

RACHMANINOV

Rare Piano Transcriptions

Rachmaninov • Schaefer • Kursanov
Siloti • Paperno • Mikhnovsky • Severus

Julia Severus, Piano

Sergey
RACHMANINOV
(1873-1943)

1 How Fair Is This Place, Op. 21, No. 7	2:22	14 He Took All from Me, Op. 26, No. 2	1:21
2 Oh No, My Love, Forsake Me Not!, Op. 4, No. 1	1:35	15 All Things Pass By, Op. 26, No. 15	2:00
3 In the Silence of the Mysterious Night, Op. 4, No. 3	2:51	16 Let Us Leave, Beloved, Op. 26, No. 5	2:26
4 These Summer Nights, Op. 14, No. 5	2:11	17 I Wait for You, Op. 14, No. 1	2:12
5 She Is as Lovely as Noon, Op. 14, No. 9	4:06	18 Do Not Believe Me, Friend, Op. 14, No. 7	1:40
6 Spring Waters, Op. 14, No. 11	2:20	19 Daisies, Op. 38, No. 3	2:17
7 I Am No Prophet, Op. 21, No. 11	1:41	20 Do Not Sing to Me, Beautiful Maiden, Op. 4, No. 4	5:19
8 It's Time, Op. 14, No. 12	1:30	21 To My Sorrow, Op. 8, No. 4	2:39
9 My Child, You Are as Beautiful as a Flower, Op. 8, No. 2	2:03	22 Nocturne (Intermezzo from <i>Aleko</i>)	2:37
10 Lilacs, Op. 21, No. 5	2:34	Suite in D minor	21:13
11 How Much It Hurts, Op. 21, No. 12	1:41	23 Lento – Allegro moderato	7:22
12 Why Is My Sick Heart Beating so Frantically (excerpt from Alfred de Musset)	2:21	24 Lento	5:26
13 Night is Mournful, Op. 26, No. 12	2:28	25 Menuetto	2:42
		26 Allegro	5:43

Transcr. Isaak Mikhnovsky **1**
 Transcr. Alexander Schaefer **2 4 7 11 15**
 Transcr. Julia Severus **3 6 12**
 Transcr. Sergey Kursanov **5 8 14 16-18 20-22**
 Transcr. Alexander Siloti **9**
 Transcr. Sergey Rachmaninov **10 19 23-26**
 Transcr. Dmitri Paperno **13**

With thanks to the Music Publishing House Dek-a-bc,
 Vladimir Uporin, Moscow, and to Natalia Zaitseva, Moscow.

Sergey Rachmaninov (1873-1943)
Rare Piano Transcriptions

One of the most accomplished and celebrated pianists of his time, Rachmaninov is the only musician since Liszt to have excelled equally as a composer and a conductor. Born on 1st April 1873 in the Novgorod region into an impoverished noble family from musical and military backgrounds, Rachmaninov received early piano lessons from his mother and pianist Anna Ornatskaya before entering St Petersburg Conservatory at the age of nine. From the age of twelve to fifteen, he trained with the renowned Moscow teacher Nikolai Zverev, subsequently entering the Moscow Conservatory, where he studied piano with his cousin (and pupil of Liszt) Alexander Siloti, composition with Sergey Taneyev and Anton Arensky, and conducting. Graduating with a Gold Medal at the age of nineteen, he found a mentor in Tchaikovsky who recommended his first opera *Aleko* to the Bolshoi Theatre where it was given its première with remarkable success. Apart from three early years as a conductor at the Mamontov Opera and the Bolshoi Theatre, Rachmaninov deliberately chose to work as a freelance artist throughout his life. Although he composed over a period of fifty years, he created the majority of his works prior to his emigration in 1917.

From 1917 onwards Rachmaninov toured the world as a pianist, resuming composing only in 1926. Having settled in his villa Senar at Lake Lucerne in Switzerland in 1930, he discovered an atmosphere akin to that of his Russian estate Ivanovka. He emigrated again, however, in 1939, taking refuge in America. On 28th March 1943, six weeks after his last recital, he died of cancer.

Rachmaninov's works span almost every genre, with three symphonies, three symphonic poems, three operas, five piano concertos, six major choral works, extended solo and duo piano works, and eighty songs and chamber music pieces. Gifted with a phenomenal memory, Rachmaninov could memorise a symphony in a single hearing and play it perfectly on the piano afterwards. Notwithstanding his celebrity, he led a secluded life surrounded by his Russian family, friends and colleagues.

His extended correspondence testifies to his sensibility, generosity and warm-heartedness, his sense of humour and irony.

The French term *romance* describes the Russian lyrical art song, developed in the first half of the nineteenth century by its founding fathers Alexander Alabiev and Alexander Varlamov. Influenced by Italian opera, it soon found a unique Russian expression and reached its culmination in the songs of Mussorgsky, Tchaikovsky and Rachmaninov.

With their seductive and distinctive melodies, Rachmaninov's romances rival his piano works in terms of their popularity. The early influence of Russian Orthodox choral singing and gypsy songs contributed to Rachmaninov's profound attachment to lyrical art, not only as a composer but as an outstanding accompanist and operatic conductor. Feodor Chaliapin was one of his closest friends.

Since Liszt, piano transcriptions had become increasingly fashionable and an art form in their own right. Rachmaninov wrote at least twenty transcriptions for piano of his own and other composers' works. Transcription playing being part of their curriculum, Rachmaninov and his fellow students at the Moscow Conservatory performed Beethoven's *Fifth Symphony* by heart in an arrangement for two pianos, eight hands. Transcriptions also offered the possibility of performing symphonic music when no orchestra was available, as was the case with Rachmaninov's *Suite in D minor* (see below).

Rachmaninov's romances are characterised by their elaborate and expressive piano parts. The piano accompaniment sometimes outweighs the vocal part as Rachmaninov remarks in a letter to pianist Maria Kersina in 1906: "... in these romances his [the accompanist's] rôle is more difficult than the singer's." And on the romance *Night is Mournful*: "Actually not he [the singer] has to sing but the accompanist on the piano." Thus it is not surprising that Rachmaninov's romances inspired

both literal transcriptions which leave the musical material almost unchanged (e.g. *Daisies* by Rachmaninov himself, and the transcriptions by Alexander Siloti and Alexander Schaefer), and freer transcriptions which enrich the given material by changing the texture, expanding the range of tones, adding filigree or voices, but without leaving the sphere of the original (e.g. *Lilacs* by Rachmaninov himself, and the transcriptions by Sergey Kursanov, Dmitri Paperno and Isaac Mikhnovsky).

Rachmaninov composed almost all of his romances at his estate, Ivanovka, to verses of Russian poets of the nineteenth and twentieth centuries, dedicating them to relatives, friends, colleagues and teachers. "The estate is like the sea – without end or borders, wheat and oak fields from one horizon to the other," Rachmaninov remembered. "One often praises the sea air but if you only knew how much better the steppe air is with its flavour of the soil, the plants... There was also a vast park, orchards and a big lake... In every Russian [...] there is a searching for calm, silence, the admiration of nature in which he lives, and partly a longing for reclusiveness, loneliness..."

Rachmaninov's words seem to reveal some source of inspiration for his romances which to a large extent explore the lyrical cosmos, rarely the realm of epic poem, sarcasm or genre.

His transcriptions of *Lilacs* ᠙ and *Daisies* ᠙ are masterpieces of refined lyricism; *Lilacs*, beginning and ending with the pentatonic, has melodies flowing effortlessly, as if slightly stirred by some light wind; *Daisies* belongs to the last opus of romances, with its chromaticism in the accompaniment adding a more mature fragrance to the melody.

In the Silence of the Mysterious Night ᠑ begins in an atmosphere of sensuality with languishing *pianissimo* harmonies in the accompaniment (diminished seventh and ninth chords) and, after a sequenced rising polyphonic dialogue, culminates in a Rachmaninovian euphoria permeated with despair; the coda brings a distant echo ending *ppp*.

Do Not Sing to Me, Beautiful Maiden ᠙ on verses by A. Pushkin has an oriental tone colour of bitter-sweet nostalgia, characterised by its sad longing melody, its

repetitions, the *ostinati* and descending chromatic voices in the accompaniment.

How Fair Is This Place 1 is one of the most intimate romances. Based on a short melodic motive (*dolce e espressivo*) it develops almost imperceptibly from a blissful contemplation of nature into a confession of love, before descending again to the still more intense tranquillity of the beginning.

Contrasting with the lyrical romances are contemplative-philosophical (*All Things Pass By* ᠙), impatient-passionate (*Do Not Believe Me, Friend* ᠙), exuberant (*Spring Waters* ᠙) and those belonging to the universe of dark emotions: seemingly never-ending numbing sorrow (*Night is Mournful* ᠙), resignation and loss (*To My Sorrow* 1), desperate loneliness (*Why Is My Sick Heart Beating so Frantically* ᠙), the torments of unfulfilled love (*How Much It Hurts* 1), eternal longing for the impossible (*She Is as Lovely as Noon* ᠙), and exasperating remorse (*He Took All from Me* ᠙). The feverishly passionate *It's Time* ᠙ anticipates in some way the *Etude-tableau, Op. 39, No. 5*, written in a similar texture and the same key, E flat minor.

On 6th January 1891, the seventeen-year old Rachmaninov wrote to his friend Natalia Skalon: "These two and a half days I have been composing all the time; I have just finished the instrumentation of my suite." And on 10th January: "As to the orchestral suite, my affair did not get off, they won't play it as it is written for large symphony orchestra... So [...] next year [...] I will organise a concert myself and play it... Now I have given it to Tchaikovsky to look at, I trust him blindly." The piano transcription of the orchestral suite was found in Alexander Siloti's archive in Moscow in 2002. The first movement in D minor, composed in classical sonata form and in its introduction anticipating the *Prelude in C sharp minor*, already displays the characteristic Rachmaninovian melodic-harmonic idiom. The dark flow of the main theme contrasts with the fragile beauty of the second theme in A minor and the Schubertian third theme in F major. The second movement in B minor, a sort of sombre *sarabande*, unfolds its tragic, introverted theme into a large hymn, flowing into a seemingly endless space. The third

movement in F sharp major, exploring the historical form of a *Menuet*, is followed by a festive-playful rondo in D major, connecting varying textures and moods in a sort of kaleidoscope with a light-hearted *bravura* ending.

Julia Severus

A Note on the Transcribers

Alexander Siloti (1863-1945) enjoyed a distinguished career as a pianist, conductor and composer, at first in his native Russia and then in the United States, where he eventually settled after the Revolution. He was born on his father's family estate near Kharkov in the Ukraine. Like Rachmaninov, he studied with Nikolay Zverev, and then at the Moscow Conservatory with Nikolay Rubinstein, Sergey Taneyev and Tchaikovsky, followed by a period in Weimar under Liszt. By the time of the 1917 Revolution he had secured a position for himself in the Russian musical establishment, as a conductor doing much to promote new Russian music. In America he found a place for himself particularly as a teacher, from 1925 as a member of staff of The Juilliard School in New York. He left a very large number of piano transcriptions and is credited with various editorial changes in Tchaikovsky's *First* and *Second Piano Concertos*.

Alexander Schaefer (1866-1914) was born in St Petersburg and studied at the Conservatory there, embarking on a collaboration with the publisher

Zimmermann. He was responsible for a large number of piano transcriptions, particularly of works in the then contemporary Russian repertoire, including many of Rachmaninov's songs and the operas of Tchaikovsky and Rimsky-Korsakov.

Born in Smolensk, Isaak Mikhnovsky (1914-1978) studied in Moscow at the Mussorgsky Music School, the Gnesin Institute, and finally Moscow Conservatory. His victory in the First All-Union Piano Competition in 1938 established his reputation and he went on to a distinguished career as a concert pianist. His compositions include fantasias based on Russian operas and a significant number of other transcriptions.

Dmitri Paperno was born in Kiev in 1929. He studied at the Moscow Conservatory and enjoyed a career as a concert pianist, enhanced by his triumph in the 1955 Warsaw International Chopin Competition. He moved to the United States in 1976 and taught at the De Paul University in Chicago, where he is now Professor Emeritus.

The Russian composer Sergey Kursanov (1947- 2006) added to the piano concert repertoire in particular with a series of demanding concert fantasias, the best-known derived from Rimsky-Korsakov's *Sheherazade*, followed by paraphrases based on works by Mussorgsky and Rachmaninov, and a wide variety of other transcriptions, ranging from works by Saint-Saëns to waltzes and marches by the Strauss family, and a piano version of a film score by the popular Soviet composer Georgy Sviridov.

Keith Anderson

Sergueï Rachmaninov (1873-1943)

Transcriptions rares pour piano

Rachmaninov, qui fut l'un des pianistes les plus accomplis de son époque, est le seul musicien depuis Liszt à avoir autant excellé comme chef d'orchestre que comme compositeur. Né le 1er avril 1873 dans une famille aristocrate de militaires et de musiciens, il apprend le piano avec sa mère et la pianiste Anna Ornatskaya avant d'entrer au Conservatoire de Saint-Petersbourg à l'âge de neuf ans. De douze à quinze ans, il est élève du fameux professeur Nicolaï Sverev à Moscou avant d'intégrer le Conservatoire Tchaïkovski où il étudie le piano avec son cousin et élève de Liszt Alexandre Siloti, suivant également des cours de composition et de direction d'orchestre. Diplômé d'une médaille d'or, Rachmaninov trouve son mentor en Tchaïkovski, qui recommande son opéra *Aleko* au théâtre du Bolchoï, où sa création connaît un succès remarquable.

Hormis trois années durant lesquelles il travaille en tant que chef d'orchestre à l'Opéra de Mermontov et au Théâtre du Bolchoï, Rachmaninov préfère une vie de libre artiste. La majorité de son œuvre, composée sur une période de 50 ans, est créée avant son émigration de la Russie en 1917. À partir de 1917, il effectue de nombreuses tournées mondiales mais ne reprend la composition qu'en 1926. En 1930, il s'installe dans sa villa Senar au Lac des Quatre Cantons en Suisse, endroit qui lui rappelle sa propriété d'Ivanovka en Russie. Il fuit la deuxième guerre mondiale en 1939, émigrant aux États-Unis. Le 28 mars 1943, six semaines après son dernier récital, il meurt d'un cancer.

Son œuvre comprend quasiment tous les genres : 3 symphonies, 3 opéras, 3 poèmes symphoniques, 5 concertos pour piano, 6 compositions chorales majeures, une vaste œuvre pour piano, de la musique de chambre et 80 lieder.

Doué d'une mémoire phénoménale, Rachmaninov pouvait mémoriser une symphonie en l'écoutant une seule fois, la jouant par la suite au piano. Malgré sa célébrité, il menait une vie privée entourée de sa famille, ses amis et ses collègues russes. Sa riche correspondance

témoigne de sa sensibilité et de sa générosité, de son sens de l'humour et de l'ironie.

Le terme français *romance* désigne le lied russe, créé dans la première moitié du XIXe siècle par Alexandre Alabiev et Alexandre Varlamov. Influencé par l'opéra italienne, il trouve rapidement sa propre expression, atteignant son apogée avec les romances de Moussorgski, Tchaïkovski et Rachmaninov.

Séduisant par leur sensibilité singulière, les romances de Rachmaninov rivalisent de popularité avec ses propres compositions pour piano. Influencé dès son enfance par le chant choral russe orthodoxe et les chansons tziganes, Rachmaninov fut profondément attaché à l'art lyrique, non seulement en tant que compositeur, mais également en tant que pianiste-accompagnateur d'exception et chef d'orchestre d'opéra. Fiodor Chaliapine fut un de ses amis les plus proches.

Depuis Liszt, les transcriptions pour piano sont devenues un genre à part entière ; Rachmaninov en créa au moins 20 pour piano à partir de ses propres œuvres ainsi que de celles de confrères. L'exécution de transcriptions fait alors partie du programme d'études : Rachmaninov avec d'autres étudiants interpréta par cœur la Cinquième Symphonie de Beethoven en transcription pour deux pianos à huit mains. Elles permettaient également d'exécuter la musique symphonique sans orchestre, comme cela fut le cas avec la Suite en ré mineur de Rachmaninov (voir plus bas).

Les romances de Rachmaninov sont particulièrement adaptées pour être transcrites pour piano. La partie du pianiste, avec sa texture opulente, l'emporte parfois sur celle du chanteur, comme le remarque Rachmaninov dans une lettre à la pianiste Maria Kersina en 1906 : « ... dans ces romances le rôle [de l'accompagnateur] est plus difficile que celui du chanteur. » Et au sujet de la romance *La nuit est pénétrée de tristesse* op.26 n° 12 : « En effet, ce n'est pas au chanteur de chanter mais au pianiste. »

Il n'est donc pas surprenant que les romances de

Rachmaninov aient inspiré de nombreuses transcriptions : d'un côté des transcriptions plutôt littérales qui laissent le matériau musical presque tel quel (p. ex. *Marguerites* op.38 n° 3 et les transcriptions d'Alexandre Schaefer), et de l'autre côté des transcriptions plus libres transformant le matériel en changeant la texture, élargissant la tessiture, apportant de la polyphonie ou du filigrane (par ex. *Lilas* op.21 n° 5, les transcriptions de Serge Kursanov, de Dmitri Paperno ou bien d'Isaac Mikhnovsky), mais sans jamais quitter l'univers de l'original.

Rachmaninov écrivit presque toutes ses romances dans sa propriété d'Ivanovka sur des vers de poètes russes des XIXe et XXe siècles, les dédiant à ses parents, amis et collègues.

« Les terres sont comme la mer – sans fin ou limites, avec des champs de blé et d'avoine d'un horizon à l'autre », se souvient Rachmaninov. « On loue souvent l'air de la mer, mais si seulement vous saviez à quel point l'air de la steppe est meilleur, avec les effluves de la terre, les plantes... Il y avait également un grand parc, de grands vergers et un grand lac... En chaque Russe, il y a une aspiration au calme, au silence, à l'admiration de la nature dans laquelle il vit, et en partie à l'isolement, à la solitude... »

Ces mots semblent révéler une source d'inspiration pour ses romances, qui explorent surtout le cosmos lyrique, rarement ou jamais l'épique, le sarcastique ou le banal.

Les transcriptions de Rachmaninov de *Lilas* op.21 n° 5 𐄂 et *Marguerites* op.38 n° 3 𐄂 sont des chefs-d'œuvre de lyrisme raffiné ; *Lilas* commençant et finissant en pentatonisme, ses mélodies planent sans effort, comme doucement remuées par la brise ; *Marguerites*, faisant partie du dernier opus de romances, avec son chromatisme dans l'accompagnement qui apporte une fragrance plus mature à la mélodie.

Dans le silence de la nuit mystérieuse op.4 n° 3 𐄂 commence dans une ambiance sensuelle, par des harmonies languissantes jouées *pp*, suivies d'un dialogue polyphonique culminant en euphorie « rachmaninovienne » mêlée de désespoir ; la coda s'achève en écho sur un *ppp*.

Ne chante pas, ma belle op.4 n° 4 𐄂 sur des vers de Pouchkine, est d'une poésie très différente : caractérisée par sa mélodie triste, ses répétitions, ses ostinati et sa polyphonie descendante chromatique, elle prend une couleur orientale, mêlée d'une nostalgie douce-amère.

C'est beau ici op.21 n° 7 𐄂 est l'une des romances les plus intimistes. Fondée sur un motif mélodique (*dolce e espressivo*) court, elle évolue presque de manière imperceptible, passant d'une contemplation béate de la nature à un aveu d'amour avant de retrouver la tranquillité du départ, mais encore plus intense.

Aux romances lyriques s'opposent les romances philosophico-contemplatives (*Tout passe* op.26 n° 15 𐄂), impatientes et passionnées (*Ne me crois pas, mon amie* op.14 n° 7 𐄂), exubérantes (*Les eaux du printemps* op.14 n° 11 𐄂) ainsi que celles appartenant à l'univers des émotions ténébreuses : la détresse assourdissante et qui semble sans fin (*La nuit est pénétrée de tristesse* op.26 n° 12 𐄂), la résignation et la perte (*Pour mon malheur* op.8 n° 4 𐄂), la solitude désespérée (*Fragment d'Alfred de Musset* op.21 n° 6 𐄂), les tourments d'amour insatisfait (*Elle est aussi belle que le jour* op.14 n° 9 𐄂), le regret douloureux (*Il m'a tout pris* op.26 n° 2 𐄂). La passion fébrile d'*Il est temps* op.14 n° 12 𐄂 anticipe en quelque sorte l'*Étude-tableau* op.39 n° 5, écrite dans les mêmes texture et tonalité de mi bémol mineur.

Le 6 janvier 1891, Rachmaninov, âgé de 17 ans, écrit à son amie Natalia Skalon : « Ces deux jours et demi j'ai travaillé sans cesse, je viens de finir l'instrumentation de ma suite. » Et le 10 janvier : « Quant à la suite pour orchestre, mon affaire n'a pas abouti, ils ne la joueront pas comme elle est écrite pour grand orchestre symphonique... Donc [...] l'année prochaine j'organiserai un concert et la jouerai moi-même... À ce jour, je l'ai donnée à Tchaïkovski, en qui j'ai entièrement confiance. » La transcription pour piano de la suite a été retrouvée dans l'archive d'Alexandre Siloti à Moscou en 2002.

Le premier mouvement en ré mineur, en forme-sonate, avec son introduction anticipant le prélude en do dièse mineur, manifeste déjà le langage caractéristique de Rachmaninov. Les flots sombres du premier thème font contraste avec le deuxième thème en la mineur, qui

est d'une beauté fragile, et le troisième thème schubertien en fa majeur. Le deuxième mouvement en si mineur, une sorte de sarabande sombre, transforme le thème tragique d'une souffrance retenue en un hymne planant dans l'espace infini. Le troisième mouvement en fa dièse majeur, citant la forme ancienne d'un menuet, est suivi d'un rondo joyeux et festif en ré majeur, liant des textures variées en kaléidoscope et finissant sur une envolée virtuose.

Julia Severus

A propos des transpositeurs

Alexander Siloti (1863-1945) mena une éminente carrière de pianiste, chef d'orchestre et compositeur, d'abord dans sa Russie natale puis aux États-Unis, où il finit par se fixer dans le sillage de la Révolution. Né sur les terres familiales de son père près de Kharkov en Ukraine, il étudia comme Rachmaninov avec Nicolaï Zverev, puis au Conservatoire de Moscou avec Nicolaï Rubinstein, Sergueï Taneïev et Tchaïkovski, avant de passer quelque temps à Weimar sous la houlette de Liszt. Quand la Révolution de 1917 éclata, il s'était assuré une position au sein de l'establishment musical de son pays et en sa qualité de chef d'orchestre, il consacrait beaucoup de son énergie à la promotion des nouvelles musiques russes. Aux États-Unis, il se fit surtout un nom en tant qu'enseignant, devenant à partir de 1925 membre de l'équipe pédagogique de la Juilliard School de New York. Il a laissé un très grand nombre de transcriptions pour piano et on lui doit plusieurs modifications éditoriales dans les premier et second Concertos pour piano de Tchaïkovski.

Alexander Schaefer (1866-1914) naquit à Saint-Petersbourg et étudia au Conservatoire de cette ville. Par la suite, il devint l'un des collaborateurs de l'éditeur Zimmermann et se chargea de nombreuses transcriptions pour le piano, notamment d'œuvres de ses contemporains russes, y compris nombre des mélodies de Rachmaninov ainsi que des opéras de Tchaïkovski et de Rimski-Korsakov.

Né à Smolensk, Isaak Mikhnovsky (1914-1978) étudia à Moscou, d'abord à l'école de musique Moussorgski, puis à l'Académie Gnessine et enfin au Conservatoire. Il forgea sa réputation en remportant le premier Concours de piano officiel de l'URSS en 1938 et poursuivit ensuite une carrière de concertiste jalonnée de succès. Ses compositions comprennent des fantasias fondées sur des opéras russes ainsi qu'une importante quantité d'autres transcriptions.

Dmitri Paperno est né à Kiev en 1929. Il a fait ses études au Conservatoire de Moscou et mené une carrière de pianiste de concert galvanisée par le triomphe qu'il remporta lors de l'édition 1955 du Concours international de Varsovie. Il se fixa aux États-Unis en 1976 et enseigna à l'Université De Paul de Chicago, dont il est désormais professeur émérite.

Le compositeur russe Sergueï Kursanov (1947- 2006) a notamment enrichi le répertoire de piano concertant avec une série de fantaisies de concert extrêmement difficiles, dont la plus célèbre est tirée de la *Shéhérazade* de Rimski-Korsakov, suivie de paraphrases fondées sur des morceaux de Moussorgski et Rachmaninov et d'un large éventail d'autres transcriptions, qui vont d'œuvres de Saint-Saëns à des valse et des marches de la famille Strauss en passant par une version pour piano d'une partition signée pour le cinéma par le populaire compositeur soviétique Gueorgui Sviridov.

Keith Anderson

Traduction de David Ylla-Somers

Sergej Rachmaninoff (1873-1943)

Seltene Klaviertranskriptionen

Sergej Rachmaninoff war einer der vollendetsten und höchstbezahlten Pianisten seiner Zeit und seit Liszt der einzige, der als Komponist und Dirigent gleichermaßen Berühmtheit erlangte. Am 1. April 1873 in der Region Nowgorod in eine verarmende Adelsfamilie mit militärischem und musikalischem Hintergrund geboren erhielt Rachmaninoff ersten Klavierunterricht von seiner Mutter und der Pianistin Anna Ornatskaja, bevor er neunjährig ins Petersburger Konservatorium eintrat. Vom zwölften bis fünfzehnten Lebensjahr war er Schüler des renommierten Moskauer Lehrers Nikolai Swerev, bevor er sein Studium am Tchaïkovski-Konservatorium fortsetzte: Klavier bei seinem Cousin und Liszt-Schüler Alexander Siloti, Komposition bei Sergej Tanejev und Anton Arenski. Neunzehnjährig gewinnt er mit seiner Oper *Aleko* die Goldmedaille und begeistert Tchaikowsky, der sie an das Bolschoi-Theater empfiehlt, wo sie mit bemerkenswertem Erfolg uraufgeführt wird.

Von seiner dreijährigen Tätigkeit als Dirigent an der Mermontov-Oper und am Bolschoi-Theater abgesehen bleibt Rachmaninoff sein Leben lang freier Künstler. Sein kompositorisches Schaffen und seine Konzerttätigkeit umfassen eine Zeitspanne von fünfzig Jahren; die Mehrheit seiner Werke entsteht bis zu seiner Emigration 1917. Von diesem Zeitpunkt an konzertiert Rachmaninoff weltweit, nimmt seine kompositorische Tätigkeit jedoch erst 1926 wieder auf. Nachdem er 1930 in der Villa Senar am Vierwaldstätter See einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden hat, flieht er 1939 vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA. Dort erliegt er am 28. März 1943, sechs Wochen nach seinem letzten Konzert, einem Krebsleiden.

Rachmaninoffs Werk umfasst beinahe alle Gattungen: er schuf drei Symphonien, drei symphonische Dichtungen, drei Opern, fünf Klavierkonzerte, sechs große Chorwerke, ein umfangreiches Werk für Klavier solo und -Duo, etwa 80 Lieder und Kammermusik.

Begabt mit einem phänomenalen Gedächtnis vermochte Rachmaninoff eine Symphonie nach nur einmaligem Hören auswendig auf dem Klavier zu spielen.

Ungeachtet seines Ruhms führte er ein zurückgezogenes Leben im Kreise seiner russischen Familie, Freunde und Kollegen. Seine umfangreiche Korrespondenz zeugt von seiner Feinfühligkeit und Großzügigkeit und seinem ausgeprägtem Sinn für Humor und Ironie.

Unter dem Einfluss Alexander Warlamovs und Alexander Alabievs entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das russische Kunstlied, bezeichnet mit dem französischen Begriff *romance*. Geprägt von der italienischen Oper entwickelte es bald seine ureigene Ausdrucksform und fand seinen Höhepunkt in den Romanzen Mussorgskis, Tchaikowskys und Rachmaninoffs.

Die Romanzen Rachmaninoffs faszinieren durch ihr einzigartiges Melos und rivalisieren im russischen Sprachraum in ihrer Popularität mit seinen Klavierwerken. Frühe Eindrücke erhielt Rachmaninoff von den russisch-orthodoxen Kirchengesängen und Zigeunerliedern; der Vokalkunst blieb er nicht nur als Komponist, sondern auch als herausragender Liedbegleiter und Operndirigent tief verbunden. Der Sänger Fjodor Schaljapin gehörte zu seinen engsten Freunden.

Seit Liszt waren Klaviertranskriptionen immer mehr in Mode gekommen und hatten sich zu einer eigenständigen Gattung entwickelt. Rachmaninoff schrieb über zwanzig Klaviertranskriptionen eigener und fremder Werke. Das Spielen von Transkriptionen von Orchesterwerken gehörte seinerzeit zum Lehrplan, und Rachmaninoff führte mit Kommilitonen Beethovens *5. Symphonie* in einem Arrangement für zwei Klaviere zu acht Händen auswendig auf. Transkriptionen ermöglichten auch das Aufführen von symphonischen Werken, wenn kein Orchester zur Verfügung stand, wie es der Fall war bei Rachmaninoffs *Orchestersuite d-moll* (siehe unten).

In den Romanzen Rachmaninoffs spielt der Klavierpart eine gewichtige Rolle, wie der Komponist selbst 1906 in einem Brief an die Pianistin Maria Kersina schreibt: „In diesen Romanzen ist die Rolle [des Begleiters] schwieriger als die des Sängers.“ Und über die Romanze *Die Nacht ist*

trostlos op.26,12: „Tatsächlich muss nicht der Sänger singen, sondern der Begleiter am Klavier.“ Es überrascht folglich nicht, dass Rachmaninoffs Romanzen zu Bearbeitungen angeregt haben, sowohl zu wörtlichen, die das originale Notenmaterial fast unverändert lassen (wie *Margeriten* op.38,3 von Rachmaninoff selbst und jene von Alexander Schaefer und Alexander Siloti), sowie zu freieren Bearbeitungen, die, um den vokalen Ausdruck in eine pianistische Sprache zu verwandeln, das ursprüngliche Material erweitern, indem sie die Textur verändern, den Tonumfang vergrößern, Filigranwerk oder Stimmen hinzufügen (*Flieder* op.21,5 von Rachmaninoff oder die Transkriptionen Sergej Kursanows, Dmitri Papernos und Isaak Michnowskijs), ohne jedoch die Sphäre des Originals zu verlassen.

Rachmaninoff komponierte fast sämtliche Romanzen auf seinem Gut Ivanovka zu Gedichten mehrheitlich russischer Poeten des 19. und 20. Jahrhunderts; er widmete sie Freunden, Verwandten, Kollegen und seiner ersten Klavierlehrerin Anna Ornatskaja.

„Das Land ist wie das Meer – ohne Ende oder Grenzen, Weizen- und Haferfelder, die von einem Horizont zum andern reichen“, erinnert sich Rachmaninoff später, „Man preist oft die Meeresluft, aber wenn Sie wüssten, wie viel besser die Steppenluft ist mit den Aromen der Erde und der Pflanzen [...]. Es gab auch einen großen Park [...], große Obstgärten und einen großen See... Jedem Russen ist eine starke Verbundenheit mit dem Land eigen, ein Hang zu Ruhe, Stille, Bewunderung der Natur, in der er lebt.... Teilweise auch ein Bedürfnis nach Zurückgezogenheit, Einsamkeit...“. Rachmaninoffs Worte scheinen eine der Inspirationsquellen für seine Romanzen zu offenbaren, die vor allem lyrischer Natur sind; Episches, Sarkastisches oder Alltägliches findet sich selten.

Rachmaninoffs Bearbeitungen von *Flieder* op.21,5 und *Margeriten* op.38,3 sind Meisterwerke subtiler Klangmalerei. *Flieder* beginnt und endet in Pentatonik, die Melodien fließen schwerelos, als würden sie von einer leichten Brise bewegt; in *Margeriten*, das dem letzten Opus Romanzen angehört, erhält die Melodie durch die Chromatik der Begleitung einen reiferen Duft.

Im Schweigen der geheimnisvollen Nacht op.4,3

beginnt in einer Atmosphäre von schwebender, elektrisierender Sinnlichkeit (*pp*-Harmonien von verminderten Septimen und Nonen) und entwickelt sich in einer aufsteigenden polyphonen Dialogsequenz zu einem Höhepunkt rachmaninoffscher mit Verzweiflung durchmischter Euphorie, deren Nachhall in der Coda im Diskant in *ppp* verklingt.

Sing nicht, Schönheit op.4,4 nach Versen von Puschkin ist orientalisch gefärbt: seine lange, sehnsuchtsvolle Melodie, seine Wiederholungen, seine Ostinati und die absteigende Chromatik in der Begleitung sind von bitter-süßer Nostalgie.

Es ist schön hier op.21,7 gehört zu den intimsten Romanzen. Ausgehend von einem kurzen Motiv (*dolce e espressivo*) verwandelt sich eine idyllische Naturbetrachtung fast unmerklich in ein Liebesgeständnis, bevor die bukolische Stimmung des Anfangs verklärt wiederkehrt.

Die lyrischen Romanzen stehen in Kontrast zu betrachtend-philosophischen (*Alles vergeht* op.26,15), ungeduldig-leidenschaftlichen (*Glaub mir nicht, Freund* op.14,7), überschwänglichen (*Frühlingsfluten* op.14,11) und solchen, die dem Reich der Dunkelheit angehören: hier herrschen lähmende Schwermut (*Die Nacht ist trostlos* op.26,12), Resignation und Verlust (*Zu meinem Unglück* op.8,4), verzweifelte Einsamkeit (*Auszug aus Musset* op.21,6), die Qualen unerfüllter Liebe (*Wie sehr es mir weh tut* op.21,12), ewige Sehnsucht nach dem Unerreichbaren (*Sie ist schön wie der Tag* op.14,9), qualvolle Reue (*Er nahm mir alles* op.26,2) und die fieberhaft leidenschaftliche Romanze *Es ist Zeit* op.14,12 nimmt in mancher Hinsicht die *Etude-Tableau* op.39,5 in es-moll vorweg, die ihr in Struktur und Tonart ähnelt.

Am 6. Januar 1891 schreibt der siebzehnjährige Rachmaninoff an seine Freundin Natalia Skalon: „Die letzten zweieinhalb Tage habe ich unentwegt komponiert; ich habe gerade die Instrumentierung meiner Suite beendet.“ Und am 10. Januar: „Was die Orchestersuite betrifft, ist aus meiner Angelegenheit nichts geworden, man wird sie nicht spielen, weil sie für großes symphonisches Orchester geschrieben ist; also [...]

möchte ich nächstes Jahr selbst ein Konzert organisieren und sie spielen. Jetzt habe ich sie Tschaikowsky zur Ansicht geschickt, ich vertraue ihm blind.“ Die Klavierfassung der Orchestersuite wurde 2002 in Alexander Silotis Archiv in Moskau gefunden. Die Einleitung des ersten Satzes in d-moll, in Sonatenhauptsatzform geschrieben, nimmt den Beginn des Cis-moll-Préludes vorweg. Der bewegte Strom des Hauptthemas in charakteristischen rachmaninoffschen harmonisch-melodischen Wendungen kontrastiert mit der zerbrechlichen Schönheit des ersten Seitenthemas in a-moll sowie des zweiten schuberthaften Seitenthemas in F-dur, dessen Struktur in der ersten Sonate wiederzufinden ist. Der zweite Satz in h-moll, eine Art Sarabande, verwandelt sein tragisches, nach innen gewandtes Thema in eine klagende Hymne, die in einen scheinbar endlosen Raum strömt. Dem dritten Satz in Fis-dur, der in historischer Menuettform komponiert ist, folgt ein festlich-spielerisches Rondo in D-dur, das unterschiedliche Texturen und Stimmungen in einer Art Kaleidoskop aneinanderreicht und leichtblütig-bravourös abschließt.

Julia Severus

Zu den Bearbeitern

Alexander Siloti (1863-1945) hat als Pianist, Dirigent und Komponist sowohl in seiner russischen Heimat als auch in den USA, wo er sich nach der Revolution niederließ, eine bedeutende Karriere gemacht. Er war 1863 auf dem väterlichen Landsitz im ukrainischen Charkow zur Welt gekommen und studierte, wie sein Vetter Sergej Rachmaninoff, zunächst bei Nikolaj Zwerew, bevor er am Moskauer Konservatorium von Nikolaj Rubinstein, Sergej Tanajew und Peter Tschaikowsky unterrichtet wurde. Anschließend war er Schüler von Franz Liszt in Weimar. Vor dem Ausbruch der Oktoberrevolution hatte Siloti einen hervorragenden Rang in der russischen Musikszene erreicht, wobei er sich als Dirigent nachdrücklich für die neue Musik Russlands engagierte. In den USA fand er für sich vor allem einen Platz als Lehrer: Seit 1925

unterrichtete er an der New Yorker Juilliard School. Er hinterließ eine sehr große Zahl an Klaviertranskriptionen und zeichnete für verschiedene editorische Veränderungen in Peter Tschaikowskys Klavierkonzerten Nr. 1 und 2 verantwortlich. Siloti starb 1945 in New York.

Alexander Schaefer (1866-1914) wurde 1866 in St. Petersburg geboren und studierte am dortigen Konservatorium. Hier begann auch seine Zusammenarbeit mit dem Verleger Zimmermann. Aus seiner Feder stammen zahlreiche Klaviertranskriptionen. Unter anderem bearbeitete er viele Lieder von Rachmaninoff sowie die Opern von Tschaikowsky und Rimskij-Korsakoff.

Isaak Michnowskij (1914-1978) wurde 1914 in Smolensk geboren. Er studierte in Moskau an der Musikschule *Modest Mussorgsky*, am Gnessin-Institut und am Konservatorium. Bekannt wurde er 1938 durch seinen Sieg beim ersten All-Unions-Klavierwettbewerb, dem eine glänzende Karriere als Konzertpianist folgte. Zu seinen Kompositionen gehören Phantasien nach russischen Opern sowie eine bedeutende Zahl weiterer Transkriptionen.

Dmitri Paperno wurde 1929 in Kiew geboren. Er studierte am Moskauer Konservatorium und machte als Konzertpianist Karriere, die durch seinen Triumph beim Internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau 1955 einen zusätzlichen Aufschwung erhielt. 1976 ging er in die USA. Er unterrichtete an der De Paul University in Chicago, deren Emeritus er heute ist.

Der russische Komponist Sergej Kursanow (1947-2006) erweiterte das Klavierrepertoire vor allem durch etliche anspruchsvolle Konzertphantasien, deren bekannteste er nach Rimskij-Korsakoffs *Sheherazade* komponierte. Ihr folgten Paraphrasen nach Mussorgsky und Rachmaninoff sowie ein großes Spektrum an Transkriptionen von Camille Saint-Saëns bis zu Walzern und Märchen der Familie Strauß. Außerdem richtete Kursanow eine Filmmusik des populären Sowjetkomponisten Georgij Swiridow für Klavier ein.

Keith Anderson

Deutsche Fassung: Cris Posslaci

Julia Severus

Photo: G. Romain

Julia Severus began playing the piano at the age of four. She graduated from the Berlin University of Arts and from Moscow Tchaikovsky Conservatory, where she studied with Mikhail Voskresensky and Lev Naumov. She received her Ph.D. from the Technische Universität Berlin for her dissertation on J.S. Bach's *Articulation Practice*. In 2002 she founded the piano ensembles Aurora Duo and Quartet, performing numerous premières and world premières, among them Rodion Shchedrin's *Hommage à Chopin*. Their recordings for two pianos, eight hands, of Russian Romantic piano transcriptions (Naxos 8.557717) and of Norwegian contemporary composers have received excellent reviews. With her colleague Alina Luschtschizkaja, Julia Severus made the first recording of the complete Tchaikovsky ballet suites (Naxos 8.570418). Her solo recordings of Franck's early piano works (Naxos 8.572901) and Bizet's complete solo piano works (Naxos 8.570831-32) have been highly acclaimed. The latter was presented on Le Carrefour de Lodéon and Les Stars du Classique, France, and was awarded CD of the Week by RBB, Germany. *The Guardian* wrote: "She just lets the music speak for itself..." Julia Severus lives and works in Paris and Berlin.

Sergey Rachmaninov's songs rival his piano works in terms of popularity, and are the culmination of a uniquely Russian lyrical tradition. Piano transcription became a fashionable art form in its own right after Liszt's work in the genre, and Rachmaninov's elaborate piano parts make his romances ideal for solo performance in works that express effortless sensuality as well as darkness and loss. Unearthed in 2002, Rachmaninov's own transcription of his remarkable *Suite in D minor* explores both tragic depths and light-hearted bravura.

Sergey
RACHMANINOV
(1873-1943)

Rare Piano Transcriptions

1 How Fair Is This Place*	2:22	12 Why Is My Sick Heart Beating so Frantically*	2:21
2 Oh No, My Love, Forsake Me Not!*	1:35	13 Night is Mournful*	2:28
3 In the Silence of the Mysterious Night*	2:51	14 He Took All from Me*	1:21
4 These Summer Nights*	2:11	15 All Things Pass By*	2:00
5 She Is as Lovely as Noon*	4:06	16 Let Us Leave, Beloved*	2:26
6 Spring Waters*	2:20	17 I Wait for You*	2:12
7 I Am No Prophet*	1:41	18 Do Not Believe Me, Friend*	1:40
8 It's Time*	1:30	19 Daisies	2:17
9 My Child, You Are as Beautiful as a Flower	2:03	20 Do Not Sing to Me, Beautiful Maiden*	5:19
10 Lilacs	2:34	21 To My Sorrow*	2:39
11 How Much It Hurts*	1:41	22 Nocturne (Intermezzo from <i>Aleko</i>)*	2:37
		23-26 Suite in D minor	21:13

***WORLD PREMIÈRE RECORDINGS**

Julia Severus, Piano

A detailed track list can be found on page 2 of the booklet.

Recorded at studioboerne45, Berlin, Germany, on 23rd, 24th and 27th July, 2016.

Producer: Julia Severus • Engineer and editor: Antonio Pulli • Mastering: Benjamin Dressler

Publishers: Deka-bc, Moscow (tracks 1, 13); A. Gutheil, Moscow (tracks 2, 7, 11, 15); V. Katanski, Moscow (tracks 5, 8, 14, 16-18, 20, 21); University Society, New York (track 9); Muzgiz, Moscow (tracks 10, 19); Kripto-logos, Moscow (track 22); Russian Music Publishing, Moscow (tracks 23-26)

Booklet notes: Julia Severus and Keith Anderson

Cover: *Country Road, Russia* by Vitaly Krivosheev (123rf.com)