

GRAND
PIANO

RAFF

PIANO WORKS • 4

LA CICERENELLA, OP. 165

12 ROMANCES EN FORME D'ETUDES, OP. 8

2 PIECES, OP. 166

ALLEGRO AGITATO, OP. 151

TRA NGUYEN

JOACHIM RAFF (1822-1882)
PIANO WORKS • 4

TRA NGUYEN, piano

Recording Dates: 12-13 May 2013

Recording Venue: Wyastone Concert Hall, Monmouth, UK

Producer and Engineer: Michael Ponder

Editor: Jennifer Howells

Publishers: Siegel (1-13), Breitkopf & Härtel (14-25), Robert Seitz, Leipzig (26-27)

Rieter-Biedermann (28)

Piano Technician: Phil Kennedy

Booklet Notes: Mark Thomas

German translation by Cris Possac

Artist Photograph: Anh Hieu Studio

Cover Art: Gro Thorsen: City to City, Tunis no. 12, 2013, oil on aluminium, 12x12 cm
www.grothorsen.com

TRA NGUYEN
© Anh Hieu Studio

TRA NGUYEN

British-Vietnamese Tra Nguyen gave her first concert, performing Mozart's *Piano Concerto, K488*, with the Hanoi Conservatory Orchestra. Since then she has continued to engage audiences in other important venues worldwide. Recent and future performances include Queen Elizabeth Hall, Tokyo Opera City, Hong Kong City Recital Hall and Wigmore Hall amongst others. Her imaginative programming balances core repertoire and lesser-known music, winning critical praise. Her discography introduces many world première recordings of neglected music. Her most recent recordings of the piano music of Joachim Raff were chosen as Album of the Week by *The Independent* in March 2010 and in April 2012. Tra studied with Lev Naumov at the Moscow Conservatory and with Christopher Elton at the Royal Academy of Music where she received the Academy's highest award for her final recital.

Reviews of Vol. 3 (GP 634):

**"...a graceful salon style spun off with delightful ease by Nguyen, whose playing throughout ...is as warm, fluent and sympathetic as you could wish."
– Gramophone**

"the Impromptu-Valse absolutely sparkles under her fingers" – International Piano

LA CICERENELLA, OP. 165

1	Presto (Capriccioso) – La Cicerenella – Variation 1	08:10
2	Variation 2	01:48
3	Variation 3	00:28
4	Variation 4	00:25
5	Variation 5	00:26
6	Variation 6	00:36
7	Variation 7	00:20
8	Variation 8: Più mosso	00:23
9	Variation 9: Ancora più mosso	00:20
10	Variation 10: Larghetto	00:26
11	Variation 11: Prestissimo	01:49
12	Variation 12	00:12
13	Variation 13 e coda – prestissimo	00:26

12 ROMANCES EN FORME D'ETUDES, OP. 8

Volume 1

14	No. 1. L'abbandonata: Allegro moderato	34:30
15	No. 2. Pastorale: Andante	02:58
16	No. 3. Il fuggitivo: Allegro agitato quasi presto	02:41
17	No. 4. L'amicizia: Andantino	00:55
18	No. 5. Il pianto dell'amante: Adagio ma non troppo	02:22
19	No. 6. Il delirio: Allegro molto agitato, cioè smanioso	04:51

Volume 2

20	No. 7. Barcarola: Allegretto	02:41
21	No. 8. Preghiera: Andante religioso	03:12
22	No. 9. Il gladiatori: Presto di bravura	01:55
23	No. 10. Mazurka: Allegro moderato	03:22
24	No. 11. La contentezza: Andante	02:09
25	No. 12. Polonaise: Alla polacca	04:53

2 PIECES, OP. 166

26	No. 1. Idylle: Andante	04:56
27	No. 2. Valse champêtre: Allegro	05:36

28 ALLEGRO AGITATO, OP. 151 05:27

WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

TOTAL TIME: 58:50

und zeigt den reifen Klavierstil Raffs in all seiner individuellen Souveränität. Das leidenschaftliche, wild bewegte Stück, das sich in seinem C-dur-Mittelteil vorübergehend beruhigt, war nicht unbeliebt unter den zeitgenössischen Virtuosen, die in seinen »schauspielerischen« Möglichkeiten schwelgten.

In Raffs Œuvre gibt es viele Variationswerke, von denen diejenigen für Klavier die gelungensten sein dürften: zwei inhaltsschwere, je viertelstündige Sätze in den Suiten d-moll und g-moll sowie die doppelt so langen, teuflisch schweren *Variationen über ein Originalthema* op. 179 [s. Folge 2 der vorliegenden Serie]. Weitaus kürzer ist *La Cicerenella – Nouveau Carnaval* a-moll op. 165, wobei es dem Komponisten allerdings gelungen ist, auch in dieser kleinen Zeitspanne dreizehn Variationen und einiges an furchterregendem Tastenfeuerwerk unterzubringen. Die Grundlage bildet das populäre neapolitanische Lied *Cicerenella* (»Kleine Kicher-Erbse«, ein Kosewort) aus dem 18. Jahrhundert, das Raff jedoch erst nach einer mächtigen *Presto*-Einleitung bringt. In den kurzen Veränderungen wechseln moderate und rasche Tempi, deren Abfolge einen nahtlosen erzählerischen Verlauf ergibt. Der Gang der Dinge kommt vorübergehend in dem delikaten *Larghetto* der zehnten Variation zur Ruhe und findet in einem *Prestissimo*-Finale seinen Abschluss. Das Werk entstand Anfang 1871 und gehört somit in die Zeit der ersten Italienreise, in deren Verlauf Raff zu etlichen Werken angeregt wurde – darunter als bedeutendste Schöpfung die *Italienische Suite* für Orchester.

Zeitgleich mit *La Cicerenella* sind zwei liebenswerte Stücke entstanden, die Raffs Opus 166 bilden: die lyrische *Idylle* und die verführerische *Valse champêtre*. Die entzückende, meditative *Idylle* ist ein *Andante* in C-dur, das den Melodiker Raff in den Vordergrund stellt, wohingegen die *Valse* (*Allegro* Des-dur) ungeachtet ihres sanften, entspannten Zaubers für unvorsichtige Pianisten ein Minenfeld bereithält. Die drei Sätze op. 165 und op. 166 erschienen 1872, fanden aber anscheinend keinen sonderlichen Anklang.

Mark Thomas
Deutsche Fassung: Cris Possilac

wird von *Il delirio* («Das Delirium») abgeschlossen, einem tumultuösen Stück, in dem die rechte Hand reichlich tremoliert, während die linke in dieser zweiten Studie der Angst ihre düster bedrohlichen Passagen spielt. Das *Allegro agitato*, cioè *smanioso* beginnt in c-moll, unternimmt einen kurzen Ausflug nach Dur und führt bald wieder zur Anfangstonart zurück.

Das zweite Heft beginnt mit der sanft wiegenden Bewegung der siebten Etüde, einem herrlich unschuldigen *Allegretto* in G-dur. Dabei handelt es sich um die erste der zahlreichen Barkarolen, die Raff im Laufe seiner Karriere schreiben sollte. Danach breitet die *Preghiera* («Gebet»), ein *Andante religioso* in Ges-dur, eine feierliche Atmosphäre aus. Raff verbindet das choralartige Anfangsthema mit einer freundlicher aufstrebenden Melodie. Die nächste Etüde, *I gladiatori* («Die Gladiatoren»), besteht in einer munteren Es-dur-Studie über ein monothematisches Staccato. Anschließend löst sich Raff von dem Einfluss Mendelssohns, der bis dahin die Kollektion ausgezeichnet hatte, um erstmals einen polnischen Tanz nach der Art Frédéric Chopins zu schreiben. Die zehnte Etüde *Allegro moderato* ist eine Mazurka in E-dur. Darauf folgt das Andante *La contentezza* («Zufriedenheit»), ein Salonstück par excellence, worin ein einziges Thema – wie in vielen derartigen Kreationen – fast tongetreu wiederholt wird, bevor es eine bescheidene Verarbeitung und Durchführung erfährt. Die äußeren Abschnitte stehen in A-dur, der Mittelteil in C-dur. Ein zweiter polnischer Tanz markiert das Ende der Kollektion: eine noble Des-dur-Polonoise von größerer Individualität als die vorausgegangene Verwandte. Die *Douze Romances* erfreuten sich zu Ruffs Lebzeiten aufgrund ihrer Attraktivität einer gewissen Beliebtheit. Im Mai 1874 – der Komponist hatte inzwischen den Gipfel seines Ruhms erreicht – brachte Breitkopf & Härtel eine neue Ausgabe auf den Markt, die vier Jahre nach dem Tode Ruffs noch einmal aufgelegt wurde.

Die übrigen vier Werke des gegenwärtigen Programms sind typisch für die Qualität sowie den Abwechslungs- und Einfallsreichtum der Klavierwerke, die Raff im Laufe seiner Karriere selbst dann noch hervorströmen ließ, als er sich mehr und mehr auf seine großen Orchester-, Vokal- und Kammermusikwerke konzentrierte. Das *Allegro Agitato* c-moll op. 151 wurde 1871, drei Jahre nach seinem Entstehen, veröffentlicht

JOACHIM RAFF (1822-1882) PIANO MUSIC • 4

The reputation of Joseph Joachim Raff was once so high that during the 1860s and 1870s he was regarded by many as the foremost symphonist of his day. Born in Switzerland to a German father and Swiss mother, he gave up a promising teaching career to concentrate on composition, which reduced him to penury despite encouragement from Mendelssohn. Liszt was another early idol and lasting influence; Raff walked for two days through pouring rain to attend a recital by the great piano virtuoso in Basel in 1845. Liszt was so impressed with the young man that he took him with him when he returned to Germany and went on to help the destitute Raff find work in Cologne and later in Hamburg. In 1849 Liszt gave up concert performance to concentrate on composition and he invited his protégé to join him in Weimar. From 1850 until 1856 Raff was part of Liszt's household there, acting as his amanuensis. Although the relationship became increasingly strained owing to, as Raff saw it, his mentor's overbearing musical personality, his time in Weimar saw him emerge with an individual musical voice, eventually positioning himself midway between the relative conservatism of the Mendelssohn/Schumann tradition and the revolutionary camp of Liszt and Wagner. Entirely self-taught, he gradually overcame the poverty of his early life in Switzerland and Weimar (where he was once briefly imprisoned for debt) and was able to support himself modestly in Wiesbaden as an independent composer for the next 21 years through teaching fees, his actress wife's salary and the income from his increasingly successful compositions. His breakthrough came in 1863 when both his *First Symphony* and a cantata won major prizes. From then on his reputation rose inexorably until, in 1877, he became the founding director of the prestigious Hoch Conservatory in Frankfurt. Although primarily known, then as now, as a symphonist, Raff was prolific in most genres; operas, choral works, chamber music and songs abound in his catalogue but by far his largest output was for the piano: there are over 130 works for the instrument, many of them with multiple movements or numbers.

One of the works on this recording is separated from the others by the quarter of a century during which Raff rose from being an unknown amateur composer to finding himself hailed as the greatest symphonist of his age. The set of *Douze Romances*

en forme d' études, Op. 8, was written in autumn 1843, when he was employed as a school teacher in Rapperswil, a town on Lake Zurich in Switzerland. The following year it was amongst a batch of his piano works which Raff's friends persuaded him to send to his then idol, one of the foremost composers of the day, Felix Mendelssohn, with the request that he look them over and then, being "brutally honest", advise Raff whether he had any future as a composer. Mendelssohn's generous and enthusiastic reply not only urged him to take up music full-time, but also confirmed that the great man had recommended all the pieces to his own publishers, Breitkopf & Härtel. They duly published the *Douze Romances*, with Raff's understandably fulsome dedication to Mendelssohn, in 1845. Unfortunately, by then Raff was in dire straits; he had taken Mendelssohn's advice and resigned from his post, which not only caused his baffled family to disown him, but also quickly led to bankruptcy, as he found it impossible to earn enough money as a full-time composer in provincial Switzerland.

Perhaps to appear the product of a more sophisticated author, the complete set of the *Douze Romances* not only had a French title, but each *Etude* boasted an Italian one. The products of a young composer, revelling in his new-found skill, there is a melodic freshness and naïve charm to them which is very appealing. It is clear to see why Mendelssohn was so impressed by these products of a 21-year-old who had never had, and never was to have, any formal musical training.

Etude No. 1, *L'abbandonata* (The Abandoned Woman) is marked *Allegro moderato*. It is framed by an almost Satie-esque melody, a haunting evocation of a distracted and disconsolate woman. The central passage is more conventional, but in well-judged contrast. A simple ternary thematic structure with a parallel alternation between B flat minor and major, underpin this little gem. The *Pastorale* is an *Andante* in A flat in which a carefree melodic idea is repeated against an ostinato accompaniment. In contrast, the third *Etude*, *Il fuggitivo* (The Fugitive – *Allegro agitato quasi presto*) is a frantic exercise in anxiety in which Raff repeats a single theme in G minor. *L'amicizia* (Friendship), an *Andantino*, features a repeated, rather bucolic first theme contrasted with a vigorous staccato section with which it is eventually combined. *L'amicizia* is in B flat major. Raff marked *Il pianto dell'amante* (The Lover's Tears), the fifth *Étude*,

eigenen Werke erschienen. Hier wurden denn 1845 auch die *Douze Romances* mit einer begreiflicherweise überschwenglichen Widmung an Mendelssohn publiziert. Inzwischen war Raff freilich in arge Not geraten. Mendelssohns Rat folgend, hatte er seinen Posten aufgegeben – weswegen er von seiner entgeisterten Familie nicht nur enterbt wurde, sondern bald auch völlig mittellos dastand, weil es in der provinziellen Schweiz offenbar unmöglich war, als Vollzeitkomponist ein Auskommen zu finden.

Die *Douze Romances* wurden nicht nur mit einem französischen Titel gedruckt, sondern über jeder einzelnen Etüde prangte auch, als habe der Verfasser besonders gebildet erscheinen wollen, eine italienische Überschrift. In jedem Fall sind die Produkte des jungen Komponisten, der hier in seinen neu gefundenen Fertigkeiten schwelgt, von einer melodischen Frische und einem naiven Charme, die sehr anziehend wirken. Deutlich ist zu sehen, warum Mendelssohn von diesen Schöpfungen des einundzwanzigjährigen Raff beeindruckt war, der keinerlei formale Musikausbildung genossen hatte oder jemals genießen sollte.

Die Etüde Nr. 1, *L'abbandonata* (»Die Verlassene«) ist ein *Allegro moderato*. Den Rahmen bildet eine Melodie, die an Erik Satie denken lässt und sicherlich das Bild einer verstörten, untröstlichen Frau beschwört. Konventioneller ist der Mittelteil angelegt, der gleichwohl einen ausgewogenen Kontrast dazu bildet. Entsprechend der schlichten Dreiteiligkeit wechseln die Tonarten des kleinen Schmuckstücks von b-moll nach B-dur und wieder zurück. Bei der *Pastorale* handelt es sich um ein *Andante* in As-dur, dessen unbeschwerte Melodie zu einer Ostinato-Begleitung wiederholt wird. Im Gegensatz dazu ist *Il fuggitivo* (»Der Flüchtling«), die dritte Etüde, mit ihrem *Allegro agitato quasi presto*, in dem Raff ein einziges g-moll-Thema wiederholt, eine irrwitzige Studie der Aufgeregtheit. *L'amicizia* (»Die Freundschaft«), ein *Andantino* in B-dur, bringt mehrfach ein recht bukolisches Hauptthema, mit dem der energische Staccato-Abschnitt zunächst kontrastiert und dann kombiniert wird. Die fünfte Etüde *Il pianto dell'amante* (»Die Tränen eines Liebenden«), ein *Adagio ma non troppo* in e-moll, ist ein bezauberndes Stück sentimentaler Salonmusik, worin das erste, pathetisch-sehnsüchtige Thema einem zweiten, fröhlicheren Einfall begegnet. Dem dritten Gedanken fehlt es an solchem Raffinement. Das erste Heft

von 1850 bis 1856 seinem Haushalt als Sekretär angehörte. Obwohl die Beziehung – nach Raffs Ansicht wegen der überwältigenden Persönlichkeit seines Mentors – allmählich gespannter wurde, entdeckte der junge Musiker in Weimar dennoch seine eigene Stimme, die ihn schließlich zwischen der relativ konservativen Mendelssohn-Schumann-Tradition und dem revolutionären Liszt-Wagner-Lager plazierte. Nach und nach überwand der reine Autodidakt Raff die Armut der frühen Zeit, die ihn in Weimar sogar einmal wegen seiner Schulden kurz ins Gefängnis gebracht hatte. Während der nächsten einundzwanzig Jahre konnte er in Wiesbaden ein bescheidenes Leben als freischaffender Komponist führen, da er selbst unterrichtete, seine Frau als Schauspielerin ein eigenes Einkommen hatte und auch die immer erfolgreicher komponierten Werke etwas abwarfen. Der Durchbruch kam 1863, als Raff mit seiner ersten Symphonie und einer Kantate wichtige Preise gewann. Seither fand er immer größere Anerkennung, bis er 1877 in Frankfurt am Main Gründungsdirektor des späterhin sehr angesehenen Hoch'schen Konservatoriums wurde. Damals wie heute kannte man ihn vor allem als Symphoniker, doch er betätigte sich auf fast allen musikalischen Gebieten. Sein Werkverzeichnis enthält eine Fülle an Opern, Chorwerken, Kammermusik und Liedern, wobei sein größter Schaffensbereich die Klaviermusik darstellte: Raff schuf mehr als 130 Werke für das Instrument, von denen viele aus mehreren Sätzen oder Nummern bestehen.

Eines der hier vorliegenden Werke ist von den anderen Stücken der Aufnahme durch genau die fünfundsiebzig Jahre getrennt, in denen Raff von einem unbekannten Amateurkomponisten zu einem der erfolgreichsten Symphoniker seiner Zeit aufstieg: Die *Douze Romances en forme d'études* op. 8 entstanden im Herbst 1843 und sind die Kreationen des Schullehrers von Rapperswil am Zürichsee. Ein Jahr später brachten ihn seine Freunde dazu, diese Romanzen sowie etliches weitere an Klaviermusik seinem damaligen Idol Felix Mendelssohn, einem der bekanntesten Tonkünstler der Zeit, mit der Bitte um Durchsicht zuzuschicken: Er möge ihm mit brutaler Ehrlichkeit raten, ob er überhaupt eine Zukunft als Komponist habe. In seiner großzügigen und begeisterten Antwort drängte Mendelssohn den jungen »Kollegen« nicht nur, den Musikerberuf zu greifen, sondern es erwies sich auch, dass der große Mann sämtliche Stücke dem Leipziger Verlag Breitkopf & Härtel empfohlen hatte, bei dem seine

Adagio ma non troppo. In E minor, it is a charming example of sentimental parlour music. The first melody is full of pathetic yearning, while the second is rather jauntier, but arguably the third idea lacks their refinement. Concluding the set's first volume is *Il delirio* (Delirium). A tumultuous piece, full of tremolo in the right hand and darkly threatening passages in the left, it is another exercise in anxiety. Marked *Allegro molto agitato*, cioè *smanioso*, it begins and ends in C minor with a brief excursion into the major.

The second volume begins with the gentle rocking motion of the delightfully innocent *Allegretto*, *Etude No. 7* in G major. A barcarole, it is the first of several which Raff was to write during his career. In contrast is the solemn atmosphere of the *Preghiera* (Prayer – *Andante religioso* in G flat), in which Raff combines the opening chorale-like theme with a brighter rising melody. The ninth *Etude*, *I gladiatori* (The Gladiators – *Presto di bravura*), is a jolly exercise in E flat major in monothematic staccato. Raff finally moves from the influence of Mendelssohn, which has characterised the set thus far, to that of Chopin in the first of two Polish dances; the tenth study is an *Allegro moderato Mazurka* in E major. *Etude No. 11*, *La contentezza* (Contentment – *Andante*), is a model salon piece. The only theme is, as in so many of these works, repeated almost note for note before receiving some elaboration and being subjected to modest development. The outer sections are in A major, the central section in C major. The second Polish dance, a *Polonaise*, closes the set. A charming work, mainly in D flat, it shows more individuality than its earlier Chopin-inspired companion. The attractions of the *Douze Romances* made them modestly popular throughout Raff's career. In May 1874, when he was at the peak of his fame, Breitkopf & Härtel brought out a new edition, which itself was republished in 1886 after the composer's death.

The remaining four works here are typical, in their quality, variety and inventiveness, of the stream of piano works which Raff continued to write throughout his career, even as he concentrated progressively on his major orchestral, vocal and chamber works. The *Allegro agitato*, Op. 151, dates from 1868, but was not published until 1871, and shows all the confident individuality of Raff's mature piano style. A passionate, tumultuous work in C minor, with a brief calmer central section in C major, it enjoyed some popularity amongst virtuosos in its day, who savoured the showcase it provides.

Raff's catalogue contains many sets of variations, and perhaps the most successful were written for piano: a pair of substantial quarter-hour-long movements in his D minor and G minor piano suites and, twice their length, the fiendishly difficult *Variations on an Original Theme, Op. 179* (see vol.2 of this series). *La Cicerenella – Nouveau Carnaval, Op. 165*, is a much shorter example, but still squeezes thirteen variations and some fearsome pianistic fireworks into its briefer span. It is based on the popular eighteenth-century Neapolitan song *Cicerenella* ("Little Chick-Pea", a term of endearment), but Raff withholds the theme until after the forceful *Presto* introduction. The fleeting variations which follow vary between moderate and fast tempi, and are fashioned into a seamless narrative which is briefly slowed by the delicate *Larghetto* of the tenth variation, before dashing on to a *Prestissimo* finish. The work, which is in A minor, was written early in 1871, around the time of Raff's first holiday in Italy, which prompted him to write a number of other works inspired by the country, the most significant of which is his *Italian Suite* for orchestra.

Contemporaneous with *La Cicerenella* are the two endearing pieces which make up Raff's *Op. 166*: the lyrical *Idylle* and a seductive *Valse champêtre* (Pastoral Waltz). The *Idylle*, an *Andante* in C major, is a delightful meditative piece showcasing Raff the melodist, whereas the *Valse* (*Allegro*, D flat major), for all its gentle, easy-going charm, is a minefield for the unwary pianist. The three works of *Opp. 165* and *166* were published in 1872, but none seems to have gained any popularity.

Mark Thomas

de la dixième variation, avant d'être précipitée dans un finale *Prestissimo* éperdu. L'ouvrage, en la mineur, fut écrit début 1871, vers l'époque où Raff passa ses premières vacances en Italie, pays qui lui inspira un nombre conséquent d'autres morceaux dont le plus remarquable est sa *Suite italienne* pour orchestre.

Les deux pièces touchantes qui constituent l'*Op. 166* de Raff sont contemporaines de *La Cicerenella* : l'*Idylle* lyrique et une séduisante *Valse champêtre*. L'*Idylle*, un *Andante* en ut majeur, est une délicieuse pièce méditative qui met en valeur les talents de mélodiste de Raff, tandis que la *Valse* (*Allegro*, en ré bémol majeur), nonobstant son charme doux et accommodant, est semé d'embûches pour les pianistes imprudents. Les trois œuvres des *Opp. 165* et *166* furent publiées en 1872, mais aucune d'elles ne semble avoir connu de vrai succès.

Mark Thomas

Traduction française de David Ylla-Somers

JOACHIM RAFF (1822-1882) KLAVIERMUSIK • FOLGE 4

Joseph Joachim Raff genoss einst ein solches Ansehen, dass er in den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts vielfach als der bedeutendste Symphoniker seiner Zeit galt. Der in der Schweiz geborene Sohn eines deutschen Vaters und einer Schweizer Mutter gab seine verheißungsvolle Karriere als Lehrer auf, um sich der Komposition zu widmen, womit er, obwohl ihm Felix Mendelssohn zugeraten hatte, in große finanzielle Schwierigkeiten geriet. Ein weiteres Idol seiner jungen Jahre war Franz Liszt, der einen dauerhaften Einfluss ausüben sollte: Um einen Klavierabend des großen Virtuosen hören zu können, wanderte Raff im Jahre 1845 zwei Tage durch strömenden Regen bis nach Basel. Liszt war von dem jungen Mann so beeindruckt, dass er ihn mit sich nahm, als er wieder nach Deutschland ging, und dem Mittellosen bei der Arbeitssuche in Köln und Hamburg behilflich war. 1849 gab Liszt seine Konzertkarriere auf, um sich aufs Komponieren zu konzentrieren, und er lud seinen Schützling ein, zu ihm nach Weimar zu kommen, wo Raff denn auch

contentezza (Le contentement – *Andante*), est le type même du morceau de salon. Comme dans tant de ces œuvres, l'unique thème est répété presque note pour note, puis est quelque peu élaboré avant d'être soumis à un modeste développement. Les sections externes sont en la majeur, la section centrale en ut majeur. La seconde *Polonaise* referme le recueil. Œuvre charmante, principalement en ré bémol, elle dénote plus de personnalité que sa compagne précédente, inspirée elle aussi par Chopin. Les attraits des *Douze Romances* leur valurent une modeste popularité qui ne se démentit pas du vivant de Raff. En mai 1874, alors qu'il était en pleine gloire, Breitkopf & Härtel en publièrent une nouvelle édition, qui fut elle-même rééditée en 1886 après la mort du compositeur.

Les quatre autres morceaux de cet enregistrement sont typiques, de par leur qualité, leur diversité et leur inventivité, du flot de pièces pour piano que Raff continua de produire pendant toute sa carrière, même lorsqu'il se concentra davantage sur ses grandes œuvres orchestrales, vocales et de chambre. *L'Allegro agitato op. 151* date de 1868 mais ne fut publié qu'en 1871, et illustre l'individualité assurée du style pianistique de la maturité du compositeur. Ouvrage passionné et tumultueux en ut mineur, avec une brève section centrale plus apaisée en ut majeur, il connut une certaine popularité auprès des virtuoses de son époque, auxquels il offrait une excellente occasion de briller.

Le catalogue de Raff contient de nombreuses séries de variations, et les plus réussies sont sans doute celles qu'il écrivit pour le piano : deux mouvements substantiels d'une quinzaine de minutes dans ses suites pour piano en ré mineur et sol mineur, et *Variations sur un thème original op. 179* (c.f. le vol. 2 de notre série), deux fois plus longues et d'une difficulté proprement diabolique. *La Cicerenella – Nouveau Carnaval op. 165* est un exemple bien plus bref, mais il contient quand même treize variations et quelques formidables feux d'artifice pianistiques. Il s'appuie sur une chanson napolitaine populaire du XVIIIe siècle, *Cicerenella* (« Pois chiche », terme affectueux), dont Raff n'énonce le thème qu'après le puissant *Presto* d'introduction. Les variations fugaces qui suivent varient entre des tempi rapides et modérés, et constituent une narration homogène brièvement ralentie par le délicat *Larghetto*

JOACHIM RAFF (1822-1882) MUSIQUE POUR PIANO • 4

Il fut un temps où la renommée de Joseph Joachim Raff était telle, qu'au cours des années 1860 et 1870, de nombreuses personnes le considéraient comme le plus grand symphoniste vivant. Né en Suisse d'un père allemand et d'une mère suisse, il renonça à une prometteuse carrière dans l'enseignement pour se consacrer à la composition, ce qui le réduisit à la pauvreté en dépit des encouragements de Mendelssohn. Liszt était un autre de ses premiers modèles, et son influence se fit ressentir durablement dans sa production : Raff marcha deux jours sous une pluie battante pour assister à un récital que l'illustre pianiste virtuose donna à Bâle en 1845. Liszt fut tellement impressionné par le jeune homme qu'il l'emmena avec lui à son retour en Allemagne et il continua d'aider Raff, qui n'avait pas un sou, lui trouvant du travail à Cologne d'abord, puis à Hambourg. En 1849, Liszt renonça à ses activités de concertiste au profit de la composition, et il invita son protégé à le rejoindre à Weimar. De 1850 à 1856, Raff fit partie intégrante du foyer de Liszt, en qualité de secrétaire. Même si les relations entre les deux hommes devinrent de plus en plus tendues à cause de ce que Raff voyait comme la personnalité musicale trop autoritaire de son mentor, le jeune homme émergea de son séjour à Weimar doté d'une voix musicale bien à lui, qui le situait à la croisée des chemins entre le conservatisme relatif de la tradition de Mendelssohn ou de Schumann et l'approche révolutionnaire de Liszt et de Wagner. Entièrement autodidacte, Raff surmonta petit à petit le dénuement de ses premières années en Suisse et à Weimar (où ses dettes lui valurent un bref séjour en prison), et il fut en mesure de subvenir modestement à ses besoins à Wiesbaden en tant que compositeur indépendant pendant les vingt et une années qui suivirent, grâce à ses émoluments de professeur, au salaire de sa femme, qui était actrice, et aux revenus provenant de ses compositions, dont le succès allait croissant. Il connut la consécration en 1863, quand sa *Première Symphonie* et l'une de ses cantates remportèrent des prix prestigieux. Par la suite, sa réputation ne fit que croître jusqu'en 1877, année où il devint le directeur fondateur du fameux Grand Conservatoire de Francfort. Bien qu'il ait avant tout dû sa célébrité, tant passée que présente, à ses œuvres symphoniques, Raff fut prolifique dans la plupart des genres ;

son catalogue regorge d'opéras, d'œuvres chorales, de pièces de chambre et de mélodies, mais la plus grande part de sa production fut de loin celle qui concernait le piano : il écrivit plus de 130 œuvres pour cet instrument, dont bon nombre avec des mouvements ou des numéros multiples.

L'une des œuvres du présent enregistrement est séparée des autres par le quart de siècle durant lequel Raff passa du statut de compositeur amateur inconnu à celui de symphoniste salué comme le plus important de son époque. Le recueil de *Douze Romances en forme d'études op. 8* fut écrit à l'automne 1843, alors que le compositeur était instituteur à Rapperswil, ville située au bord du lac de Zurich, en Suisse. L'année suivante, le morceau figurait parmi la série de pièces pour piano que les amis de Raff le persuadèrent d'envoyer à celui qui était alors son idole, l'un des plus éminents compositeurs de l'époque, Felix Mendelssohn, le priant de bien vouloir y jeter un œil et de se montrer « d'une franchise sans détours » pour dire à Raff s'il avait ou non un avenir en tant que compositeur. Dans sa réponse généreuse et enthousiaste, Mendelssohn l'exhortait à se consacrer à plein temps à la musique ; en outre le grand homme lui confirmait avoir recommandé tous les morceaux de Raff à ses propres éditeurs, Breitkopf & Härtel. Ceux-ci ne manquèrent pas de publier, en 1845, les *Douze Romances*, accompagnées d'une dédicace de Raff à Mendelssohn, dont on se doute bien qu'elle était effusive ! Malheureusement, Raff se trouvait alors déjà dans une grande précarité ; il avait suivi les conseils de Mendelssohn et donné sa démission, à la grande stupeur de sa famille, qui le désavoua, et il ne tarda pas à se retrouver ruiné, découvrant qu'il lui était impossible de gagner sa vie en tant que compositeur à part entière dans la Suisse provinciale d'alors.

C'est sans doute dans le but de paraître avoir été signé par un auteur plus raffiné que le recueil complet des *Douze Romances* se vit gratifié non seulement d'un titre en français, mais aussi d'un titre italien pour chacune de ses *Études*. Fruits d'un jeune compositeur tirant le meilleur parti de son talent nouvellement éclos, il en émane une fraîcheur mélodique et un charme ingénu singulièrement attrayants. On n'est pas étonné que Mendelssohn ait été si favorablement impressionné par ces produits d'un jeune homme de vingt et un ans qui n'avait jamais reçu de formation musicale formelle et ne devait jamais en recevoir.

L'*Étude* n° 1, *L'abbandonata* (La femme abandonnée) est marquée *Allegro moderato*. Elle est encadrée par une mélodie presque digne de Satie, envoûtante évocation d'une femme égarée et affligée. Le passage central est plus conventionnel, mais présente un contraste bien équilibré. Une simple structure thématique ternaire avec une alternance parallèle entre si bémol mineur et majeur sous-tendent ce petit bijou. La *Pastorale* est un *Andante* en la bémol dans lequel une idée mélodique insouciance est répétée sur la toile de fond d'un accompagnement ostinato. Résolument différente, la troisième *Étude*, *Il fuggitivo* (Le fugitif – *Allegro agitato quasi presto*) est une frénétique exploration de l'anxiété dans laquelle Raff répète un thème unique en sol mineur. *L'amicizia* (L'amitié), un *Andantino*, présente un premier thème répété assez bucolique, auquel s'oppose une vigoureuse section staccato à laquelle il finit par être combiné. *L'amicizia* est en si bémol majeur. Pour *Il pianto dell'amante* (Les larmes de l'amant), la cinquième *Étude*, Raff indique *Adagio ma non troppo*. Dans la tonalité de mi mineur, c'est un délicieux exemple de musique de salon sentimentale. La première mélodie déborde d'une langueur pathétique, tandis que la seconde est relativement plus enjouée, mais on pourra trouver que la troisième idée est dénuée du même raffinement. Le premier volume du recueil se conclut avec *Il delirio* (Le délire). Morceau tumultueux, regorgeant de trémolos à la main droite et de passages sombrement menaçants à la main gauche, il s'agit d'un autre exercice autour de l'anxiété. Marqué *Allegro molto agitato, cioè smanioso*, il commence et s'achève en ut mineur, avec une brève incursion en majeur.

Le second volume débute par le mouvement doucement berceur de l'*Allegretto*, *Étude* n° 7 en sol majeur. Il s'agit de la première barcarole de Raff, qui allait en composer plusieurs au cours de sa carrière. L'atmosphère solennelle de la *Pregghiera* (Prière – *Andante religioso* en sol bémol) apporte son contraste ; Raff y combine le thème initial aux allures de choral avec une mélodie ascendante plus lumineuse. La neuvième *Étude*, *I gladiatori* (Les gladiateurs – *Presto di bravura*), est un joyeux exercice en mi bémol majeur autour d'un staccato monothématique. Raff s'affranchit enfin de l'influence de Mendelssohn, qui caractérisait le recueil jusque-là, et c'est celle de Chopin qui s'exerce dans la première des deux danses polonaises ; la dixième étude est une *Mazurka* marquée *Allegro moderato*, en mi majeur. L'*Étude* n° 11, *La*

ALSO AVAILABLE FROM

GRAND
PIANO

GP602

GP612

GP634

JOACHIM RAFF

PIANO WORKS • 4

Volume 4 of the Piano Music series traces Raff from youth to maturity. *Douze Romances en forme d'études*, Op. 8 was written when he was just 21 and unsure whether to commit himself to full-time composition. Mendelssohn was so impressed by this set of charming character pieces that he recommended them to his own publisher. The much later 1871 *La Cicerenella – Nouveau Carnaval*, Op. 165 is a set of virtuoso variations, whilst the *Two Pieces*, Op. 166 offer both charm and melodic distinction.

1-13	LA CICERENELLA, OP. 165	08:10
14-25	12 ROMANCES EN FORME D'ETUDES, OP. 8	34:30
26-27	2 PIECES, OP. 166	10:32
28	ALLEGRO AGITATO, OP. 151	05:27

TOTAL PLAYING TIME: 58:50

WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

TRA NGUYEN

© & © 2014 HNH International Ltd. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English, French and German. Distributed by Naxos.

GP653

