führenden Komponisten seiner Zeit gehört er [Tansman] zu den zehn meistaufgeführten Komponisten der Gegenwart.«

Während uns diese deutliche Aussage heute überraschen mag, war sie für die Leser der *Hollywood Citizen-News* von 1941 nichts anderes als die simple Feststellung einer Tatsache. Und Tansman, der eben erst aus dem kriegerschütterten Europa nach Amerika emigriert war, sollte eine noch größere öffentliche Bekanntheit erlangen. Nicht genug, dass seine Musik regelmäßig im Konzertsaal gespielt wurde – sie war auch in etlichen Hollywood-Filmen zu hören. Überdies zählte der prominente Künstler unter anderem Charlie Chaplin, Albert Einstein, Thomas Mann und Igor Strawinsky zu seinen persönlichen Freunden.¹

Aleksander Tansman stammte aus dem polnischen, damals noch zum russischen Zarenreich gehörigen Łódź, wo er am 11. Juni 1897 als Kind einer jüdischen Familie geboren wurde (er selbst will seine Religion allerdings nach eigenen Aussagen nie praktiziert haben). Er war ein musikalisches Kind und schrieb schon mit acht Jahren seine ersten Kompositionen. Ein erstes öffentliches Konzert besuchte er 1903, und dieses Erlebnis erwies sich als so tiefgreifend, dass er beschloss, sein Leben der Musik zu widmen. Solist der Veranstaltung war der große belgische Musiker Eugène Ysaÿe, den man als »König der Geiger« angekündigt hatte. Tansman erinnerte sich: »Mit meinen sechs Jahren dachte ich natürlich, dass der Solist mit Krone und Mantel die Bühne beträte. Natürlich war er nur ein Herr im Frack!«

Nach den turbulenten Jahren der Oktoberrevolution trat Tansman als Freiwilliger in die Armee ein, doch nach der Demobilisierung im Jahre 1919 fasste er den Entschluss, die eben unabhängig gewordene Heimat zu verlassen und nach Frankreich auszuwandern. Später erklärte er diesen Schritt: »Die französische Kultur hat mich immer fasziniert. Ich hatte eine Gouvernante, die ihre Liebe zu Frankreich auf uns übertrug. Meine Familie war sehr

¹ Bei seinem ersten Amerika-Besuch im Jahre 1927 hatte Alexandre Tansman auch George Gershwin kennengelernt, der allerdings – als sein Freund in die USA emigrierte – nicht mehr unter den Lebenden weilte.

frankophil; wir sprachen daheim oft Französisch und hatten eine riesige französische Bibliothek. Üblicherweise gingen osteuropäische Musiker nach Deutschland, um Karriere zu machen. Ich jedoch entschied mich für Paris und habe es nie bereut«.

In dem Paris der zwanziger Jahre, das Tansman (er schrieb sich jetzt Alexandre) so gut gefiel, tummelten sich Josephine Baker, Maurice Chevalier und Gertrude Stein, amerikanische Schriftsteller wie Ernest Hemingway und F. Scott Fitzgerald sowie viele modische Ikonen wie Pablo Picasso und Henri Matisse. In musikalischer Hinsicht war es die Stadt, in der Francis Poulenc, Arthur Honegger, Darius Milhaud und andere Mitglieder der Six daheim waren – von Maurice Ravel ganz zu schweigen. An ausländischen Komponisten hatten unter anderem der Spanier Manuel de Falla und der Tscheche Bohuslav Martinů sowie die Russen Sergej Prokofieff und Igor Strawinsky, der für Tansman besonders wichtig war, den Weg an die Seine gefunden. Es gibt aus Tansmans Feder einige aussagekräftige Portraits der zahlreichen Pariser Musikerfreunde und -kollegen: So war Prokofieff für ihn »der größte Pianist, den ich kenne ... absolut fabelhaft«; Ravel war »wie ein Vater zu mir«; Martinů war ein »sehr kultivierter und geistreicher Mann, wie sich in seiner Oper *Juliette* zeigte«.

Die grausame Macht des Faschismus, die sich in den dreißiger Jahren ausbreitete, beeinträchtigte tausende unschuldiger Musiker und Künstler wie Tansman. Man warf ihnen die »Entartung« ihrer Kunst vor, indessen ihre einzigen »Verbrechen« darin bestanden, dass sie den rassistischen Reinheitstest nicht bestanden und nicht vorhatten, ihre ethischen Prinzipien auf dem Altar des Opportunismus zu opfern. Tansman befand sich jetzt in demselben unsicheren Zustand wie der gleichfalls aus Łódź stammende Arthur Rubinstein und unzählige andere polnische Juden. Im August 1940 entkamen Tansman und die Seinen der unmittelbaren Gefahr, die der jüdischen Gemeinschaft im besetzten Frankreich drohte, indem sie ins südliche Nizza und somit in das sogenannte »freie Frankreich« flohen. Trotz vieler Entbehrungen war Tansman weiterhin sehr produktiv. Er erinnerte sich später, dass er sich im Niemandsland zwischen Furcht und Hoffnung ganz bewusst auf seine kompositorische Tätigkeit konzentriert hatte. In Nizza entstanden 1941 unter anderem die sechs *Capricen* für Klavier, deren letzte allerdings unvollendet blieb. Diese *Capricen* mit der Widmung »Meinem Freunde Dr. Henry Rosenberg« gehörten zu den letzten Stücken, die er in Europa verfasste, ehe er mit seiner Familie nach Amerika emigrierte.

Tansman ließ sich in Los Angeles nieder und bezeichnete Hollywood als ein »modernes Weimar«. Hier befand er sich in der Gesellschaft vieler anderer Emigranten aus Europa, die der Krieg ins Exil gezwungen hatte – darunter Arnold Schönberg, Darius Milhaud und Thomas Mann. Eine besonders enge Freundschaft schloss er allerdings mit Igor Strawinsky, über den er 1948 eine Biographie schrieb. Das besondere Verhältnis zu seinem russischen Kollegen bezeichnete er als eines der »größten Privilegien« seines Lebens. Die Jahre in Amerika standen im Zeichen dreier Symphonien, von denen er eine dem Ehepaar Strawinsky gewidmet hat; daneben komponierte Tansman viele kürzere Stücke wie etwa *Prélude et Toccata* für Klavier (1943) und die *Four Piano Moods* (»Vier Stimmungen für Klavier«), die er 1944 dem aus Russland emigrierten, neoklassizistischen Maler und Bühnenbildner Eugène Berman zueignete.

Als Tansman 1946 nach Europa zurückkehrte, bot ihm das geliebte Frankreich einen schmerzlichen Anblick, denn was er vor sich sah, war ein vom Krieg verwüstetes Land. Er raffte sich indes schnell wieder auf und knüpfte an seine frühere Karriere an. Zu den großen Auftragswerken, die er seinerzeit komponierte, gehörte unter anderem das Oratorium *Isaïe le Prophète* von 1950, das zum einen an die 6.000.000 Juden erinnern sollte, die während des Krieges ihr Leben verloren hatten, zum andern aber auch die Geburt des Staates Israel feierte.

Seit den dreißiger Jahren fühlte sich Tansman immer stärker von der Musik seines jüdischen Erbes fasziniert. Sein erstes erklärtermaßen jüdisches Werk war die 1933 entstandene Sammlung der zwölf *Chants hébraïques* (»Hebräische Gesänge«), dem sich über die Jahrzehnte hin weitere, aus ähnlichen Quellen inspirierte Werke anschlossen. So vollendete er 1955 die *Deux Pièces hébraïques* (»Zwei hebräische Stücke«) für Orgel oder Klavier. Diese sind Alice Halphen gewidmet, der Witwe des jüdisch-französischen Komponisten Fernand Halphen, der im Ersten Weltkrieg an Diphtherie gestorben war.

Im November 1955 gab Tansman bei einer Sendung des Französischen Rundfunks die Premiere seiner *Onze Interludes* (»Elf Zwischenspiele«). Diese Stücke hat er dem bedeutenden Literaturkritiker und begeisterten Wagnerianer René Dumesnil und seiner zweiten Frau Jeanne gewidmet. Auch die im Herbst 1958 entstandene Suite *Visit to Israel* hat Tansman im Rundfunk uraufgeführt. Alle zehn Sätze beschreiben sehr schön die Eindrücke, die Tansman im Sommer desselben Jahres bei seinem ersten Besuch in Israel empfangen hatte.

Die einsätzliche, aus acht kontrastierenden Abschnitten bestehende *Etüde* oder *Studie* für Klavier beginnt mit einer Kadenz. Sie entstand im Dezember 1967 und ist dem italienischen Filmkomponisten Franco Mannino gewidmet. 1973 wurde in Tel Aviv der Internationale Arthur Rubinstein-Wettbewerb ins Leben gerufen. Zu diesem Anlass ehrte Alexandre Tansman seinen berühmten Landsmann und alten Freund mit seiner zweisätzigen *Hommage à Arthur Rubinstein*.

Tansmans europäische Nachkriegskarriere verlief durchaus vorteilhaft. Doch die Kritik reagierte jetzt auf seine Musik völlig anders als vor dem Kriege. Der entschieden französische Neoklassizismus mit seiner Leichtigkeit und seinem Esprit war nicht mehr *en vogue*. Vielmehr war diese Richtung den avantgardistischen Komponisten ein Greuel, die sich in der jungen *Darmstädter Schule* formierten und deren kompromisslose Ansichten die generelle Musikästhetik der fünfziger und sechziger Jahre prägten. Der ungebrochene Tansman hielt seinen Kritikern einige warnende Worte entgegen: »Die moderne Musik bemüht sich zu sehr, aggressiv und avantgardistisch zu sein. Sie verwenden nicht-musikalische Elemente, die sich gewiss in die Struktur werden einbringen lassen, die aber kein Selbstzweck sein sollten«. Außerdem wies er darauf hin, dass es eine Falle sei, »Anarchie mit Freiheit zu verwechseln«. Dieser Falle ist Tansman allezeit entgangen.

Anthony Short
Deutsche Fassung: Cris Posslac

GIORGIO KOUKL

Giorgio Koukl is a pianist/harpsichordist and composer. He was born in Prague in 1953, and studied there at the State Music School and Conservatory. He continued his studies at both the Conservatories of Zürich and Milan, where he took part in the masterclasses of Nikita Magaloff, Jacques Février, and Stanislaus Neuhaus, and with Rudolf Firkušný, friend and advocate of Czech composer Bohuslav Martinů. It was through Firkušný that Koukl first encountered Martinů's music, prompting him to search out his compatriot's solo piano works. Since then he has developed these into an important part of his concert repertoire and is now considered one of the world's leading interpreters of Martinů's piano music, having recorded that composer's complete solo piano music, together with four discs of Martinů's vocal music and two discs of his piano concertos. As a logical continuation of this work, Koukl has recorded the complete solo piano works of Paul Le Flem, Alexander Tcherepnin, Arthur Lourié, Vítězslava Kaprálová, Witold Lutosławski, and more recently, Alexandre Tansman and Tibor Harsányi.

www.koukl.com

GIORGIO KOUKL
© Chiara Solari

ALEXANDRE TANSMAN
© Polish National Digital Archive

ALEXANDRE TANSMAN

11 INTERLUDES • HOMMAGE À ARTHUR RUBINSTEIN
2 PIÈCES HÉBRAÏQUES • 4 PIANO MOODS • PRÉLUDE ET TOCCATA
6 CAPRICES • VISIT TO ISRAEL • ÉTUDE

The career of Polish composer Alexandre Tansman flourished in Paris after the First World War, though it's only in recent years that it has begun to be explored in depth on disc. A refined but spiritually engaged neo-Classicism remained a constant feature of his music-making in Europe and in his temporary American exile, whether in the beautifully evocative travelogue *Visit to Israel* or in the clarity of the *Interludes* and *Caprices*.

1–11	11 INTERLUDES (1955)	14:00
12–13	HOMMAGE À ARTHUR RUBINSTEIN (1973)	04:25
14–15	2 PIÈCES HÉBRAÏQUES (1955)	09:12
16–19	4 PIANO MOODS (1944)	04:38
20–21	PRÉLUDE ET TOCCATA (1943)	05:08
22–26	6 CAPRICES (EXCERPTS) (1941)	08:28
27–36	VISIT TO ISRAEL (1958)	13:29
37	ÉTUDE (STUDIO PER PIANOFORTE) (1967)	06:47

WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL PLAYING TIME: 66:21

GIORGIO KOUKL

© & © 2018 HNH International Ltd. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English and French. Distributed by Naxos.

GP788

