

A close-up portrait of a woman with long, wavy, light-colored hair. She is looking directly at the camera with a slight smile. Her hands are clasped together in front of her chin. She is wearing large, ornate earrings and a necklace. The background is blurred with warm, golden light.

MOZART
PIANO CONCERTOS

20 21
23 27

ELIZABETH
SOMBART

ROYAL
PHILHARMONIC
ORCHESTRA

PIERRE VALLET

RUBICON

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756–1791

Piano Concerto No.20 in D minor K.466

Cadenzas: Luca Belloni

1	I. Allegro	14.28
2	II. Romanze	10.46
3	III. Allegro assai	7.36

Piano Concerto No.21 in C K.467

Cadenzas: Luca Belloni

4	I. Allegro maestoso	15.26
5	II. Andante	8.12
6	III. Allegro vivace assai	7.38

Piano Concerto No.23 in A K.488

7	I. Allegro	11.52
8	II. Adagio	7.28
9	III. Allegro assai	8.23

Piano Concerto No.27 in B flat K.595

10	I. Allegro	14.47
11	II. Larghetto	8.03
12	III. Rondo: Allegro	9.17

ELIZABETH SOMBART *piano*
ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
PIERRE VALLET

WOLFGANG AMADEUS MOZART: CONCERTOS FOR PIANO AND ORCHESTRA K. 466, 467, 488 AND 595

Much to our good fortune, Mozart composed a number of concertos for piano and orchestra throughout his life, every page of which reads like a 'unique and privileged' musical entry in his personal diary. His compositional talents elevated these concertos to an unrivalled perfection.

Each of these piano concertos provides a glimpse of Mozart's iridescent inner world, 'for there exists a profound connection between the Mozartian mind and a piano concerto, and a most perfect harmony'¹.

Each piece is a world unto itself, yet the sum teems with exceptional riches: an incredible tapestry of emotions, of vital and musical energy, of dramatic ambition, of 'operatic characters' and of metaphysical challenges. While certain pages may draw us down the path of pain or despair, we are always brought back towards rebirth and the triumph of light...

The power of Mozart's music to reveal, to fully embrace our souls lies quite simply in its ability to make us whole, to soothe and to heal us... It sparks a marvellous alchemy that – in a certain way – invites the listener to assume their own role in the music...

For this first volume, masterful concert pianist Elizabeth Sombart has specially selected four 'Everests of the Mozartian repertoire'. These concertos – K. 466, 467, 488 and 595 – undoubtedly represent 'four summits in the global history of music'.

¹ Jean-Victor Hocquard, *Olivier Messiaen: Les 22 Concertos pour piano de Mozart*, p.10.

CONCERTO K.466, NO.20 IN D MINOR

Concerto K.466 is scored in D minor, a key whose 'expressive colour' has long been known to composers. Mozart completed this work on 10 February 1785. From the first bars, the inner features of this concerto (or 'discursive symphony'?)² appear as if drawn from the bowels of the Earth and its terrestrial forces, with syncopated rhythms and chromatic shifts reminiscent of the introduction to *Don Giovanni*. When the first piano theme finally arrives, its remarkable starkness has an air of conquest. The psychological structure of the movement as a whole is masterfully orchestrated by Mozart's dramatist flair. The striking beauty of the *Romanze* derives from a superior dialectic that marries, rather than opposes, this movement's ternary sections. In the closing rondo, no less dramatic than the first movement, Mozart, master of light and shade, revels in the *ritornellos*, the imitations, the motifs that pass back and forth between the instruments, while playing with the major-minor ambivalence of these same themes. The magnificent score culminates in unexpected exaltation. Beethoven was particularly fond of this pre-Romantic concerto, for which he wrote several major cadenzas.

CONCERTO K.467, NO.21 IN C MAJOR

It was as a free and independent artist that Mozart premiered his new concerto on 9 March 1785, as part of his subscription concerts at the Mehlgrube. The first movement opens – and later closes – with a joyous march, in which the melodic development of ideas draws consciously on the features of an *opera buffa*. Yet the energy and *joie de vivre* presented here have little to do with earthly considerations. They point to a higher level to come, represented by the Andante. There is some music that embodies universality and eternity; the main theme of the second movement belongs to this category. Arguably one of the most beautiful phrases ever put to music: radiant, free of all earthly bounds, it rises up, delicately borne along by ethereal wingbeats. Time pauses... You hold your breath in the face of such beauty, sustained throughout the movement. 'After such heights, it was time, perhaps, to return to earth.'³ The Allegro vivace assai is written in the form of a perfectly crafted 'sonata-rondo'. Its deft construction manifests in the exchange of fragments in the main theme from one family of instruments to another, all contained in a jovial and sparkling atmosphere.

² T. de Wyzewa & G. de Saint-Foix, *W.-A. Mozart: Sa vie musicale et son œuvre II*, p.364.

³ Jean-Victor Hocquard, *op. cit.*, p.74.

CONCERTO K.488, NO.23 IN A MAJOR

Mozart launched his new concerto in A major, with its warm and delicate autumnal colours, at the Vienna Burgtheater on Friday 7 April 1786. His melodic inventiveness in this piece borders on grace. The composer chose two clarinets to replace the usual oboes, endowing the orchestra's background tones with this soft, soothing sonority. The second movement's theme, in the form of a finely chiselled siciliana, appears as if 'balanced' on the key of F sharp minor (the only use thereof in the concertos). The main phrase, woven with poignant intervals and expressive chromaticism, is embodied in the mystery of the interrogation. The colouration of the Neapolitan second degree is magnified by an arpeggio that opens onto the infinite, with the theme rounding out in the form of a prayer. The finale, 'a Resurrection' (as Olivier Messiaen notes), comprises no fewer than eight thematic episodes appearing like a succession of operatic scenes. The fireworks of the coda – with its incredible orchestral virtuosity – manifest in dialogues and a mad chase between the various sections of the orchestra. An echo, perhaps, of the spirit of *The Marriage of Figaro*, an *opera buffa* written the very same year? A marvel, in any case!

CONCERTO K.595 NO.27 IN B FLAT MAJOR

A thing of absolute perfection, the concerto in B flat, dated 5 February 1791, provides a glimpse of another world. In reference to this masterpiece, Olivier Messiaen promptly quotes a few lines from *Pelléas and Mélisande*: 'You have the grave and friendly face of those who will not live long'. The concerto's first movement illustrates Mozart's exceptional mastery as a composer. His ability for variation, for simplicity, his sparing use of resources, his surprise effects...with an extraordinary inventiveness in terms of harmonic colours and unexpected keys, particularly modern for the time. The Larghetto in E flat is a puzzling blend of stark and serene, its extreme modesty foreshadowing the Andante from the Clarinet Concerto that would be completed in October that same year (1791). The seeming simplicity of the third movement is undoubtedly the stuff of Revelation. What Mozart bestows on us here is of supreme elegance. Who knows – perhaps a 'farewell to the realm of pure music...'?

Pierre Adolphe

Translation: Dominic Horsfall

4 Patrick Szersnovicz, *Le Monde de la musique*, (264), April 2002.

WOLFGANG AMADEUS MOZART : LES CONCERTOS POUR PIANO ET ORCHESTRE K. 466, 467, 488 ET 595

Pour notre plus grand bonheur, Mozart a composé toute sa vie des concertos pour piano et orchestre dont chacune de ces pages est comme une étape musicale « unique et privilégiée » de son journal intime. Le compositeur saura porter ces concertos à une perfection inégalée.

Dans chacun de ces concertos pour piano, nous pouvons entrevoir l'irisation du monde intérieur de Mozart, « parce qu'il y a entre le concerto pour piano et l'esprit mozartien une correspondance profonde et une adéquation parfaite »⁵.

Chaque concerto pour piano est un monde en soi et l'ensemble des concertos est pétri de richesses exceptionnelles : incroyable variété d'émotions, d'énergies vitales et musicales, d'exigence dramatique, de « personnages d'opéras » et de questionnements métaphysiques. Si certaines de ces pages empruntent parfois aux chemins de la douleur ou du désespoir, c'est toujours pour s'ouvrir à la renaissance et à la transcendance de la lumière...

La musique de Mozart sait révéler, accueillir en profondeur notre âme, parce qu'elle sait nous réconcilier, nous apaiser et nous guérir... tout simplement. Une prodigieuse alchimie s'établit alors, dans laquelle, l'auditeur est – en quelque sorte – devenu acteur de la musique qu'il écoute...

La grande pianiste concertiste Elizabeth Sombart a choisi tout spécialement dans ce premier volume, quatre « Everest de la production mozartienne » – les concertos K. 466, 467, 488 et 595. Ces concertos sont, sans conteste « Quatre sommets dans l'histoire mondiale de la musique ».

5 Jean-Victor Hocquard, *Olivier Messiaen : Les 22 Concertos pour piano de Mozart*, p. 10.

LE CONCERTO K. 466, N° 20 EN RÉ MINEUR

Le Concerto K. 466 est noté dans la tonalité de ré mineur. Tonalité dont les compositeurs depuis longtemps, connaissent la « couleur expressive ». Mozart achève cette œuvre le 10 février 1785. Le décor intérieur du Concerto (ou « Symphonie dialoguée » ?⁶) semble – dès les premières mesures – être issu des entrailles de la terre et de forces telluriques. Rythmes syncopés, glissements chromatiques comme dans l'introduction de *Don Giovanni*. Lorsqu'enfin paraît le premier thème au piano, son dépouillement bouleversant prend l'allure d'une conquête. La structuration psychologique du mouvement – dans son entier – est menée de main de maître par un Mozart dramaturge. La beauté saisissante de la *Romanze*, tient d'une dialectique supérieure qui n'oppose plus les volets ternaires de ce mouvement, mais les réunit. Le *rondo* final n'en cède en rien au drame initial du 1er mouvement, si ce n'est que Mozart, en maître du clair-obscur, s'amuse des ritournelles, des imitations, des motifs qui s'échangent entre instruments et joue de l'ambivalence majeure – mineure des mêmes thèmes. De manière inattendue, c'est dans l'exaltation que s'achève cette magnifique partition. Beethoven avait un attachement particulier pour ce concerto préromantique, pour lequel il écrivit plusieurs grandes cadences.

LE CONCERTO K. 467, N° 21 EN UT MAJEUR

C'est en artiste libre et indépendant que Mozart crée au piano, le 9 mars 1785, son nouveau concerto dans le cadre des concerts de souscription à la Mehlgrube. Une joyeuse marche, ouvre – et fermera du reste – ce 1er mouvement, dans lequel l'exploitation mélodique des idées, emprunte volontiers au décor d'un opéra-bouffe. Excepté que l'énergie et la joie de vivre qui se font jour ici – n'ont déjà plus rien à voir avec les contingences terrestres. Elles font pressentir l'avènement d'un palier supérieur, représenté par l'*Andante*. Il est des musiques qui incarnent l'universalité et l'éternité. Le thème principal du second mouvement est de celles-ci. Peut-être, l'une des plus belles phrases musicales, jamais écrite : lumineuse, libérée de toute attache terrestre, cette phrase s'élève, délicatement soutenue par des battements d'ailes devenus immatériels. Le temps est suspendu... On retient son souffle, face à tant de beauté, contenue dans le mouvement tout entier. « Après de telles hauteurs, il nous fallait peut-être revenir sur terre. »⁷ L'*Allegro vivace assai*, est écrit sous la forme d'un « rondo-sonate », parfaitement construit. Son habile structuration procède de l'échange de fragments du thème principal qui passent d'une famille instrumentale à l'autre, dans une atmosphère générale joviale, autant que pétillante.

6 T. de Wyzewa et G. de Saint-Foix, *W.-A. Mozart : Sa vie musicale et son œuvre II*, p. 364.

7 Jean-Victor Hocquard, *op. cit.*, p. 74.

LE CONCERTO K. 488, N° 23 EN LA MAJEUR

C'est au Burgtheater de Vienne, le vendredi 7 avril 1786, que Mozart crée son nouveau concerto en *la* majeur, aux chaudes et délicates lumières d'automne. Son inventivité mélodique confine à la grâce. Deux clarinettes sont nouvellement choisies par le compositeur pour remplacer les hautbois habituels et conférer aux timbres de fonds de l'orchestre cette sonorité douce et moelleuse. Le thème du second mouvement en forme de sicilienne finement ciselée est comme « posé en équilibre » sur la tonalité de *fa* dièse mineur (dont ce sera l'unique utilisation dans les concertos). La phrase principale, tissée d'intervalles poignants et de chromatismes expressifs, s'incarne dans le mystère de l'interrogation. La coloration du second degré napolitain est magnifiée par un arpège qui ouvre sur l'infini, la désinence finale du thème prenant la forme d'une prière. Le final, « une Résurrection » (comme le note Olivier Messiaen), ne comporte pas moins de huit épisodes thématiques qui apparaissent à la manière de décors successifs d'opéra. La pyrotechnie de la coda – d'une incroyable virtuosité orchestrale – prend l'allure de dialogues et d'une folle course poursuite entre les différents pupitres de l'orchestre. Serait-ce un écho à l'esprit des *Noces de Figaro*, opéra-bouffe, écrit la même année ? Une Merveille, dans tous les cas !

LE CONCERTO K. 595, N° 27 EN SI BÉMOL MAJEUR

D'une absolue perfection, le concerto en *si* bémol, daté du 5 janvier 1791 est le regard d'un autre monde. Olivier Messiaen n'hésite pas à citer – à l'endroit de ce chef-d'œuvre – quelques lignes issues du texte de *Pelléas* : « Tu as le visage grave et amical de ceux qui ne vivront pas longtemps ». Le 1er mouvement de ce concerto démontre l'extraordinaire maîtrise compositionnelle de Mozart. Qui sait varier, dépouillement, économie de moyens, effets de surprises... avec une extraordinaire inventivité de couleurs harmoniques et de tonalités inattendues, particulièrement modernes pour l'époque. Le *Larghetto* en *mi* bémol est d'un dépouillement et d'une sérénité confondants. Sa pudeur extrême est annonciatrice de l'*Andante* du Concerto pour clarinette qui sera achevé en octobre de la même année (1791). L'apparente simplicité du 3e mouvement est sans doute de l'ordre de la Révélation. Celle que nous prodigue Mozart, ici, est d'une élégance supérieure. Qui sait ? Peut-être, un « adieu au royaume de la musique pure⁸... »

Pierre Adolphe

8 Patrick Szersnovicz, *Le Monde de la musique*, (264), avril 2002.

WOLFGANG AMADEUS MOZART: DIE KONZERTE FÜR KLAVIER UND ORCHESTER KV 466, 467, 488 UND 595

Zu unserer größten Freude hat Mozart sein ganzes Leben lang Konzerte für Klavier und Orchester komponiert, wobei jede Seite wie ein „einzigartiger und besonderer“ musikalischer Eintrag in seinem Tagebuch ist. Sein kompositorisches Talent hat diese Konzerte zu einer unvergleichlichen Perfektion gebracht.

In jedem dieser Klavierkonzerte können wir das Schillern von Mozarts Innenwelt erahnen, „denn die Klavierkonzerte und der mozartische Geist entsprechen sich durch ihre tiefgehende Übereinstimmung perfekt“⁹.

Jedes Klavierkonzert stellt eine Welt für sich dar und alle zusammen sind voller außerge- wöhnlicher Schätze: eine unglaubliche Vielfalt an Emotionen, vitaler und musikalischer Energie, dramatischem Anspruch, an „Opernfiguren“ und an metaphysischen Fragestellungen. Wenn einige dieser Stücke mitunter auch Schmerz oder Verzweiflung aufkommen lassen, dann geschieht dies immer, um uns für die Wiedergeburt und das zurückkehrende Licht bereit zu machen...

Mozarts Musik ist fähig zu offenbaren, unsere Seele in ihrer Tiefe aufzunehmen, da sie uns zu versöhnen, zu beruhigen und zu heilen weiß... ganz einfach. Da wird eine wunderbare Alchemie begründet, in der der Zuhörer – gewissermaßen – in der Musik, die er hört, eine aktive Rolle übernimmt.

Die bedeutende Konzertpianistin Elizabeth Sombart hat speziell für diesen ersten Band vier „Mount Everests aus Mozarts Schaffen“ ausgewählt, und zwar die Konzerte KV 466, 467, 488 und 595. Diese Konzerte stellen unbestritten „Vier Gipfel in der Weltgeschichte der Musik“ dar.

⁹ Jean-Victor Hocquard, *Olivier Messiaen: Les 22 Concertos pour piano de Mozart*, S. 10.

DAS 20. KLAVIERKONZERT IN D-MOLL, KV 466

Das Konzert KV 466 ist in der Tonart d-Moll notiert, einer Tonart, deren „expressive Farbigkeit“ Komponistinnen und Komponisten schon seit langem bekannt ist. Mozart vollendete dieses Werk am 10. Februar 1785. Die innere Gestaltung des Konzerts (oder der „dialogischen Sinfonie“?¹⁰) scheint – ab den ersten Takten – aus in den Eingeweiden der Erde befindlichen Urgewalten hervorgegangen zu sein. Synkopierte Rhythmen, chromatische Glissandi wie in der Einleitung von *Don Giovanni*. Wenn schließlich das erste Klavierthema auftaucht, wirkt seine überwältigende Schlichtheit wie eine Eroberung. Die psychologische Strukturierung des Satzes wird – in seiner Gesamtheit – durch den Dramaturgen Mozart meisterhaft entwickelt. Die ergreifende Schönheit der Romanze liegt in einer höheren Dialektik begründet, die die ternären Teile dieses Satzes nicht mehr gegeneinander führt, sondern vereint. Im finalen Rondo, das sich nicht weniger dramatisch als der erste Akt zeigt, erfreut sich Mozart als Meister von Hell-Dunkel-Kontrasten an Ritornellen, Imitationen sowie zwischen verschiedenen Instrumenten wechselnden Motiven, während er bei denselben Themen mit der Ambivalenz Dur-Moll spielt. Ganz unterwartet schließt diese wunderbare Partitur im Hochgefühl. Beethoven hegte eine besondere Vorliebe für dieses vorromantische Konzert, für das er mehrere große Kadenzen schrieb.

DAS 21. KLAVIERKONZERT IN C-DUR, KV 467

Als freier und unabhängiger Künstler brachte Mozart am 9. März 1785 im Rahmen der Abonnementkonzerte im Kasino an der Mehlgrube sein neues Konzert zur Uraufführung. Ein fröhlicher Marsch eröffnet – und schließt im Übrigen auch – den ersten Satz, in dem die melodische Verarbeitung von Ideen häufig der Gestaltung einer Opera buffa nachempfunden ist. Nur, dass die hier zum Vorschein kommende Energie und Lebensfreude schon nichts mehr mit irdischen Banalitäten zu tun haben. Sie lassen eine höhere Ebene erahnen, die durch das Andante repräsentiert wird. Es gibt Musik, die Universalität und Ewigkeit verkörpert. Das Hauptthema des zweiten Satzes ist ein Beispiel dafür. Vielleicht zählt es zu den schönsten Phrasen, die jemals geschrieben wurden: Leuchtend, befreit von allem Irdischen, erhebt sich dieser Phrase, sanft getragen von einem Flügelschlagen, das immateriell geworden ist. Die Zeit ist aufgehoben... Man hält den Atem an, angesichts so viel Schönheit, die in diesem Satz enthalten ist. „Nach solchen Höhen müssen wir vielleicht wieder zur Erde zurück.“¹¹ Das Allegro vivace assai ist nach der Form einer Rondo-Sonate geschrieben und perfekt aufgebaut. Seine geschickt angelegte Struktur beruht auf dem Austausch von Fragmenten des Hauptthemas, die in einer allgemein heiteren und zu- gleich prickelnden Atmosphäre von einer Instrumentenfamilie zur nächsten wechseln.

10 T. de Wyzewa et G. de Saint-Foix, *W.-A. Mozart: Sa vie musicale et son œuvre II*, S. 364.

11 Jean-Victor Hocquard, *op. cit.*, S. 74.

DAS 23. KLAVIERKONZERT IN A-DUR, KV 488

Am Freitag, dem 7. April 1786 brachte Mozart sein neues Konzert in A-Dur mit seinen warmen und zarten Herbstfarben im Wiener Burgtheater zur Uraufführung. Der darin enthaltene Reichtum an melodischen Einfällen lassen ihn als begnadeten Musiker erscheinen. Als Neuerung hat der Komponist zwei Klarinetten ausgesucht, um die sonst üblichen Oboen zu ersetzen und dem Orchesterklang im Hintergrund diese zarte und weiche Note zu verleihen. Das Thema des zweiten Satzes in Form eines fein ziselierten *Siciliano* erscheint wie „ausbalanciert“ auf der Tonart fis-Moll (die nur in diesem Konzert verwendet wird). Der von herausstechenden Intervallen und aus-drucksvoller Chromatik durchdrungene Hauptsatz ist auf das Mysterium der Frage gerichtet. Die Färbung des auf der zweiten Stufe stehenden Neapolitaners wird durch ein Arpeggio verstärkt, das sich zum Unendlichen öffnet, wobei die Schlusswendung des Themas die Form eines Gebets annimmt. Das Finale, „eine Auferstehung“ (wie Olivier Messiaen bemerkt), enthält nicht weniger als acht thematische Episoden, die wie aufeinanderfolgende Bühnenbilder einer Oper erscheinen. Die Pyrotechnik der Coda – sie zeugt von unglaublicher orchesterlicher Virtuosität – nimmt die Form von Dialogen und einer wilden Verfolgungsjagd zwischen den verschiedenen Orchesterpulten an. Wäre das vielleicht ein Echo auf den Geist von *Figaros Hochzeit*, einer Opera buffa, die im selben Jahr geschrieben wurde? Ein Wunder, auf alle Fälle!

DAS 27. KLAVIERKONZERT IN B-DUR, KV 595

Von einer absoluten Perfektion, erscheint das B-Dur-Konzert vom 5. Januar 1791 wie ein Blick in eine andere Welt. Olivier Messiaen zitiert in Bezug auf dieses Meisterwerk ein paar Zeilen aus dem Libretto von *Pelléas et Mélisande*: „Schau! hab ich's bis heute doch nicht bemerkt, wie dein Gesicht so trüb und ernst und freudig, als wären schon deine Tage gezählt.“ Der erste Satz dieses Konzerts stellt die außergewöhnliche kompositorische Meisterschaft Mozarts unter Beweis. Sein Können beim Variieren, seine Schlichtheit und Sparsamkeit der Mittel, sein Geschick beim Einsatz von Überraschungseffekten... mit einem außergewöhnlichen Einfallsreichtum an harmonischen Farben und unerwarteten, für die damalige Zeit besonders modernen Tonarten. Das frappierend schlichte und heitere Larghetto in Es ist wegen seines extrem anmutigen Charakters ein Vorbote des Andante des Klarinettenkonzerts, das im Oktober desselben Jahres (1791) vollendet werden wird. Die unverhüllte Einfachheit des dritten Satzes kommt wahrscheinlich der Offenbarung gleich. Diejenige, die uns Mozart hier zuteilwerden lässt, ist von größerer Eleganz. Wer weiß? Vielleicht ein „Abschied vom Reich der reinen Musik...“¹²

Pierre Adolphe

Übersetzung: Matthias Großkloß

12 Patrick Szersnovicz, *Le Monde de la musique*, (264), April 2002.

Also available on Rubicon Classics

Tchaikovsky & Lalo
Ellinor D'Melon
RTÉ National Symphony Orchestra / Jaime Martin
RCD1106

Sibelius: Symphonies 5, 6 & 7
Royal Philharmonic Orchestra
Owain Arwel Hughes
RCD1073

Reflections
Shostakovich · Bacewicz
Dudok Quartet
RCD1099

Liszt: Piano Concertos 1 & 2 · Sonata
Alexander Ullman
BBCSO/ Andrew Litton
RCD1057

Executive producer: Matthew Cosgrove
Producer: Jørn Pedersen
Engineer, mixing & mastering: Arne Akselberg
Assistant engineer: Mike Cox
Editing: Jørn Pedersen
Recording: Henry Wood Hall, London, 11–13 November 2022
Photography: Resonance Foundation
Design: Paul Marc Mitchell for WLP London Ltd
Booklet editorial: WLP London Ltd