

A man with glasses, wearing a dark suit with gold floral patterns, is sitting at a piano. The background is dark with a soft light source from the top left, creating a dramatic effect. The piano keys are visible in the lower right corner.

RUBICON

Java
Dreams
Jonathan
Kuo
Godowsky
& Stravinsky

'Having traveled extensively in many lands, some near and familiar, others remote and strange, it occurred to me that a musical portrayal of some of the interesting things I had been privileged to see, a tonal description of the impressions and emotions they had awakened, would interest those who are attracted by adventure and picturesqueness and inspired by their poetic reactions. Who is not at heart a globe-trotter? Are we not all fascinated by distant countries and strange people? And so, the thought gradually matured in me to recreate my roaming experiences. This cycle of musical travelogues – tonal journeys – which I have named collectively “Phonoramas”, begins with a series of twelve descriptive scenes in Java.'

– **Leopold Godowsky**, Preface to *Java Suite*

Java Dreams

Leopold Godowsky 1870-1938

Java Suite

1	I.	Gamelan. Moderato, languido	3.04
2	II.	Wayang-Purwa. Andantino espressivo	3.22
3	III.	Hari Besaar. Allegro con spirito	4.16
4	IV.	Chattering Monkeys. Allegro scherzando	1.58
5	V.	Boro Budur. Molto tranquillo, misterioso	3.59
6	VI.	The Bromo Volcano. Allegro agitato e molto appassionato	3.38
7	VII.	Three Dances. Moderato – L'istesso tempo – Doppio movimento	5.49
8	VIII.	The Gardens of Buitenzorg. Cantabile, con tenerezza	3.41
9	IX.	In the Streets of Old Batavia. Presto, con brio	3.41
10	X.	In the Kraton. Moderato	6.28
11	XI.	The Ruined Water Castle at Djokja. Allegretto mormorando ed armonioso	4.57
12	XII.	A Court Pageant in Solo. Allegro maestoso	3.46

Igor Stravinsky 1882-1971

Three Movements from Petrushka

13	I.	Danse russe. Allegro giusto	2.44
14	II.	Chez Petrouchka. Molto meno – Allegro – Furioso – Andantino	5.04
15	III.	La Semaine grasse. Con moto – Allegretto – Più mosso – Tempo giusto – Agitato	9.12

Jonathan Kuo piano

Java Suite

Throughout the more than two decades since his sensational Berlin debut in 1900, the pianist and composer Leopold Godowsky maintained his position as one of the busiest and highest paid concert artists in the world. And he liked to see as much of that world as possible.

In December 1922, at the start of a lengthy tour of the Far East, he wrote to his friend and amanuensis Maurice Aronson from Shanghai about his plans 'to make picturesque, characteristic and fanciful works based on folk tunes and dances of exotic countries: Java, Japan, China, India, Turkey and perhaps one Jewish and one Negro piece. I intend to do them in as musical a manner as I can, but accessible to laymen as well as to the serious musician.'

Early in 1923, Godowsky was on the island of Java where he spent several weeks, playing recitals every day. The Javanese fascinated him and inspired one of his most original creations: the *Java Suite*. His tour ended, he began work on it in Berlin, completing it over the next eight months in New York, Chicago and Evanston. The three movements he had originally planned became twelve. 'Tonal journeys for the Pianoforte', he called them, under the generic title of *Phonoramas*.

For Godowsky, nothing conveyed so strongly as the gamelan 'the mysterious and strange character of the island and its inhabitants', and it is the underlying sonority of the gamelan that is always present in the suite. Thus, all the pieces are in duple or quadruple time, since triple time does not exist in Javanese music.

1 Gamelan – a sound picture of the native orchestra.

2 Wayang-Purwa (Puppet Shadow Plays) 'This ancient, characteristically Javanese entertainment,' wrote Godowsky, 'symbolises [...] their past historical greatness; their hopes, aspirations and national solidarity.'

3 Hari Besaar (The Great Day) – is a picture of the Kermess [Country Fair] with its carefree, colourful crowds. Here, Godowsky makes use of two fragments of authentic Javanese melodies, the only time he resorts to so doing, as well as two bars from a Javanese Rhapsody for orchestra by the Dutch composer Paul Seelig (1876–1945) of Bandung, Java.

4 Chattering Monkeys at the Sacred Lake of Wendit – a *moto perpetuo* study in alternating and interlocking of repetitions.

5 Boro Budur in Moonlight – the magnificent Buddhist temple north of Djokja evoked in nocturnal variations.

6 The Bromo Volcano and Sand Sea at Daybreak – the active volcano dominating an expanse of greyish-black desert.

7 Three Dances – in contrasting moods and rhythms. 'The first... expresses the languor and melancholy of the Far East; the second, the grace and charm of the Oriental dancers; the third, their poetry and tenderness, translated into an occidental idiom' [Godowsky's preface].

8 The Gardens of Buitenzorg – the famous botanical gardens, then the residence of the Dutch East Indies Governor-General, are depicted in a gossamer, sensuous entrancement [Buitenzorg means 'Sans souci', 'without worries']. Godowsky himself made a private recording of the work in 1935, five years after his public career had been terminated by a stroke.

9 In the Streets of Old Batavia – Godowsky portrays the hustle and bustle of the crowded bazaars with their admix of Chinese, Arabic and European inhabitants.

10 In the Kraton – the vast enclosure in which ‘the [Sultan of Djokja] has his palaces and wherein dwell besides the Sultan, Sultana and princes and princesses, his numerous concubines, slaves and servants, court officials, nobles, musicians, actors, dancers, workmen, tradespeople and many individuals with indefinable occupations.’

11 The Ruined Water Castle at Djokja – Godowsky’s impression recalls the once splendid palace in a glittering, highly chromatic romance.

12 A Court Pageant in Solo – the Sultans of Solo and Djokja arranged court festivities periodically and Godowsky closes his album with the pomp and bombast of a royal procession, broken by a middle section reflecting the sadness that Godowsky felt was present in all Oriental music, and terminating with a joyous *fugato*.

The work was published in August 1925 in four parts. The front cover does not say *Java Suite* but *Phonoramas – Tonal Journeys for the Pianoforte*. Surrounding the title, future *Phonoramas* are indicated by sketches representing Egypt, Japan, America, Russia and other countries by Godowsky’s friend the artist John Campbell Phillips (1873-1949) to whom the *Java Suite* is dedicated. However, in the event, there were to be no more *Phonoramas*.

Jeremy Nicholas

[Author of *Godowsky – The Pianists’ Pianist*. Travis and Emery Music Bookshop, 2013.]

Three Movements from Petrushka

Ten years after his ballet *Petrushka* premiered in Paris in June 1911, Stravinsky crafted *Three Movements from Petrushka* for the Polish pianist Arthur Rubinstein. The music illustrates scenes in the life of an anarchic puppet, Russia’s equivalent of England’s Mr Punch. Rather than attempting to emulate his ballet’s original orchestration, Stravinsky’s arrangement revels in the piano’s distinctive timbres and textures.

The *Three Movements* opens with a Russian dance [‘Danse russe’], its exuberant barrel-organ tunes interrupted by a melancholy interlude. Petrushka’s room [‘Chez Petrouchka’], evokes a mysterious soundscape with its initial bell-like flourish before projecting Petrushka’s complex nature through a montage of contrasting episodes. Stravinsky crowns his trio of *Petrushka* pieces with a trip to ‘The Shrovetide Fair’, a legacy of old Russia, with its fairground booths, hawkers’ songs, jostling drunks and raucous food vendors. Here Petrushka meets his nemesis, a sabre-rattling Moor, who kills the lovesick puppet with one blow of his blade.

Andrew Stewart

Java Suite

Über mehr als zwei Jahrzehnte seit seinem sensationellen Berlin-Debüt im Jahr 1900 behauptete sich der Pianist und Komponist Leopold Godowsky als einer der am meisten gebuchten und am besten bezahlten Konzertpianisten weltweit. Und von dieser Welt wollte er so viel wie möglich sehen.

Im Dezember 1922, zu Beginn einer umfangreichen Tournee durch den Fernen Osten, schrieb er seinem Freund und Sekretär Maurice Aronson aus Shanghai zu seinen Plänen, „pittoreske, ebenso charakteristische wie fantastische Stücke, basierend auf Volksweisen und Tänzen exotischer Länder“ zu schreiben: „Java, Japan, China, Indien, die Türkei und vielleicht auch eines von Juden und Schwarzen. Ich beabsichtige, sie so musikalisch wie möglich zu gestalten, aber zugänglich sowohl für Laien als auch für ernsthafte Musiker.“

Anfang 1923 verbrachte Godowsky mehrere Wochen auf Java, wo er jeden Tag Konzerte gab. Das Javanische faszinierte ihn und inspirierte eine seiner originellsten Kompositionen: die *Java Suite*. Nachdem seine Tournee beendet war, begann er mit der Arbeit zunächst in Berlin, um das Werk dann in den sich anschließenden acht Monaten in New York, Chicago und Evanston abzuschließen. Aus den ursprünglich geplanten drei Sätzen waren zwölf geworden. „Tonale Reisen fürs Klavier“ nannte er sie und versah sie mit dem Titel *Phonoramas*.

Für Godowsky verkörperte nichts so sehr „den mysteriösen und fremdartigen Charakter der Insel und seiner Einwohner“ wie der Gamelan, und so ist es die dem Gamelan eigene Klanglichkeit, die in der gesamten Suite stets präsent ist, weshalb sämtliche Sätze denn auch im Zweier- oder Vierertakt stehen, da es in der javanischen Musik kein Dreiermetrum gibt.

1 Gamelan – ein klangliches Abbild des typischen Gamelan-Ensembles.

2 Wayang-Purwa (Stabpuppen-Schattenspiel) „Dieses alte, typisch javanische Schauspiel“, schrieb Godowsky, „symbolisiert [...] die Größe ihrer historischen Vergangenheit; ihre Hoffnungen, Wünsche und ihren nationalen Zusammenhalt.“

3 Hari Besaar (Der Große Tag) – ist die Darstellung der Kermess (Jahrmarkt) mit seinen unbeschwerten, buntgemischten Besuchern. Hier verwendet Godowsky zwei Fragmente authentisch javanischer Melodien (es ist dies das einzige Mal, dass er direkt auf solche Quellen zurückgreift), auch aber zwei Takte aus einer javanischen Rhapsodie für Orchester des holländischen Komponisten Paul Seelig (1876–1945) aus Bandung, Java.

4 Chattering Monkeys at the Sacred Lake of Wendit [Plappernde Affen am Heiligen See von Wendit] – eine *moto perpetuo* Etüde alternierender und ineinander verzahnter Wiederholungen.

5 Boro Budur in Moonlight – der prachtvolle buddhistische Tempel nördlich von Djokja wird in nächtlichen Variationen heraufbeschworen.

6 The Bromo Volcano and Sand Sea at Daybreak – der aktive Vulkan dominiert eine weite, grau-schwarze Wüste.

7 Three Dances – in kontrastierenden Stimmungen und Rhythmen. „Der erste ... bringt die Mattigkeit und Melancholie des Fernen Ostens zum Ausdruck; der zweite die Anmut und den Charme orientalischer Tänzerinnen; der dritte ihre Poesie und Sanftheit, übersetzt in ein abendländisches Idiom“ (Godowskys Vorwort).

8 The Gardens of Buitenzorg – die berühmten botanischen Gärten, seinerzeit Landsitz des holländischen Generalgouverneurs für Ostindien, werden in hauchzarter, sinnlicher Entrücktheit dargestellt (Buitenzorg steht für „Sans souci“, „ohne Sorgen“). Godowsky selbst spielte den Satz 1935 privat ein, fünf Jahre nachdem er seine öffentliche Karriere nach einem Schlaganfall beendet hatte.

9 In the Streets of Old Batavia – Godowsky porträtiert die Betriebsamkeit und das Gewimmel der dichtgedrängten Basare mit ihrer Mischung aus chinesischen, arabischen und europäischen Einwohnern.

10 In the Kraton – das Keraton ist die große Einfriedung, in der „der [Sultan von Djokja] seine Paläste hat und in der neben Sultan, Sultanine, Prinzen und Prinzessinnen auch seine unzähligen Konkubinen, Sklaven und Diener sowie Hofbeamte, Adlige, Musiker, Schauspieler, Tänzer, Arbeiter, Händler und andere Leute mehr mit undefinierbaren Aufgaben leben.“

11 The Ruined Water Castle at Djokja – Godowskys Impression erweckt den ehemals prächtigen Palast in einer funkelnden, äußerst chromatischen Romanze zum Leben.

12 A Court Pageant in Solo – die Sultane von Solo und Djokja arrangierten regelmäßig höfische Festivitäten, und so schließt Godowsky dieses Album mit dem Pomp und dem Bombast einer höfischen Prozession, unterbrochen von einem Mittelteil, der jene Betrübnis widerspiegelt, der Godowsky eine gewisse Präsenz in aller orientalischen Musik zusprach, wobei er den Satz dann mit einem fröhlichen *Fugato* beendet.

Das Werk wurde im August 1925 in vier Teilen veröffentlicht. Auf dem Umschlag findet sich statt *Java Suite* allerdings der Titel *Phonoramas – Tonal Journeys for the Pianoforte*. Um den Titel herum sind künftige *Phonoramas* angedeutet, mit Skizzen, die für Ägypten, Japan, Amerika, Russland und andere Länder mehr stehen, und die aus der Feder von Godowskys Künstlerfreund John Campbell Phillips (1873–1949) stammen, dem die *Java Suite* auch gewidmet ist. Letztlich aber sollten keine weiteren *Phonoramas* mehr entstehen.

Jeremy Nicholas

[Autor von *Godowsky – The Pianists' Pianist*. Travis and Emery Music Bookshop, 2013.]

Übersetzung: Matthias Lehmann

Drei Sätze aus Petruschka

Zehn Jahre nach der Uraufführung seines Balletts *Petruschka* im Juni 1911 in Paris arrangierte Strawinsky *Drei Sätze aus Petruschka* für den polnischen Pianisten Artur Rubinstein. Die Musik schildert Szenen aus dem Leben einer anarchischen Gliederpuppe, das russische Pendant des englischen Mr. Punch oder des deutschen Kasper. Statt seine originale Ballettorchestration nachzuahmen, schwelgt Strawinskys Bearbeitung in den typischen Klavierfarben und -texturen.

Die *Drei Sätze* beginnen mit einem „Russischen Tanz“, dessen ausgelassene Drehorgelmelodien von einem melancholischen Zwischenspiel unterbrochen werden. „Chez Petrouchka“ evoziert eine geheimnisvolle Klanglandschaft mit dem glockenähnlichen Tusch am Beginn, bevor Petruschkas Komplexität in einer Montage kontrastierender Episoden dargestellt wird. Strawinsky krönt seine drei *Petruschka*-Stücke mit einem Gang auf den „Jahrmarkt“, ein Erbe des alten Russland mit den Jahrmarktständen, Liedern von Straßensängern, torkelnden Betrunkenen und lärmenden Lebensmittelverkäufern. Hier trifft Petruschka auf seinen Erzfeind, den säbelrasselnden Mohren, der die liebeskranke Puppe mit einem Hieb seiner Klinge tötet.

Andrew Stewart

Übersetzung: Christiane Frobenius

Executive Producers: Matthew Cosgrove, Chris Craker
Project Concept & Artistic Direction: Stanislav Ioudenitch
Visual Direction & Production: Potret Therapy
Producer & Editor: Martin Sauer
Recording, Mixing & Mastering Engineer: Jupp Wegner
Recorded: Teldex Studio, Berlin, July 2025
Publisher: Boosey & Hawkes [Stravinsky]
Cover design: Paul Marc Mitchell for WLP London Ltd
Layout & editorial: WLP London Ltd
© 2026 Jonathan Kuo © 2026 Rubicon Classics Ltd

