

GRAND
PIANO

Includes WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

BALAKIREV

COMPLETE PIANO WORKS • 1

PIANO SONATAS

NICHOLAS WALKER

**MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV
(1837-1910)
COMPLETE PIANO WORKS • 1**

NICHOLAS WALKER, piano

Catalogue number: GP636
Recording Dates: 10-13 June, 2012
Recording Venue: Wyastone Lees, England
Editions: Zimmermann ZM 1027 (1-4), Composer's manuscript and Könnemann K192 (5-7),
Composer's manuscript (8-12)
Producer: Jeremy Hayes
Engineer: Ben Connellan
Piano Technician: Philip Kennedy
Pianos: Steinway Model D 531743
Booklet Notes: Nicholas Walker
French translation by David Ylla-Somers
German translation by Cris Possiac
Artist's photograph: Richard Hall
Cover Art: Gro Thorsen: Seasons, Winter (no. 172), 6x6 cm, oil on aluminium, 2008
www.grothorsen.com

	SONATA IN B FLAT MINOR (1905)	24:27
1	Andantino	06:23
2	Mazurka: Moderato	05:14
3	Intermezzo: Larghetto	04:18
4	Finale: Allegro non troppo, ma con fuoco	08:32
	SONATA IN B FLAT MINOR, OP. 5 (1856) (PREMIÈRE SONATE)	20:46
5	Andante – Allegro assai, feroce	10:52
6	Mazurka: Tempo di mazurka	03:53
7	Andante	06:01
	SONATA IN B FLAT MINOR, OP. 3 (1855) (GRANDE SONATE) *	31:10
8	Allegro feroce	12:00
9	Mazurka	03:52
10	Andante	08:12
11	Finale: Allegro grazioso	06:22
12	Epilogue: Fuga	00:44

** World Première Recording*

TOTAL TIME: 76:23

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV (1837-1910)
COMPLETE PIANO WORKS • 1
PIANO SONATAS

A brilliant pianist, improviser, noted conductor and selfless champion of other composers, Balakirev is surprisingly little known today. Yet as leader of the Russian composers known as 'The Mighty Handful', Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Borodin and Cui, he strongly influenced not only their work but also that of Tchaikovsky, Debussy, Ravel and Stravinsky, setting the standard by which others were judged. For a variety of reasons, however, he neglected his own composing, some works existing for years only in his head as unwritten piano improvisations. In the 1870s he worked as a clerk for the Warsaw Railway, after suffering a number of setbacks which resulted in a deep depression; in 1883 he was appointed to the post of director of the Imperial Chapel Choir, but it came with many administrative duties so that by the time of his final creative flowering (1900-1910) many of his earlier champions had died, and Balakirev himself no longer appeared in public as a pianist. By the time he could devote himself to composition, his style was no longer at the cutting edge, and most of his output fell into obscurity almost as soon as it was written.

Balakirev was born in Nizhni Novgorod. His family was not wealthy, but a local landowner A.D. Ulybyshev encouraged Balakirev's musical education, even though he chose to study Mathematics at the University of Kazan owing to his family's poverty. He dropped out after one year, but in 1855 Ulybyshev took him to St Petersburg, introducing him to the highest circles and enabling Balakirev to start his musical career. In addition to a large output of piano music and songs, Balakirev wrote two symphonies, several symphonic poems, works for piano and orchestra, choral music and incidental music for Shakespeare's *King Lear*.

One of Balakirev's earliest compositional plans was for a Russian symphony, exploring the concept of Rus in her geographical, poetical and political aspects. As Tatiana Zaitseva details in her *Sources* (Kanon, St Petersburg, 2000, p. 71), this was to have had four movements:

1a) Rus (Adagio, B flat minor, 5/4) – valleys, the meandering Volga, boundless plains scattered with small groups of original pagan inhabitants.

1b) Allegro (D major) – Novgorod “freemen”, “veche” bell summoning people to the assembly of Novgorod.

2) Allegro (Scherzo) – Russian mythology, goblins, grotesque forest creatures and Baba Yaga.

3) Adagio – moonlit night, fairy garden, golden apples and the Firebird in a golden cage.

4) Allegretto maestoso (B flat major, 12/8) – strength, speech of Kuz'ma Minin in Nizhni Novgorod (the Nizhni Novogorod merchant who, with Prince Dmitry Pozharsky, is famous for his rôle in defending Russia against Polish invasion), bells ringing out, celebrations, the expression of Russian national strength and energy.

Balakirev never wrote the symphony, but interestingly these ideas recur in the works of his pupils, compatriots and descendants. Such a massive task would have been beyond a mere youth, but elements of the plan survive, in particular in the sonatas.

In setting out to write a quintessentially Russian sonata – not a mere re-hash of the great Germanic models – Balakirev as a young man took on a huge challenge. In all three sonatas the challenge is met differently, but in the 1905 sonata what emerges is something quite unique.

The *Sonata in B flat minor* of 1905 encapsulates all three Balakirev sonatas, beginning life in 1855 as the *Grande Sonate*, Op. 3, subsequently becoming in 1856 the *1ère Sonate*, Op. 5; all three share the same key. This lengthy gestation was owing to Balakirev's fervent desire to create something that would express the entire history of Russia – her peoples, landscape and culture. After 1856 Balakirev laid aside the project and only resumed it in 1900. The new and entirely different version was completed in 1905 and dedicated to his pupil, the pianist and composer S. M. Lyapunov.

The first movement is a very original combination of fugue and sonata form, the principal theme evoking deepest Rus. Detail is piled upon detail in an almost medieval fashion, inspired perhaps by Orthodox Christianity – think of mosaics and iconostases! The brilliant mazurka which follows dates from 1900, and is a complete recomposition of the mazurkas of 1855-1856. Here the music assumes an operatic scale, redolent of a crowd scene in great Russian opera. A contemplative *Intermezzo* leads into the *Finale*, a movement of incredible energy reminiscent of a Ukranian *gopak*, in which the *Intermezzo* makes a brief reappearance. The movement dies away peacefully in a most striking manner, rather as Russia herself stretches endlessly eastwards through steppe, taiga and forest.

This *B flat minor Sonata* is surely the most original, wholly Russian, structurally successful and moving of all Russian sonatas, comparable with that of Liszt. Its infrequent performance on the concert platform perhaps owes as much to its quiet ending as to the enormous technical challenges it poses for the performer.

The manuscript of *Sonata in B flat minor*, Op. 5, is, in contrast to that of Op. 3, very neat. It was written between 23rd and 26th March, 1856. There is no title page, and at the bottom of the first page is a pencilled addition, "I dedicate this to my beloved friend César Antonovich Cui", followed by Balakirev's signature. Interestingly, he calls this his first sonata. Evidently he did not intend to finish the

Op. 3 Sonata, but a young, aspiring composer in St Petersburg needed to have a sonata in his portfolio.

The first movement opens with a solemn, rather operatic introduction to a stormy *Allegro assai, feroce*, the second subject of which started life as a sketch for a completely different work. The second movement is an earlier version of the *Mazurka* from the 1905 *Sonata*, and is itself a subtly altered version of the *Mazurka* from the *Sonata, Op. 3*. The difference of scale of the earlier versions compared with the mature 1900 version will be immediately apparent. The last movement is, like the slow movement of the *Sonata, Op. 3*, in G flat major, and has something of the same atmosphere. The opening theme is similar to the middle section of the unpublished *Nocturne in G sharp minor*, written on 15th February 1856. After such a touching movement one longs for a finale, but Balakirev laid aside his sonata project for the next 34 years.

Balakirev wrote his *Grande Sonate, Op. 3* from 20th March to 4th August 1855, when he was still in Kazan. Dedicated to Glinka, whom Balakirev greatly admired, it is an enormous work of five movements, the last uncompleted. The title page is inscribed with an epigraph taken from Lermontov:

"In my soul, as in the ocean,
Lies a cargo of fractured hopes."

The first movement's grand heroic style demands the utmost in stamina and virtuosity from the performer. It is constructed from two themes. Remarks regarding the character of the music as well as place and time of composition are pencilled in the score, and it is clear that long stretches of the sonata were written at one sitting, probably away from the piano.

The choice of a *Mazurka* for a second movement, rather than the customary Scherzo, shows Balakirev, even at the age of eighteen, setting out to write something truly Russian. Highly virtuosic, it sparkles with national character. The third movement has "*Cherubim*" written at the top of the page, and begins with an almost Bruckneresque hymn. At the end of the first section, Balakirev writes, "With this I am very satisfied", adding, "I don't know what will come next / The night of 19th March". Begun on 31st March, the fourth movement shows the most corrections: at one point a fugue starts, but is crossed out. The music has terrific drive and energy, although it was not finished until August. It concludes by recalling elements from the first and third movements, suggesting that the ensuing fugal epilogue, whose opening subject is the mazurka tune, might have combined music from all four movements. Unfortunately only 22 bars of the movement were written, giving a tantalising glimpse of what promised to be a fugue of Busoniesque complexity.

Nicholas Walker

MILI ALEXEJEWITSCH BALAKIREW (1837-1910)

SÄMTLICHE KLAVIERWERKE

FOLGE 1: KLAVIERSONATEN

Überraschenderweise weiß heute kaum noch jemand, welch brillanter Pianist und Improvisator, renommierter Dirigent und selbstloser Anwalt anderer Komponisten Mili Balakirew war. Dabei übte er nicht nur auf das aus Rimsky-Korssakoff, Mussorgsky, Borodin und Cui bestehende *Mächtige Häuflein*, dessen geistiger Führer er war, einen starken Einfluss aus: Indirekt wirkte er auch auf Tschaikowsky, Debussy, Ravel und Strawinsky, indem er Maßstäbe aufstellte, an denen andere gemessen wurden. Aus mancherlei Gründen vernachlässigte er jedoch sein eigenes Schaffen: Einige Werke hatte er jahrelang nur als Klavierimprovisationen im Kopf. Nachdem er etliche Rückschläge erlitten hatte und infolgedessen in eine tiefe Depression gefallen war, arbeitete er während der 1870-er Jahre als Beamter bei der Warschauer Eisenbahn. 1883 ernannte man ihn zum Chordirektor der Kaiserlichen Kapelle, womit freilich viele administrative Pflichten verbunden waren. Als er endlich seine letzte schöpferische Blüte erlebte (1900-1910), waren viele seiner früheren Helden bereits gestorben, und er selbst trat nicht länger pianistisch in Erscheinung. Jetzt, wo er sich der Komposition widmen konnte, war er stilistisch nicht mehr aktuell; die meisten seiner Werke waren schon bald nach ihrer Niederschrift vergessen.

Geboren wurde Mili Balakirew in Nischni-Nowgorod. Die Familie war nicht gerade mit materiellen Gütern gesegnet, doch der ortsansässige Grundbesitzer und Kunstmäzen Alexander Dmitrijewitsch Ulibischew (1794-1858) sorgte für die musikalische Ausbildung des Knaben, der freilich angesichts seiner mittellosen Familie zunächst beschloss, an der Universität von Kazan Mathematik zu studieren. Nach einem Jahr gab er das Vorhaben auf, und 1855 reiste er mit seinem Gönner nach St. Petersburg, wo er in die höchsten Kreise eingeführt wurde und die ersten Schritte zu einer musikalischen Laufbahn tun konnte. – Neben einer Fülle an Klavierstücken und Liedern komponierte Balakirew zwei Symphonien, verschiedene symphonische

Dichtungen, Werke für Klavier und Orchester, Chorwerke und eine Schauspielmusik zu Shakespeares *King Lear*.

Eines seiner frühesten kompositorischen Vorhaben war eine »russische Symphonie«, die sein Land gewissermaßen geographisch, dichterisch und politisch betrachten sollte. Wie Tatiana Zaitseva auf Seite 71 ihrer Quellensammlung *Istoki* (Sankt Petersburg, 2000) darlegt, sollte dieses Werk aus vier Sätzen bestehen:

1a) *Russland* (*Adagio* b-moll, 5/4) – Täler, die gewundene Wolga, grenzenlose Ebenen, auf denen sich kleine Gruppen heidnischer Ureinwohner verteilen.

1b) *Allegro* (D-dur) – die Freien von Nowgorod – Glocken, die die Menschen zur Volksversammlung (»Wetsche«) von Nowgorod rufen.

2) *Allegro* (Scherzo) – russische Mythologie, Kobolde, groteske Geschöpfe des Waldes und Baba Yaga.

3) *Adagio* – Mondnacht, Feengarten, goldene Äpfel und der Feuervogel in einem goldenen Käfig.

4) *Allegretto maestoso* (B-dur 12/8) – Stärke; die Ansprache von Kuzma Minin in Nischni-Nowgorod (der von dort stammende Kaufmann wurde eine Berühmtheit, als er im 17. Jahrhundert gemeinsam mit dem Fürsten Dmitry Pozharsky die Heimat gegen die polnischen Invasoren verteidigte), Glockenläuten, Feiern, Ausdruck der russischen Nationalstärke und Energie.

Diese Symphonie hat Balakirew nie geschrieben, doch die Gedanken finden sich interessanterweise im Schaffen seiner Schüler, Landsleute und künstlerischen Nachkommen wieder. Ein derart gewaltiges Projekt wäre zwar über die Kräfte eines Jugendlichen gegangen; verschiedene Elemente des Vorhabens sind indessen vor allem in den Sonaten erhalten.

Als der junge Mili Balakirew mit der Komposition einer echt russischen Sonate begann, die also nicht eine bloße Wiederholung der großen deutschen Modelle sein sollte, da stellte er sich eine gewaltige Aufgabe, die er in allen drei Sonaten auf jeweils eigene Weise löste.

Die 1905 entstandene *Sonate b-moll* nimmt dabei einen einzigartigen Rang ein, insofern sie die früheren Bemühungen des Komponisten um die Gattung – die *Grande Sonate* op. 3 von 1855 sowie die daraus ein Jahr später hervorgegangene *1re Sonate* op. 5 – in sich zusammenfasst. Alle drei Werke stehen in derselben Tonart. Die lange Entstehungsgeschichte verdankte sich Balakirews Idee, in einem Musikstück die gesamte Geschichte seines Landes sowie die Völker, Landschaften und kulturellen Aspekte Russlands ausdrücken zu wollen. Nach 1856 ließ er das Projekt ruhen, bis er schließlich im Jahre 1900 wieder darauf zurückkam. Die neue, völlig anders geartete Spätfassung wurde 1905 vollendet. Balakirew widmete sie einem Schüler, dem Pianisten und Komponisten Sergej M. Ljapunow.

Der erste Satz ist eine sehr originelle Kombination von Fugen- und Sonatenform. Das Hauptthema beschwört sogleich die ganze russische Seele. Immer neue Details werden in beinahe mittelalterlicher Manier geschichtet – vielleicht ein Einfluss der orthodoxen Kirche (man denke nur an die Mosaiken und Ikonostasen). Die brillante Mazurka, die sich anschließt, entstand 1900 als komplette Revision der Mazurkas von 1855-1856. Diese Musik wirkt in ihrer opernhafte Haltung wie die Massenszene aus einem großen russischen Bühnenwerk. Ein kontemplatives Intermezzo leitet zu dem unglaublich energiegeladenen Finale über, das an einen ukrainischen Gopak erinnert und noch einmal kurz auf das Intermezzo zurückkommt. Die Musik verliert sich ruhig und sehr faszinierend – gewissermaßen in den endlosen russischen Weiten, die sich über Tundra, Taiga und Waldgebiete nach Osten ausdehnen.

Diese b-moll-Sonate ist zweifellos die originellste, strukturell geglückteste und anrührendste aller wahrhaft »russischen« Sonaten – ein Werk, das den Vergleich mit

Liszts h-moll-Sonate aushält. Dass sie nur selten im Konzertsaal zu hören ist, dürfte sowohl an ihrem leisen Verklingen wie an den technischen Herausforderungen liegen, denen sich der Spieler gegenübersteht.

Anders als das op. 3 liegt die *Sonate b-moll* op. 5 in einer sehr schönen Reinschrift vor. Diese entstand vom 23. bis 26. März 1856. Zwar fehlt das Titelblatt, doch auf der ersten Seite stehen neben Balakirews Bleistiftsignatur die Worte: »Ich widme diese meinem lieben Freund César Antonowitsch Cui«. Interessanterweise bezeichnet er das Werk als seine erste Sonate. Offenbar wollte er das op. 3 nicht vollenden, während er als junger, aufstrebender Komponist in St. Petersburg gewiss eine Sonate hätte vorweisen sollen.

Der erste Satz beginnt mit der feierlichen, recht opernhafte Einleitung zu einem stürmischen *Allegro assai*, dessen Nebenthema den Skizzen eines völlig anderen Stückes entstammt. Der zweite Satz ist eine Variante der Mazurka, die Balakirew für sein op. 3 komponiert hatte, und zugleich die ältere Version des Tanzes, der in der späten Sonate dieselbe Stelle einnimmt. Der Unterschied zwischen den früheren Versionen und der Umarbeitung aus dem Jahre 1900 wird sofort deutlich. Der letzte Satz steht – wie der langsame Satz des op. 3 – in Ges-dur und ähnelt diesem auch atmosphärisch. Das erste Thema erinnert an den Mittelteil des unveröffentlichten *Nocturne gis-moll* vom 15. Februar 1856. Nach diesem überaus anrührenden Satz wünschte man sich ein Finale; doch Balakirew ließ das Sonatenprojekt für die nächsten vierunddreißig Jahre ruhen.

Die *Grande Sonate* op. 3 entstand vom 20. März bis 4. August 1855 noch in Kazan. Balakirew widmete das außerordentliche Werk, dessen fünfter und letzter Satz unvollendet blieb, dem vielbewunderten Mikhail Glinka. Das Titelblatt ist mit einem Epigraph Lermontows versehen:

»In meiner Seele liegt wie in einem Meer
eine Fracht zerbrochener Hoffnungen.«

Der großartig-heroische Stil des Kopfsatzes verlangt vom Ausführenden ein Höchstmaß an Kondition und Virtuosität. Er enthält zwei Themen. Die Angaben zum Charakter der Musik sowie zu Ort und Zeit der Komposition hat Balakirew mit Bleistift in den Noten vermerkt, und es ist klar, dass weite Strecken des Stückes (vermutlich ohne Klavier) ohne Unterbrechung geschrieben wurden.

Dass als zweiter Satz kein übliches Scherzo, sondern eine *Mazurka* folgte, ist ein Hinweis darauf, dass schon der achtzehnjährige Balakirew etwas wahrhaft Russisches zu schreiben gewillt war. Der äußerst virtuose Satz ist ein funkelndes Stück im nationalen Charakter. Den dritten Satz überschrieb der Komponist mit dem Wort *Cherubim*. Er beginnt mit einem beinahe Brucknerschen Hymnus. Am Ende des ersten Abschnitts vermerkte Balakirew: »Damit bin ich sehr zufrieden.« Und weiter: »Ich weiß nicht, was als nächstes kommt / in der Nacht des 19. März.« Der vierte Satz, mit dem er am 31. März begann, zeigt die meisten Korrekturen. Zwischendurch hätte eine Fuge kommen sollen, doch der Anfang derselben ist ausgestrichen. Die Musik hat einen enormen Schwung und Elan, obwohl sie erst im August abgeschlossen wurde. Sie endet mit Erinnerungen an den ersten und den dritten Satz, weshalb zu vermuten ist, dass der fugierte Epilog über die Melodie der Mazurka thematische Materialien aller vier vorausgegangenen Sätze hätte kombinieren sollen. Leider notierte Balakirew davon nur zweiundzwanzig Takte, und diese gewähren einen schmerzlichen Blick auf ein Fragment, das eine Fuge von Busonischer Komplexität zu werden versprach.

Nicholas Walker
Deutsche Fassung: Cris Posslac

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV (1837-1910)
INTÉGRALE DES ŒUVRES POUR PIANO • 1
SONATES POUR PIANO

Pianiste brillant, improvisateur, chef d'orchestre de renom et champion zélé d'autres compositeurs, Balakirev est pourtant très peu connu de nos jours, ce qui ne laisse pas d'étonner, d'autant plus qu'en tant que chef de file des compositeurs russes réunis sous la bannière du fameux « Groupe des Cinq », Rimski-Korsakov, Moussorgski, Borodine et Cui, il exerça une puissante influence non seulement sur leur travail, mais aussi sur celui de Tchaïkovski, Debussy, Ravel et Stravinsky, établissant la norme selon laquelle d'autres étaient évalués. Toutefois, pour différentes raisons, il négligea ses propres compositions, certaines de ses œuvres n'existant que dans sa tête pendant des années sous forme d'improvisations pour le piano non consignées sur le papier. Dans les années 1870, il fut employé de bureau à la compagnie de chemins de fer de Varsovie après avoir essuyé un certain nombre de revers qui le plongèrent dans une profonde dépression ; en 1883, il fut nommé directeur du chœur de la Chapelle impériale, où il était pris par d'innombrables tâches administratives, si bien qu'au moment de sa dernière poussée de créativité (1900-1910), bon nombre de ses défenseurs de la première heure étaient décédés, et lui-même ne se produisait plus au piano en public. Alors qu'il se trouvait désormais en mesure de se consacrer à la composition, son style n'avait plus rien de novateur, et la majeure partie de sa production sombra dans l'obscurité presque immédiatement après avoir vu le jour.

Balakirev était né à Nijni-Novgorod. Sa famille n'était pas riche, mais un propriétaire foncier local, A.D. Oulybychev, l'encouragea sur la voie musicale, même si le jeune homme choisit d'étudier les mathématiques à l'Université de Kazan à cause du manque de moyens de ses parents. Balakirev quitta la faculté au bout d'un an, mais en 1855, Oulybychev l'emmena à Saint-Pétersbourg, l'introduisant dans les hautes sphères et lançant ainsi sa carrière de musicien. Outre une vaste quantité de pièces pour piano et de mélodies, Balakirev signa deux symphonies, plusieurs poèmes

symphoniques, des morceaux pour piano et orchestre, des œuvres chorales et de la musique de scène pour *Le roi Lear* de Shakespeare.

L'un des premiers projets compositionnels de Balakirev concernait une symphonie russe dans laquelle il comptait explorer les aspects géographiques, poétiques et politiques de « la Rus' de Kiev ». Comme le précise Tatiana Zaitseva dans ses *Sources* (Kanon, Saint-Petersbourg, 2000, p. 71), le morceau devait comporter quatre mouvements :

1a) Rus (Adagio, si bémol mineur, 5/4) – des vallées, les méandres de la Volga, des plaines à perte de vue parsemées de petits groupes d'habitants païens originels.

1b) Allegro (ré majeur) – des « hommes libres » de Novgorod, la cloche « veche » qui convoque le peuple à l'assemblée de Novgorod.

2) Allegro (Scherzo) – La mythologie russe, des gobelins, des créatures grotesques des forêts et Baba Yaga.

3) Adagio – sous le clair de lune, un jardin enchanté, des pommes d'or et l'oiseau de feu dans une cage dorée.

4) Allegretto maestoso (si bémol majeur, 12/8) – la puissance, le discours de Kuzma Minin à Nijni-Novgorod (le marchand de cette ville qui, avec le prince Dmitri Pojarski, est célèbre pour le rôle qu'il joua en défendant la Russie contre l'invasion polonaise), des sons de cloches, des festivités, l'expression de la force et de l'énergie nationales russes.

Balakirev n'écrivit jamais la symphonie, mais il est intéressant de voir que ces idées refont surface dans les œuvres de ses élèves, de ses compatriotes et de ses descendants. Une tâche aussi massive aurait été insurmontable pour quelqu'un

d'aussi jeune, mais des éléments de ce plan ont survécu, notamment dans ses sonates.

En s'attelant à la composition d'une sonate russe par excellence – et non une simple refonte des grands modèles germaniques –, le jeune Balakirev se lançait un énorme défi. Dans chacune des trois sonates, il le relève de manière différente, mais ce qui ressort de celle de 1905 est particulièrement exceptionnel.

La *Sonate en si bémol mineur* de 1905 est la première et la dernière des trois sonates de Balakirev : elle fut d'abord, en 1855, la *Grande Sonate op. 3*, devenant ensuite en 1856 la 1ère *Sonate op. 5* ; toutes trois sont écrites dans la même tonalité. Cette longue gestation était due au fervent désir qu'avait Balakirev de créer une œuvre susceptible d'exprimer l'histoire russe dans sa globalité : ses peuples, ses paysages et sa culture. Après 1856, Balakirev mit le projet de côté et ne le reprit qu'en 1900. La nouvelle version, entièrement différente, fut achevée en 1905 et dédiée à son élève, le pianiste et compositeur S. M. Lyapunov.

Le premier mouvement est un alliage très original de fugue et de forme sonate, son thème principal évoquant la Rus' la plus profonde. Les détails s'ajoutent aux détails d'une manière quasi médiévale, inspirée sans doute par la religion orthodoxe : que l'on se figure des mosaïques et des iconostases ! La brillante *Mazurka* qui suit date de 1900, et est une entière recomposition des mazurkas de 1855–1856. Ici, la musique prend une envergure lyrique, comme une scène de foule dans un grand opéra russe. Un *Intermezzo* contemplatif mène au *Finale*, mouvement d'une énergie incroyable rappelant un *gopak* ukrainien dans lequel l'*Intermezzo* reparait brièvement. Le mouvement se dissipe paisiblement de la manière la plus frappante, un peu comme la Russie elle-même s'étend à l'infini vers l'orient à travers la steppe, la taïga et la forêt.

Cet ouvrage en si bémol mineur est sûrement la plus originale, la plus totalement nationale, la mieux structurée et la plus émouvante de toutes les sonates russes, comparable à ce que pouvait produire Liszt. Le fait qu'elle ne soit pas souvent exécutée au concert se doit tout autant à sa conclusion effacée qu'aux énormes défis techniques qu'elle lance à son interprète.

Par opposition à celui de la *Sonate op. 3*, le manuscrit de la *Sonate en si bémol mineur op. 5* présente très peu de corrections. Le morceau fut écrit entre le 23 et le 26 mars 1856, et sa partition ne comporte pas de page de garde ; au bas de la première page, on peut lire, ajouté au crayon : « Je dédie ce morceau à mon très cher ami César Antonovitch Cui », suivi de la signature de Balakirev. Il est intéressant de noter qu'il dénomme cette œuvre sa première sonate. Manifestement, il ne comptait pas achever la *Sonate op. 3*, mais à Saint-Pétersbourg, tout jeune compositeur en herbe se devait d'avoir une sonate à son actif.

Le premier mouvement débute par une introduction solennelle, assez opératique, suivie d'un *Allegro assai* orageux dont le second sujet fut d'abord l'esquisse d'une œuvre entièrement différente. Le deuxième mouvement est une version antérieure de la *Mazurka* de la *Sonate* de 1905, et est elle-même une subtile révision de la *Mazurka* de la *Sonate op. 3*. La différence d'échelle des versions plus anciennes par rapport à la version plus mûre de 1900 sera immédiatement apparente. À l'instar du mouvement lent de la *Sonate op. 3*, le dernier mouvement est en sol bémol majeur, et son atmosphère est assez similaire. Le thème initial rappelle la section centrale du *Nocturne en sol dièse mineur* écrit le 15 février 1856 et demeuré inédit. Après un mouvement aussi touchant, on aimerait entendre un finale, mais Balakirev mit son projet de sonate de côté pendant les 34 années qui suivirent.

Balakirev écrivit sa *Grande Sonate op. 3* entre le 20 mars et le 4 août 1855, alors qu'il se trouvait encore à Kazan. Dédié à Glinka, qu'il admirait énormément, il s'agit d'un immense ouvrage de cinq mouvements dont le dernier est inachevé. La page

de garde comporte une épigraphe empruntée à Lermontov :

« En mon âme, comme dans l'océan,
repose une masse d'espoirs brisés. »

Le style héroïque et grandiose du premier mouvement exige des trésors d'endurance et de virtuosité de l'interprète. Il est construit à partir de deux thèmes. Des remarques concernant le caractère de la musique ainsi que le lieu et la date de la composition sont consignées au crayon sur la partition, et il est clair que de longues portions de la sonate ont été écrites d'un seul jet, sans doute loin du piano. Le choix d'une *Mazurka* comme second mouvement à la place du Scherzo traditionnel, montre que même à dix-huit ans Balakirev avait décidé d'écrire un ouvrage véritablement russe. Extrêmement virtuose, il brille par son caractère national. Le troisième mouvement porte « *Cherubim* » inscrit en haut de page, et débute par un hymne que Bruckner n'aurait sans doute pas désavoué. A la fin de la première section, Balakirev écrit, « Avec ça je suis très satisfait », ajoutant : « Je ne sais pas ce qui va suivre / Nuit du 19 mars ». Entamé le 31 mars, le quatrième mouvement est celui qui comporte le plus de corrections : à un moment, une fugue démarre, mais elle est raturée. L'élan et l'énergie de ces pages sont irrésistibles, même si l'ouvrage ne fut pas achevé avant le mois d'août. Il s'achève en rappelant des éléments des premier et troisième mouvements, suggérant que l'épilogue fugué qui s'ensuit, dont le sujet d'ouverture est la mélodie de mazurka, aurait pu allier de la musique des quatre mouvements. Malheureusement, seules 22 mesures de ce mouvement ont été écrites, donnant un aperçu terriblement frustrant de ce qui promettait d'être une fugue d'une complexité digne de Busoni.

Nicholas Walker

Traduction française de David Ylla-Somers

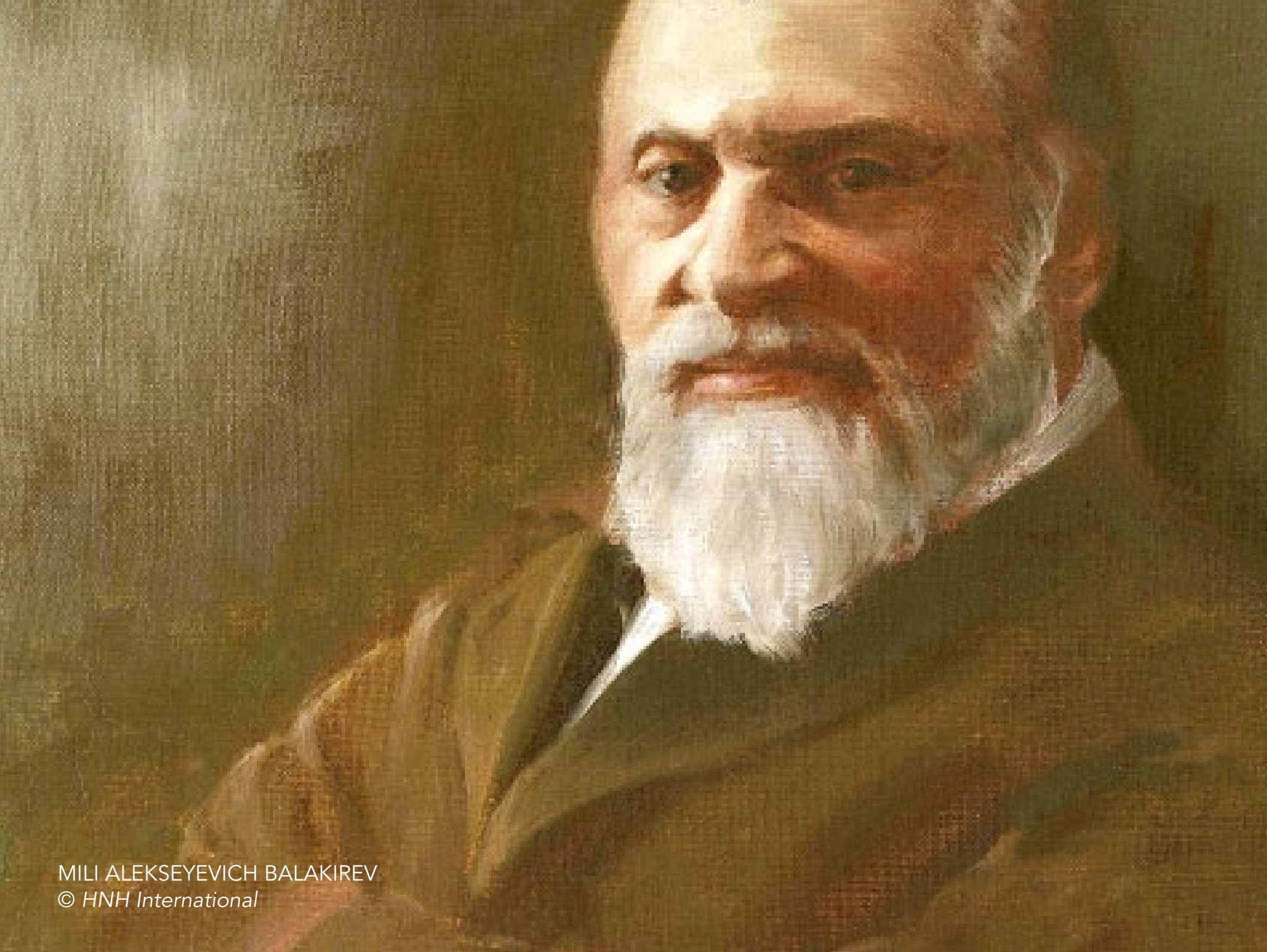
NICHOLAS WALKER

Nicholas Walker studied at the Royal Academy of Music and the Moscow Conservatory. Winner of the first Newport International Piano competition, he has performed with major British Orchestras, given recitals worldwide, and recorded for the BBC, BMG Arte Nova, ASV, Chandos and Danacord labels. He is also sought after as an imaginative and sensitive accompanist. Although his Beethoven performances have brought him special critical acclaim, and his performances of lyrical and late romantic piano music have also been highly praised, he is best known for championing the neglected leader of 'The Mighty Handful', Mili Alekseyevich Balakirev. In 2010 he organized the Balakirev Centenary concerts in London. Described in the *Financial Times* as the nearest

thing to a natural Balakirev performer, Nicholas Walker is currently recording Balakirev's complete piano music for Grand Piano. He also teaches at the Royal Academy of Music.

www.nicholaswalkerpiano.com

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV
© HNH International

BALAKIREV

COMPLETE PIANO WORKS • 1 PIANO SONATAS

Balakirev's *Sonata in B flat minor, Op. 5* (1905) is the summit of his ambition to create a work that expresses the entire history of Russia. This highly original and most moving of all Russian sonatas encapsulates all three Sonatas, having begun life as the *Grande Sonata, Op. 3* (1855), here recorded for the first time, subsequently becoming the *First Sonata* (1856). This recording of the *Sonata, Op. 5* is the first to have been made from the original manuscript, without the mistakes to be found in the two published scores.

1-4	Sonata in B flat minor (1905)	24:27
5-7	Sonata in B flat minor, Op. 5 (1856)
(Première Sonate)	20:46
8-12	Sonata in B flat minor, Op. 3 (1855) *
(Grande Sonate)	31:10

* *World Première Recording*

TOTAL PLAYING TIME: 76:23

NICHOLAS WALKER

© & © 2013 HNH International Ltd. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English, German and French. Distributed by Naxos.

GP636