

CD-1258 DIGITAL

2 CDs for the
price of 1

Nikolai Medtner

The Three Piano Concertos

Sonata in G minor • Sonata reminiscenza • Sonata tragica

Geoffrey Douglas Madge, piano

Artur Rubinstein Philharmonic Orchestra • Ilya Stupel

Nikolai Medtner

MEDTNER, Nikolai Karlovich (1880-1951)

BIS-CD-1258 A

Playing time: 75'55

Piano Concerto No. 1 in C minor, Op. 33 (1914-18)* (Boosey & Hawkes) **37'23**

[1]	I. <i>Allegro</i>	9'55
[2]	II. <i>Dolce tranquillo</i>	9'24
[3]	III. <i>Tempo risoluto (Allegro)</i>	18'04

Piano Sonata in G minor, Op. 22 (1911) (Boosey & Hawkes) **15'38****Sonata reminiscenza in A minor (1919)** (Zimmermann) **11'46**

No. 1 of 'Forgotten Melodies [I]', Op. 38

Sonata tragica in C minor (1919-20) (Zimmermann) **9'44**

No. 5 of 'Forgotten Melodies [II]', Op. 39

BIS-CD-1258 B

Playing time: 76'49

Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 50 (1920-27)* (Zimmermann) **40'18**

[1]	I. <i>Toccata. Allegro risoluto</i>	18'36
[2]	II. <i>Romanza. Andante con moto</i>	10'03
[3]	III. <i>Divertissement. Allegro risoluto e molto vivace</i>	11'32

Piano Concerto No. 3 in E minor, Op. 60 (1940-43)* (Zimmermann) **35'46**

'Ballade'

[4]	I. <i>Con moto largamento</i>	14'49
[5]	II. <i>Interludium</i>	1'43
[6]	III. <i>Finale</i>	19'13

Geoffrey Douglas Madge, piano* **Artur Rubinstein Philharmonic Orchestra** conducted by **Ilya Stupel**

Nikolai Karlovich Medtner (1880-1951)

Nikolai Karlovich Medtner was born in Moscow on 5th January 1880 (24th December 1879, old style) to parents of German descent. His mother gave him his first piano lessons when he was six. Later his uncle, F.C. Goedicke – a professor at the Moscow Conservatory – took over, and at the age of 12 Nikolai was admitted to the Conservatory. There he took courses in composition under Taneyev and Arensky, and studied the piano under Pabst (a pupil of Liszt). After Pabst's death, Nikolai entered the class of the distinguished teacher V.I. Safonov, where Rachmaninov and Scriabin were among his fellow students. A brilliant career as a piano virtuoso was to be expected when Medtner graduated with a gold medal, and in the same year he obtained 'first honorary mention' at the Rubinstein Competition in Vienna. But the thought of playing one and the same programme over a long period, and his own compelling urge to compose, made him decline a planned concert tour through Europe. During the following years Medtner combined composition with appearances on the concert platform, and in 1915 he became a professor of the piano at the Moscow Conservatory. In 1921 he left Russia and spent two years in Germany. After a concert tour through the United States in 1924/25 he settled in Paris. In 1935 Medtner left for England, where his music was rather popular. In London he lived, composed, taught, and played both in concerts and on the radio; he was also elected an honorary member of the Royal Academy of Music. Medtner died on 13th November 1951.

Like Chopin, Medtner was primarily a composer for the piano. The piano plays a pre-dominant rôle in all of his compositions. His 61 opus numbers include many works for solo piano (including fourteen sonatas), three sonatas for violin and piano, a *Sonata Vocalise* for piano and voice (without words), more than a hundred songs, a piano quintet (his last work) and three piano concertos.

Medtner's style is firmly rooted in nineteenth-century harmonic traditions. In his own words: 'Form (the construction of a musical work) is harmony. Every musician who wants to penetrate into the mystery of musical construction will find himself standing before the closed door of any (even the simplest) construction if he does not have the necessary key – the fundamental sense of harmony.' And: 'The rules of harmony are not invented but deduced from the practice of J.S. Bach, Ludwig van Beethoven and Fryderyk Chopin.' In 1955 Ernest Newman wrote: 'Medtner shows that, without smashing up the ordinary system of harmony, it is still possible to make it the instrument of as subtle musical thinking as anyone at the present time is capable of. His music is not always easy to follow at a

first hearing, but not because of any extravagance of thought or confusion of technique, it is simply because this music really does go on thinking from bar to bar, evolving logically from its premises.'

For Medtner tonality was the cornerstone of music. He considered consonance to be the pivot of musical law, and in his view dissonance, instead of being an end in itself, should always move in relation to consonance, and perpetually gravitate towards it. Indeed, the very first impression of Medtner's music is a strong sense of harmonic structure. Although a superficial resemblance to the musical language of Rachmaninov and early Scriabin (most of all their style of piano writing) is undeniable, one immediately notices a definite individualism, a personal musical signature, that becomes more and more recognizable on repeated hearing. Attentive listening also reveals the many rhythmic subtleties of his language: diverse rhythms between left and right hand on the piano, or between piano and orchestra in the concertos. But these complicated rhythms always mould themselves into the bar-line structure, for changes of time-signature are hardly ever found in Medtner's works. Most important, however, are the vocal characteristics of his music. Even in the solo pieces, his piano always *sings*. An extreme example of the vocal qualities of his music is the *Sonata Vocalise*, Op. 41, in which the human voice is treated as a superb musical instrument, no longer distracted by the extra-musical associations that words always bring.

Medtner was a first-class pianist, and his piano writing is highly effective – but at the same time very demanding from a technical point of view. His pianistic mastery is apparent from the many recordings of his own works that he made during the thirties and forties, first for Columbia Records, and later also for His Master's Voice. In 1948 Sir Jaya Chamaraja Wadiyar, the Maharaja of the Indian state of Mysore, who was a great admirer of Medtner's music and to whom Medtner had dedicated his *Third Piano Concerto*, offered to pay for the composer to record on disc all of his compositions. The offer was gladly accepted, and Medtner set out to record as many works as he could. A heart disease, however, prevented him from fully realizing his plans. He recorded his three piano concertos, several sonatas and other piano works, his *Piano Quintet*, and a number of songs with the singers Tatiana Makushina, Oda Slobodskaya and Elisabeth Schwarzkopf. These records form a living testimony to his pianistic genius, and we are indeed fortunate to have his own interpretations of these works, with their poetic and imaginative qualities so vividly and vitally displayed. Medtner's feeling for *rubato* or, as he preferred to call it, 'flexibility of phrasing', his unerring instinct for displaying all the elements of the music in their

right proportions, his 'singing' tone and touch, the remarkable resilience and buoyancy of his rhythm: all these and many more traits of his virtuosity characterize his playing.

In a similar way to Rachmaninov's recordings of his own works, Medtner's interpretations are an invaluable source of inspiration for pianists of our generation, revealing the many subtleties that cannot be expressed in the scores, but that nevertheless form the essence of true art.

Piano Concerto No. 1 in C minor, Op. 33

Medtner's *First Piano Concerto* was premièred in Moscow in 1918 by the composer with Koussevitsky's Orchestra. It is in one continuous movement, and Medtner described it as an elaboration of the classical sonata form, consisting of an exposition, a development in the form of a series of variations on the two chief themes and a recapitulation. The renowned composer and writer on music Kaikhosru Shapurji Sorabji considered Medtner's three piano concertos to be the crowning glory of Medtner's work. He found in them the concentration and precipitation of all his great qualities, added to a spaciousness of canvas in which his ample, generous and profound musical thinking has abundant room to deploy itself in all its fullness, close-knit intricacy and profuse and finely wrought detail. Sorabji characterizes the *First Concerto* as '...a noble, lofty, powerful work, almost Beethovenian in spirit, of grave, meditative beauty, full of magnificent piano-writing, and in every bar signed with the master's unmistakable signature'.

Sonata in G minor, Op. 22

The *Sonata in G minor*, the fifth of Medtner's fourteen sonatas for solo piano, was written in Russia in 1911. It consists of three connected movements with a central *Interludium*. The first movement (*Tenebroso, sempre affretando*) is full of contrasts: a sombre, widely spaced introduction followed by *perpetuum mobile* passages and, somewhat later, a lyrical second theme provide ample opportunity for surprising developments. The *Interludium: Andante lugubre* is full of strange, impressive chord sequences, while in the finale (*Allegro assai*) the themes of the first movement reappear in new forms.

Sonata reminiscenza in A minor, Op. 38 No. 1

This sonata is the first of the cycle *Forgotten Melodies* that was published in 1919 as Medtner's Op. 38, and is in one continuous movement. Its opening theme is of an almost

Schubertian simplicity and beauty. The second theme is also lyrical in character, but this does not prevent the composer from shaping a firmly structured sonata development in which the music reaches unexpected climaxes, until the recapitulation restores the peaceful atmosphere. Finally the Schubertian theme reappears, bringing this lyrical masterpiece to an autumnal ending.

Sonata tragica in C minor, Op. 39 No. 5

The *Sonata tragica*, the eleventh of Medtner's piano sonatas, is the last work of a five-piece set entitled *Forgotten Melodies* – the second volume (subtitled *Lyric Tunes*) of three collections of *Forgotten Melodies*, Op. 38, Op. 39 and Op. 40. They were written in Russia in 1919 and 1920. The *Sonata tragica* has no specific programme. The music itself, like the sonata's title, seems to suggest a pervasive mood of tragedy. The work is divided into three connected sections, embedded in a firm harmonic structure in which C minor acts as an omnipresent tonal centre.

Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 50

Medtner's *Second Piano Concerto* was completed in 1927 and first performed in Moscow on 13th March 1927, with the composer at the piano; the work was dedicated to Rachmaninov. The first of its three movements, *Toccata (Allegro risoluto)* is written in traditional sonata form with two contrasting main themes, the first imperative and somewhat stern, and the second full of deep tenderness and meditation. The themes are developed in masterful and imaginative ways, expounding the composer's skilful use of harmonic and contrapuntal devices. A long and superb cadenza leads to the coda which crowns the *Toccata* with recapitulations of the main themes.

The second movement, *Romanza (Andante con moto)* is a light, richly-coloured song, enclosing an *Agitato* middle section, while the rondo finale (*Divertissement – Allegro risoluto e molto vivace*) is characterized by dance melodies and dance rhythms in which, for instance, mazurka and waltz fragments are heard. Beneath the superficial rondo form, however, a kind of sonata form structure is present, so that the movement assumes the aspect of a fully developed symphonic movement rather than that of the conventional, repetitive rondo.

Piano Concerto No. 3 in E minor, Op. 60, 'Ballade'

Medtner's *Third Piano Concerto* is one of his last works. It was completed in the early 1940s and performed for the first time by Medtner himself in London on 19th February 1944, at a concert in the Royal Albert Hall conducted by Sir Adrian Boult. Medtner called the work a 'concerto-ballad' and he introduced it in the concert programme as follows: 'The first movement is connected with Lermontov's ballad *The Mermaid*. Swimming down the moonlit blue river the mermaid sings about the life at the bottom of the river, about crystal-glass towns and about a young man from a strange land who remains cold, dumb and indifferent to her caress. Here comes the end of Lermontov's ballad and the first movement of the concerto. I regard Lermontov's young man as the personification of the Human Spirit lulled by the spell of the earthly life ("the river"). In the interlude and in the concerto finale the young man is gradually awoken, he gets up and sings a song which in the end turns into the hymn (the concerto coda).'

The concerto was dedicated to the Maharaja of Mysore. Despite its three distinct (but connected) movements, it proceeds in an unbroken flow, in which the piano hardly ever has more than a few bars' rest. A motto theme, a kind of 'fate motif', returns throughout the whole concerto and secures the unity of structure. In Medtner's own words, the themes in his concertos 'resemble characters in a drama'.

© **Jan van de Craats**

In preparing these notes, a valuable source of information has been: *Nicolas Medtner (1879-1951) – a Tribute to his Art and Personality*, ed. Richard Holt, Dobson, London, 1955.

Geoffrey Douglas Madge was born in 1941 in Adelaide, Australia. He had his first piano lessons at the age of eight and decided to become a professional pianist after hearing Benno Moiseiwitsch in recital. He studied with Clemens Leske at the Elder Conservatory and developed an early interest in unjustifiably neglected composers. During this period he also composed a considerable amount of music, including string quartets, songs, and works for solo piano. After winning first prize in the Australian Broadcasting Corporation's piano competition in 1963, he came to Europe to study with Eduardo del Pueyo in Brussels. He settled in the Netherlands, where he is professor of piano at the Royal Conservatory in The Hague. His many recitals, his television and radio broadcasts, and his appearances at major festivals throughout the world have established his reputation as an outstanding musician of his generation.

Geoffrey Douglas Madge's repertoire extends from the complete *Well-Tempered Clavier* and *Goldberg Variations* of Bach, by way of the *Hammerklavier Sonata* and *Diabelli Variations* of Ludwig van Beethoven, to music by Skalkottas and Xenakis. He is well-known as a pioneer of rarely performed – and demanding – repertoire, not least Kaikhosru Sorabji's monumental *Opus clavicembalisticum* and the complete piano works of Ferruccio Busoni. In 1979, at the ISCM Festival in Athens, he gave the first performance of Skalkottas's *32 Piano Pieces* and his *Four Études*. For BIS he has recorded Skalkottas's *First Piano Concerto* (BIS-CD-1014) and the complete *Opus clavicembalisticum* of Sorabji (BIS-CD-1062/1064).

Ilya Stupel was born in Vilnius, Lithuania, in 1949. He started to play the piano when he was three and, after enrolling in the Vilnius Conservatory, was hailed as a child prodigy. In 1957 he moved to Poland, where he continued his musical training; at the same time he was engaged as assistant to Bohdan Wodiczko at the Katowice Radio Symphony Orchestra. In 1968 Stupel and his family settled in Sweden, where – in addition to composing music of his own – he became conductor of the Malmö Municipal Theatre. After a number of years of work in Scandinavia, the USA, Spain and France, he was appointed to the Artur Rubinstein Philharmonic Orchestra in Łódź, Poland, in 1990.

Geoffrey Douglas Madge

Photo: © Arnold Fellendans

Nikolai Karlowitsch Medtner (1880-1951)

Nikolai Karlowitsch Medtner wurde am 5. Januar 1880 (24. Dezember 1879 nach dem Kalender alten Stils) als Sohn deutschstämmiger Eltern geboren. Im Alter von sechs Jahren erhielt er von seiner Mutter den ersten Klavierunterricht, den sein Onkel F.C. Goedicke – Professor am Moskauer Konservatorium – fortführte; im Alter von 12 Jahren wurde Nikolai am Konservatorium aufgenommen. Er erhielt Kompositionsunterricht bei Tanejew und Arensky und studierte Klavier bei dem Liszt-Schüler Pabst. Als Pabst starb, besuchte Nikolai die Klasse des berühmten Lehrers V.I. Safonow, wo Rachmaninow und Skrjabin zu seinen Kommilitonen gehörten. Medtner schloß mit einer Goldmedaille ab – eine brillante Karriere lag vor ihm, zumal er im selben Jahr eine „Erste Ehrenerwähnung“ beim Rubinstein Wettbewerb in Wien erhielt. Die Vorstellung jedoch, für lange Zeit ein und dasselbe Programm zu spielen, sowie sein unbändiger Drang zu komponieren ließen ihn eine geplante Konzerttournee durch Europa absagen. In den folgenden Jahren verband Medtner das Komponieren mit dem Konzertieren; 1915 erhielt er eine Klavierprofessur am Moskauer Konservatorium. 1921 verließ er Rußland und lebte zwei Jahre lang in Deutschland. Nach einer Tournee durch die USA in den Jahren 1924/25 ließ er sich in Paris nieder. 1935 siedelte er nach England über, wo seine Musik einen hohen Bekanntheitsgrad hatte. Er lebte in London, komponierte, unterrichtete und spielte in Konzerten und im Rundfunk; außerdem wurde er zum Ehrenmitglied der Royal Academy of Music ernannt. Medtner starb am 13. November 1951.

Wie Chopin komponierte Medtner vor allem für das Klavier; in allen seinen Kompositionen spielt es eine hervorragende Rolle. Sein Werkverzeichnis (61 Eintragungen) enthält zahlreiche Werke für Soloklavier (u.a. 14 Sonaten), drei Sonaten für Violine und Klavier, eine *Sonata Vocalise* für Klavier und Stimme (ohne Worte), über hundert Lieder, ein Klavierquintett (sein letztes Werk) und drei Klavierkonzerte.

Medtners Kompositionsstil ist fest in der Harmonik des 19. Jahrhunderts verwurzelt. Mit seinen eigenen Worten: „Form (der Aufbau eines musikalischen Werks) ist Harmonie. Jeder Musiker, der in die Geheimnisse musikalischer Gestaltung eindringen will, wird selbst beim einfachsten Aufbau an geschlossene Türen stoßen, wenn er nicht den nötigen Schlüssel hat – den grundlegenden Sinn für Harmonie.“ Und: „Die Gesetze der Harmonie wurden nicht erfunden, sondern aus den Werken eines J.S. Bach, Ludwig van Beethoven und Frédéric Chopin abgeleitet.“ 1955 schrieb Ernest Newman: „Medtner zeigt, daß es immer noch möglich ist, das Klavier zu einem Instrument des subtilsten

musikalischen Denkens zu machen, das derzeit vorstellbar ist, ohne das herkömmliche System der Harmonie zu zerstören. Seine Musik erschließt sich nicht immer gleich beim ersten Hören – nicht aber wegen gedanklicher Extravaganz oder technischer Unzulänglichkeit, sondern einfach, weil sich seine Musik von Takt zu Takt weiterdenkt und sich logisch aus ihren Prämissen entwickelt.

Für Medtner bedeutete die Tonalität den Grundstein der Musik. Er erachtete die Konsonanz als den Dreh- und Angelpunkt musikalischen Regelwerks; seiner Ansicht nach war die Dissonanz kein Wert an sich, sondern hatte sich stets in Bezug auf die Konsonanz, zu der sie letztlich gravitieren sollte, zu verhalten. In der Tat fällt an Medtners Musik zuallererst ein starker Sinn für harmonische Struktur auf. Obschon eine oberflächliche Ähnlichkeit mit der Musiksprache Rachmaninows und des frühen Skrjabin nicht zu leugnen ist (insbesondere, was deren Klavierstil betrifft), erkennt man sogleich eine charakteristische Individualität, eine persönliche Handschrift, die beim mehrmaligen Hören immer deutlicher wird. Dem aufmerksamen Zuhören enthüllen sich auch die vielen rhythmischen Feinheiten seiner Sprache: Kontrastrhythmen etwa zwischen linker und rechter Hand auf dem Klavier oder zwischen Klavier und Orchester in den Konzerten. Diese komplizierten Rhythmen aber fügen sich stets in die Taktstruktur; kaum je finden sich in Medtners Werken Wechsel der Taktart. Am wichtigsten wohl ist der vokale Charakter seiner Musik; immer singt das Klavier – selbst in den Soloklavierstücken. Ein extremes Beispiel für die vokale Qualität seiner Musik ist die *Sonata Vocalise* op. 41, in der die menschliche Stimme als herrliches Musikinstrument behandelt wird, das nicht länger von den außermusikalischen Assoziationen überlagert wird, die die Worte immer mit sich führen.

Medtner war ein Pianist ersten Ranges; seine Klavierkompositionen sind ausgesprochen wirkungssicher und dabei in technischer Hinsicht überaus anspruchsvoll. Seine künstlerische Meisterschaft wird in den vielen Aufnahmen seiner Werke offenbar, die er in den Dreißigern und Vierzigern einspielte – zuerst für Columbia Records, später auch für His Master's Voice. 1948 bot ihm Sir Jaya Chamaraja Wadiyar, der Maharadscha des indischen Staates Mysore und ein großer Bewunderer Medtners (sowie Widmungsträger des *Dritten Klavierkonzerts*), an, eine Gesamtaufnahme seiner Werke zu finanzieren. Medtner nahm das Angebot dankbar an und begann, soviel Werke wie möglich einzuspielen. Eine Herzkrankheit verhinderte allerdings die vollständige Ausführung seines Vorhabens. Er nahm seine drei Klavierkonzerte auf, einige Sonaten und andere Klavierwerke, sein Klavierquintett sowie eine Reihe von Liedern mit den Sängerinnen Tatiana

Makushina, Oda Slobodskaya und Elisabeth Schwarzkopf. Diese Aufnahmen stellen ein lebendiges Zeugnis seines pianistischen Genius dar, und wir können uns glücklich schätzen, diese Werke in seinen eigenen Interpretationen zu besitzen, mit all ihren so plastisch und lebhaft demonstrierten poetischen und phantasievollen Qualitäten. Medtners Sinn für *rubato* oder, wie er es nannte, „Flexibilität der Artikulation“, sein untrüglicher Instinkt dafür, allen Elementen seiner Musik ihre richtigen Proportionen zu gewähren, sein „singender“ Ton und Anschlag, der bemerkenswerte Schwung und die Elastizität seines Rhythmus: all diese und viele andere virtuose Züge charakterisieren sein Spiel.

Ähnlich wie Rachmaninows Aufnahmen seiner eigenen Werke sind Medtners Interpretationen eine unschätzbare Inspirationsquelle für die Pianisten unserer Generation; sie enthüllen die zahlreichen Nuancen, derer die Notation nicht habhaft werden kann, die aber recht eigentlich das Wesen wahrer Kunst ausmachen.

Klavierkonzert Nr. 1 c-moll op. 33

Medtners *Erstes Klavierkonzert* wurde 1918 vom Komponisten in Moskau mit Koussevitzkys Orchester uraufgeführt. Das Werk ist einsätzig; Medtner beschrieb es als eine Ausarbeitung der klassischen Sonatenform, bestehend aus einer Exposition, einer Durchführung in Gestalt einer Reihe von Variationen über die beiden Hauptthemen und einer Reprise. Der renommierte Komponist und Musikschriftsteller Kaikhosru Shapurij Sorabji hielt Medtners drei Klavierkonzerte für die Krönung seines Schaffens. Er sah darin die Verdichtung und den Niederschlag all seiner großen Qualitäten und eine panoramatische Weite, in der sein umfassendes, vielfältiges und profundes musikalisches Denken hinreichend Raum hat, sich in all seiner Fülle, intrikaten Dichte und verschwenderischen, feingearbeiteten Detailliertheit zu entfalten. Sorabji charakterisierte das *Erste Konzert* als „ein edles, erhabenes, kraftvolles Werk von beinahe Beethovenschem Geist, von ernster, nachdenklicher Schönheit, voll großartigen Klaviersatzes und in jedem Takt von der unverwechselbaren Handschrift des Meisters signiert.“

Sonate g-moll op. 22

Die *Sonate g-moll* – die fünfte von Medtners vierzehn Klaviersonaten – ist 1911 in Rußland entstanden. Sie besteht aus drei ineinander übergehenden Sätzen mit einem zentralen *Interludium*. Der erste Satz (*Tenebroso, sempre affretando*) steckt voller Kontraste: eine düstere, großräumige Einleitung, der *perpetuum mobile*-Passagen und, etwas

später, ein lyrisches zweites Thema folgen, liefert hinreichend Gelegenheit für überraschende Entwicklungen. Das *Interludium: Andante lugubre* ist voller eigenartiger, eindringlicher Akkordfolgen, während im Finale (*Allegro assai*) die Themen des Kopfsatzes in neuer Gestalt wiederkehren.

Sonata reminiscenza a-moll op. 38 Nr. 1

Diese einsätzige Sonate ist die erste aus dem Zyklus *Vergessene Weisen*, der 1919 als Medtners op. 38 veröffentlicht wurde. Ihr Anfangsthema ist von nachgerade Schubertscher Einfachheit und Schönheit. Auch das zweite Thema ist von lyrischem Charakter, doch dies hindert den Komponisten nicht, eine fest gefügte Durchführung zu bilden, in der die Musik unerwartete Höhepunkte erreicht, bis die Reprise die friedliche Atmosphäre wiederherstellt. Schließlich erscheint das „Schubert-Thema“ erneut, um dieses lyrische Meisterwerk zu einem herbstlichen Ausklang zu bringen.

Sonata tragica c-moll op. 39 Nr. 5

Die *Sonata tragica*, Medtners elfte Klaviersonate, ist das letzte Stück einer fünfteiligen Folge mit dem Titel *Vergessene Weisen* – die zweite (Untertitel: *Lyrische Weisen*) von drei Sammlungen *Vergessener Weisen*: op. 38, op. 39 und op. 40. Sie wurden 1919 und 1920 in Rußland geschrieben. Die *Sonata tragica* hat kein explizites Programm. Wie der Titel, so ist auch die Musik von tragischen Stimmungen geprägt. Das Werk ist in drei miteinander verbundene Abschnitte eingeteilt, die in eine stabile harmonische Struktur eingebettet sind, in der c-moll als allgegenwärtiges tonales Zentrum fungiert.

Klavierkonzert Nr. 2 c-moll op. 50

Medtners *Zweites Klavierkonzert* wurde 1927 fertiggestellt und am 13. März 1927 mit dem Komponisten am Klavier in Moskau uraufgeführt; das Werk ist Rachmaninow gewidmet. Der erste seiner drei Sätze, *Toccata (Allegro risoluto)* ist in traditioneller Sonatenform mit zwei kontrastierenden Hauptthemen geschrieben; das erste gebieterisch und ein wenig herb, das zweite voller Zärtlichkeit und Versonnenheit. Die Themen werden in meisterlicher und phantasievoller Weise entwickelt und bekunden Medtners souveräne Verwendung harmonischer und kontrapunktischer Mittel. Eine lange und prächtige Kadenz führt zu einer Coda, die die Toccata mit Reprise des Hauptthemas krönt.

Der zweite Satz, *Romanza (Andante con moto)* ist ein liches, farbenreiches Lied, das

einen *Agitato*-Mittelteil umschließt. Das Rondo-Finale (*Divertissement – Allegro risoluto e molto vivace*) wird von Tanzweisen und -rhythmen geprägt, zu denen beispielsweise auch Mazurka- und Walzerfragmente gehören. Hinter der vordergründigen Rondoform verbirgt sich indes eine Art Sonatensatz, so daß dieser Satz eher als ein voll entwickelter symphonischer Satz denn als herkömmliches, durch Wiederholungen gekennzeichnetes Rondo erscheint.

Klavierkonzert Nr. 3 e-moll op. 60, „Ballade“

Medtners *Drittes Klavierkonzert* gehört zu seinen letzten Werken. In den frühen Vierzigern abgeschlossen, wurde es am 19. Februar 1944 von Medtner bei einem Konzert in der Londoner Royal Albert Hall unter der Leitung Sir Adrian Boult's uraufgeführt. Medtner bezeichnete das Werk als „Konzertballade“ und führte dazu im Programmheft folgendes aus: „Der erste Satz bezieht sich auf Lermontows Ballade *Die Meerjungfrau*. Während sie den vom Mondlicht blau gefärbten Fluß hinunterschwimmt, singt sie vom Leben auf dem Grunde des Flusses, von kristallinen Städten und von einem jungen Mann aus einem fremden Land, der auf ihre Zärtlichkeit kalt, stumpf und gleichgültig reagiert. Hier endet Lermontows Ballade und der erste Satz des Konzerts. Ich sehe Lermontows jungen Mann als die Personifikation des menschlichen Geistes, der vom Bann des irdischen Lebens („der Fluß“) eingelullt wurde. Im Zwischenspiel und im Finale des Konzerts wird der junge Mann allmählich wach, er steht auf und singt ein Lied, das sich am Ende in die Hymne (die Coda des Konzerts) verwandelt.“

Das Konzert ist dem Maharadscha von Mysore gewidmet. Trotz der drei klar abgegrenzten (aber miteinander verbundenen) Sätze entwickelt es sich in ununterbrochenem Fluß, wobei das Klavier selten mehr als ein paar Takte Pause hat. Ein Motto, eine Art „Schicksalsmotiv“, durchwirkt das gesamte Konzert und sorgt für seine strukturelle Einheit. Medtner zufolge ähneln die Themen des Konzerts den „Charakteren eines Dramas“.

© Jan van de Craats

Bei der Vorbereitung dieses Texts war das folgende Buch eine wertvolle Informationsquelle: *Nicolas Medtner (1879-1951) – a Tribute to his Art and Personality*, ed. Richard Holt, Dobson, London, 1955.

Geoffrey Douglas Madge wurde 1941 in Adelaide/Australien geboren. Im Alter von acht Jahren erhielt er seinen ersten Klavierunterricht und entschloß sich, ein professioneller Pianist zu werden, nachdem er Benno Moiseiwitsch in einem Konzert gehört hatte. Er studierte bei Clemens Leske am Elder Conservatory und entwickelte früh ein Interesse an zu Unrecht vergessenen Komponisten. Zu jener Zeit komponierte er außerdem eine beträchtliche Anzahl von Werken, u.a. Streichquartette, Lieder und Soloklavierstücke. Nachdem er 1963 den Klavierwettbewerb der Australian Broadcasting Corporation gewonnen hatte, ging er nach Europa, um bei Eduardo del Pueyo in Brüssel zu studieren. Er siedelte in die Niederlande über, wo er Professor für Klavier am Koninklijk Conservatorium in Den Haag ist. Zahlreiche Konzerte, Fernseh- und Rundfunkaufzeichnungen sowie Auftritte bei großen Festivals in der ganzen Welt haben ihm das Renommee eines herausragenden Musikers seiner Generation verschafft.

Das Repertoire von Geoffrey Douglas Madge reicht vom gesamten *Wohltemperierten Klavier* und den *Goldberg-Variationen* von Johann Sebastian Bach über die *Hammerklaviersonate* und die *Diabelli-Variationen* von Ludwig van Beethoven bis zur Musik von Skalkottas und Xenakis. Er ist bekannt als Pionier selten aufgeführter – und anspruchsvoller – Werke, nicht zuletzt von Kaikhosru Sorabjis monumentalem *Opus clavicembalisticum* und sämtlichen Klavierwerken Ferruccio Busonis. 1979 gab er beim ISCM Festival in Athen die Uraufführung von Skalkottas *32 Klavierstücken* und seinen *Vier Etüden*. Für BIS hat er Skalkottas *Erstes Klavierkonzert* (BIS-CD-1014) und das gesamte *Opus clavicembalisticum* von Sorabji (BIS-CD-1062/1064) eingespielt.

Ilya Stupel wurde 1949 in Vilnius/Litauen geboren. Er begann im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspiel und wurde, nachdem er in das Konservatorium von Vilnius aufgenommen worden war, als Wunderkind gefeiert. 1957 ging er nach Polen, wo er seine musikalische Ausbildung fortsetzte; zur selben Zeit war er Assistent von Bohdan Wodiczko beim Rundfunksymphonieorchester Kattowitz. Im Jahr 1968 ließ er sich mit seiner Familie in Schweden nieder, wo er – ohne auf das Komponieren zu verzichten – Dirigent am Städtischen Theater von Malmö wurde. Nach einer Reihe von Jahren, in denen er in Skandinavien, den USA, Spanien und Frankreich tätig war, wurde er 1990 an das renommierte Artur Rubinstein Philharmonic Orchestra in Łódź/Polen berufen.

Nikolai Karlovich Medtner (1880-1951)

Nikolai Karlovich Medtner est né à Moscou le 5 janvier 1880 (24 décembre 1879 selon le calendrier ancien) de parents de descendance allemande. Sa mère lui donna ses premières leçons de piano quand il avait six ans. Plus tard son oncle, F.C. Goedicke – professeur au conservatoire de Moscou – le prit en main et, à 12 ans, Nikolai fut admis au conservatoire. Il y étudia la composition avec Taneyev et Arensky et le piano avec Pabst (un élève de Liszt). Après la mort de Pabst, Nikolai entra dans la classe du distingué professeur V.I. Safonov où Rachmaninov et Scriabine se trouvaient parmi ses camarades. On prévoyait pour Medtner une brillante carrière de pianiste virtuose quand il obtint son diplôme avec une médaille d'or et, la même année, gagna la "première mention honorifique" au concours Rubinstein à Vienne. Mais l'idée de jouer un même programme pendant longtemps et son propre besoin urgent de composer lui firent décliner une tournée projetée en Europe. Les années suivantes, Medtner allia composition et concert et, en 1915, il devint professeur de piano au conservatoire de Moscou. En 1921, il quitta la Russie et passa deux ans en Allemagne; après une tournée aux Etats-Unis en 1924/25, il s'installa à Paris. En 1935, Medtner se rendit en Angleterre où sa musique jouissait d'une assez bonne popularité. A Londres, il vécut, composa, enseigna et joua dans les salles de concert et à la radio; il fut aussi élu membre honoraire de l'Académie Royale de Musique. Medtner mourut le 13 novembre 1951.

Comme Chopin, Medtner fut principalement un compositeur pour le piano qui joue un rôle prédominant dans toutes ses compositions. Ses 61 numéros d'opus incluent plusieurs œuvres pour piano solo (dont 14 sonates), trois sonates pour violon et piano, une *Sonate Vocalise* pour piano et voix (sans paroles), en plus d'une centaine de chansons, un quintette pour piano (sa dernière œuvre) et trois concertos pour piano.

Le style de Medtner est fortement ancré dans les traditions harmoniques du 19e siècle. Il disait lui-même: "La forme (la construction d'une œuvre musicale) est l'harmonie. Tout musicien qui veut pénétrer le mystère de la construction musicale se trouvera devant la porte fermée de toute construction (même la plus simple) s'il n'a pas la clé nécessaire – le sens fondamental de l'harmonie." Et: "Les règles de l'harmonie ne sont pas inventées mais déduites à partir de la pratique de J.S. Bach, Ludwig van Beethoven et Frédéric Chopin." En 1955, Ernest Newman écrivit: "Medtner montre que, sans démolir le système ordinaire de l'harmonie, il est encore possible d'en faire l'instrument d'une pensée musicale aussi subtile que quelqu'un en est capable de nos jours. Sa musique n'est

pas toujours facile à suivre à la première écoute mais non à cause d'une extravagance de pensée ou d'une technique confuse, mais simplement parce que cette musique poursuit sa pensée de mesure en mesure, se développant logiquement à partir de ses prémisses."

Pour Medtner, la tonalité était la pierre angulaire de la musique. Il considérait la consonance comme le pivot de la loi musicale et, à son avis, la dissonance, au lieu d'être une fin en soi, devait toujours se mouvoir en relation à la consonance et tourner perpétuellement autour d'elle. La toute première impression laissée par la musique de Medtner est vraiment un fort sens de la structure harmonique. Quoiqu'une ressemblance superficielle au langage musical et au jeune Scriabine (surtout leur style d'écriture pour piano) soit indéniable, on remarque immédiatement un individualisme défini, une signature musicale personnelle qui devient de plus en plus reconnaissable à l'écoute répétée. Une audition attentive révèle aussi les nombreuses subtilités rythmiques de son langage: divers rythmes entre les mains gauche et droite au piano, ou entre le piano et l'orchestre dans les concertos. Mais ces rythmes compliqués se moulent toujours dans la structure de la barre de mesure car les changements de chiffrage sont à peine existants dans les œuvres de Medtner. Ce sont plutôt les caractéristiques vocales de sa musique qui sont les plus importantes. Son piano *chante* toujours, même dans les pièces solos. Un exemple extrême des qualités vocales de sa musique est la *Sonate Vocalise* op. 41 où la voix humaine est traitée comme un superbe instrument musical qui n'est plus distrait par les associations extra-musicales toujours apportées par les paroles.

Medtner était un pianiste de première classe et son écriture pour piano fait un grand effet – mais elle est à la fois très exigeante du point de vue technique. Sa maîtrise du piano est apparente à partir des nombreux enregistrements de ses propres œuvres qu'il fit dans les années 30 et 40, d'abord pour les Disques Columbia et ensuite aussi pour His Master's Voice. En 1948, Sir Jaya Chamaraja Wadiyar, le maharajah de l'état indien de Mysore, qui était un grand admirateur de la musique de Medtner et le dédicataire du *troisième concerto pour piano* de ce dernier, offrit de payer pour que le compositeur enregistre sur disque toutes ses compositions. L'offre fut acceptée avec joie et Medtner se mit à enregistrer toutes les œuvres qu'il lui était possible d'enregistrer. Une maladie cardiaque, cependant, l'empêcha de réaliser complètement ses projets. Il enregistra ses trois concertos pour piano, plusieurs sonates et autres œuvres pour piano, son *Quintette pour piano* ainsi que plusieurs chansons avec les cantatrices Tatiana Makushina, Oda

Slobodskaja et Elisabeth Schwarzkopf. Ces disques sont un témoignage vivant de son génie pianistique et nous sommes vraiment privilégiés d'avoir ses propres interprétations de ces œuvres avec leurs qualités poétiques et pleines d'imagination étalées avec tant de vie et de couleur. Le sens du rubato chez Medtner ou, comme il préférerait dire, "la flexibilité du phrasé", son instinct sûr pour exposer tous les éléments de la musique dans leurs justes proportions, son ton et son toucher "chantants", le ressort et l'entrain remarquables de son rythme: tous ces traits et plusieurs autres de sa virtuosité caractérisent son jeu.

D'une manière semblable aux enregistrements de Rachmaninov de ses propres œuvres, les interprétations de Medtner sont une source inestimable d'inspiration pour les pianistes de notre génération, révélant les maintes subtilités qui ne peuvent pas être exprimées dans les partitions mais qui forment néanmoins l'essence de l'art véritable.

Concerto pour piano no 1 en do mineur op. 33

Le *premier concerto pour piano* de Medtner fut créé à Moscou en 1918 par le compositeur avec l'orchestre de Koussevitsky. Il est moulé en un mouvement continu et Medtner le décrit comme une élaboration de la forme sonate classique, consistant en une exposition, un développement sous forme de série de variations sur les deux thèmes principaux et une réexposition. Le renommé compositeur et auteur musical Kaikhosru Shapurji Sorabji considérait les trois concertos pour piano de Medtner comme la gloire couronnée de l'œuvre de Medtner. Il trouvait en eux la concentration et la précipitation de toutes ses grandes qualités ajoutées à une grandeur de canevas où sa pensée musicale ample, généreuse et profonde avait la place pour se déployer dans toute son entité, sa dense complexité et son détail abondant et finement œuvré. Sorabji caractérise le *premier concerto* comme "...une œuvre noble, élevée, puissante, d'esprit presque beethovénien, d'une beauté grave et méditative, remplie de magnifique écriture pour le piano et marquée, dans chaque mesure, de la signature immanquable du maître."

Sonate en sol mineur op. 22

La *Sonate en sol mineur*, la 5e des 14 sonates pour piano solo de Medtner, fut écrite en Russie en 1911. Elle consiste en trois mouvements reliés et en un *Interludium* central. Le premier mouvement (*Tenebroso, sempre affretando*) est rempli de contrastes: une introduction sombre aux grands espaces suivie de passages *perpetuum mobile* et, un peu

plus tard, un second thème lyrique fournissent de nombreuses occasions pour des développements surprenants. L'*Interludium: Andante lugubre* est rempli de séquences étranges et impressionnantes d'accords tandis que dans le finale (*Allegro assai*), les thèmes du premier mouvement réapparaissent sous de nouvelles formes.

Sonata reminiscenza en la mineur op. 38 no 1

Cette sonate est la première du cycle de *Mélodies oubliées* publié en 1919 comme l'opus 38 de Medtner et elle est en un mouvement continu. Son thème d'ouverture est d'une simplicité et d'une beauté presque schubertiennes. Le second thème est également de caractère lyrique mais cela n'empêche pas le compositeur de former un développement de sonate nettement structuré où la musique atteint des sommets inattendus jusqu'à ce que la réexposition ramène l'atmosphère paisible. Le thème schubertien réapparaît finalement, apportant une fin automnale à ce chef-d'œuvre lyrique.

Sonata tragica en do mineur op. 39 no 5

La *Sonata tragica*, la 11e des sonates pour piano de Medtner, est la dernière œuvre d'une série de cinq pièces intitulées *Mélodies oubliées* – le second volume (sous-titre *Lyric Tunes*) de trois collections de *Mélodies oubliées* opp. 38, 39 et 40. Elles furent écrites en Russie en 1919 et 1920. La *Sonata tragica* n'a pas de programme spécifique. La musique elle-même, comme le titre de la sonate, semble suggérer une atmosphère tragique envahissante. L'œuvre est divisée en trois sections reliées, enchâssées dans une solide structure harmonique où do mineur sert de centre tonal omniprésent.

Concerto pour piano no 2 en do mineur op. 50

Le *second concerto pour piano* de Medtner fut terminé en 1927 et créé à Moscou le 13 mars 1927 avec le compositeur au piano; l'œuvre est dédiée à Rachmaninov. Le premier de ses trois mouvements, *Toccata (Allegro risoluto)* est écrit dans la forme de sonate traditionnelle avec deux thèmes principaux contrastants, le premier impératif et un peu sévère, le second rempli de profonde tendresse et de méditation. Les thèmes sont développés avec maîtrise et imagination, exposant l'emploi habile, de la part du compositeur, de l'harmonie et du contrepoint. Une cadence, longue et superbe, mène à la coda qui couronne la *Toccata* avec des récapitulations des thèmes principaux.

Le second mouvement, *Romanza (Andante con moto)*, est une chanson légère et

richement colorée, renfermant une section centrale *Agitato* tandis que le finale rondo (*Divertissement – Allegro risoluto e molto vivace*) est caractérisé par des mélodies et des rythmes de danse où, par exemple, on entend des fragments de mazurka et de valse. La forme superficielle de rondo dissimule cependant une sorte de structure de forme sonate, de sorte que le mouvement prend l'aspect d'un mouvement symphonique entièrement développé plutôt que celui d'un rondo répétitif conventionnel.

Concerto pour piano no 3 en mi mineur op. 60 “Ballade”

Le *troisième concerto pour piano* de Medtner est l'une de ses dernières œuvres. Il fut terminé au début des années 1940 et créé par Medtner lui-même à Londres le 19 février 1944 à un concert au Royal Albert Hall dirigé par Sir Adrian Boult. Medtner appela l'œuvre une “ballade-concerto” quand il la présenta ainsi dans le programme du concert: “Le premier mouvement est relié à la ballade *La Sirène* de Lermontov. Nageant dans la rivière bleue au clair de lune, la sirène chante la vie au fond de la rivière, les villes de verre de cristal et un jeune homme d'un pays étranger qui resta froid, silencieux et indifférent à ses caresses. C'est la fin de la ballade de Lermontov et du premier mouvement du concerto. Je considère le jeune homme de Lermontov comme la personification de l'esprit humain apaisé par le charme de la vie terrestre ('la rivière'). Dans l'interlude et dans le finale du concerto, le jeune homme se réveille graduellement, il se lève et chante une chanson qui devient l'hymne (la coda du concerto).”

Le concerto fut dédié au maharajah de Mysore. Malgré ses trois mouvements distincts (mais reliés), il avance dans un cours ininterrompu où le piano n'a presque jamais plus de quelques mesures de silence. Un thème de devise, une sorte de “motif du destin”, retourne tout au long du concerto et assure l'unité de la structure. Selon les termes propres de Medtner, les thèmes dans ses concertos “ressemblent aux personnages d'une pièce de théâtre.”

© **Jan van de Craats**

Une source inestimable d'information pour la préparation de ces notes a été: *Nicolas Medtner (1879-1951) – a Tribute to his Art and Personality*, éd. Richard Holt, Dobson, Londres, 1955.

Geoffrey Douglas Madge est né en 1941 à Adelaïde en Australie. Il reçut ses premières leçons de piano à l'âge de huit ans et décida de devenir un pianiste professionnel après avoir entendu un récital de Benno Moiseiwitsch. Il a étudié avec Clemens Leske au conservatoire Elder et développa tôt un intérêt pour les compositeurs injustement négligés. Au cours de cette période, il composa aussi beaucoup de musique dont des quatuors à cordes, des chansons et des œuvres pour piano solo. Après avoir gagné le premier prix au concours de piano de la Société de Diffusion Australienne en 1963, il vint en Europe pour étudier avec Eduardo del Pueyo à Bruxelles. Il s'établit aux Pays-Bas où il enseigne le piano au conservatoire Royal à La Haye. Ses nombreux récitals, émissions de radio et de télévision et ses apparitions à des festivals importants partout au monde lui ont gagné une réputation de musicien exceptionnel de sa génération.

Le répertoire de Geoffrey Douglas Madge s'étend du *Clavecin bien tempéré* au complet et des *Variations Goldberg* de Bach en passant par la *Sonate Hammerklavier* et les *Variations Diabelli* de Ludwig van Beethoven à la musique de Skalkottas et de Xenakis. Il est bien connu comme pionnier du répertoire rarement joué – et exigeant – comme le monumental *Opus clavicembalisticum* de Kaikhosru Sorabji et les œuvres complètes pour piano de Ferruccio Busoni. En 1979, au festival de la SIMC à Athènes, il donna la création des *32 Pièces pour piano* de Skalkottas et de ses *Quatre Études*. Il a enregistré sur étiquette BIS le *premier concerto pour piano* de Skalkottas (BIS-CD-1014) et l'entier *Opus clavicembalisticum* de Sorabji (BIS-CD-1062/1064).

Ilya Stupel est né à Vilnius en Lithuanie en 1949. Il commença à jouer du piano à l'âge de trois ans et, après son entrée au conservatoire de Vilnius, il fut salué comme enfant prodige. En 1957, il déménagea en Pologne où il poursuivit ses études musicales; il fut en même temps engagé comme assistant de Bohdan Wodiczko à l'Orchestre Symphonique de la Radio de Katowice. En 1968, Stupel et sa famille s'établirent en Suède où – en plus de composer sa propre musique – il devint chef d'orchestre au Théâtre Municipal de Malmö. Après quelques années de travail en Scandinavie, aux États-Unis, en Espagne et en France, il commença, en 1990, un engagement avec le réputé Orchestre Philharmonique Artur Rubinstein à Łódź en Pologne.

Other BIS recordings by Geoffrey Douglas Madge:

BIS-CD-1014

Nikos Skalkottas

The Maiden and Death, ballet suite (1938)

A Concerto No. 1 for Piano and Orchestra (1931)

Ouverture Concertante (1944/45)

Iceland Symphony Orchestra

conducted by Nikos Christodoulou

A Geoffrey Douglas Madge, piano

BIS-CD-1062/1064

Kaikhosru Sorabji

Opus clavicembalisticum (1929-30)

Geoffrey Douglas Madge, piano

Recording data: October 1991 in Łódź, Poland

Recording engineer: Zbigniew Kusiak

Producer: Zbigniew Kusiak

Cover text: © Jan van de Craats

German translation: Horst A. Scholz

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover illustration: Peter Schoenecker

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

Colour origination: Jenson Studio Colour, Leeds, England

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB

Stationsvägen 20

S-184 50 Åkersberga

Sweden

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30

Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

e-mail: info@bis.se

Website: <http://www.bis.se>

© 1991 & © 2001, BIS Records AB, Åkersberga.