

Leopold
GODOWSKY
Java Suite

Wine, Women and Song
(Symphonic Metamorphosis
on Themes of Johann Strauss II)

Konstantin Scherbakov, Piano

Leopold Godowsky (1870-1938)

Piano Music Volume 8: Java Suite (Phonoramas: Tonal Journeys for the Pianoforte)

The great Polish-American pianist Leopold Godowsky was born at Soshly, a village near the Lithuanian city of Vilnius, in 1870, the son of a doctor. The first signs of his exceptional musical ability were clear by the age of three and he wrote his first compositions four years later, in 1879 making his first public appearance as a pianist. There followed a series of concerts in Germany and Poland and a very short period of study with Ernst Rudorff, a pupil of Clara Schumann and of Moscheles, at the Berlin Musikhochschule. Four months at the Hochschule proved enough and in the same year, 1884, Godowsky made his first appearance in the United States in Boston, under the auspices of the Clara Louise Kellogg Concert Company, then touring with that singer and with the singer Emma Thursby. 1885 brought appearances at the New York Casino, in weekly alternation with the Venezuelan pianist Teresa Carreño, and the following year he undertook a tour of Canada with the Belgian violinist Ovide Musin, for whom Saint-Saëns had written his *Morceau de Concert*. In the hope of studying with Liszt, Godowsky returned to Europe, but, learning of Liszt's death from a newspaper, he travelled, instead, to Paris, with the object of studying with Camille Saint-Saëns, distinguished equally as a pianist and a composer. Saint-Saëns was impressed by Godowsky's playing and suggested that he should adopt him, on condition that he changed his name, a suggestion that Godowsky rejected. For the better part of three years, however, their relationship continued, with Sundays spent together, Godowsky playing to Saint-Saëns, before the latter played to his disciple his own compositions. The contact was a valuable one and allowed Godowsky to meet leading figures in contemporary musical life, including Tchaikovsky, whose music he played in that composer's presence at the Paris chamber-music society, La Trompette. In 1927, six years after the death of Saint-

Saëns, Godowsky transcribed for piano his mentor's *La Cygne* (The Swan), from the *Carnival of the Animals*, and on his own deathbed in 1938 had a friend play this to him.

In 1890 Godowsky returned to America, where he joined the staff of the New York College of Music, married, and took out American citizenship. While continuing his career as a performer, he visited Philadelphia in 1894 and 1895, as the head of the piano department at the music school founded by Gilbert Reynold Combs, and from 1895 to 1900 led the piano department of the Chicago Conservatory. A successful concert in Berlin persuaded him to settle there in the latter year, teaching and using the city as his base for concert tours throughout Europe and the Near East. In 1909 he moved to Vienna to direct the piano masterclass at the Akademie der Tonkunst.

There were American tours between 1912 and 1914 and with the outbreak of war Godowsky settled again in the United States, giving concerts and clarifying his innovative theories of keyboard technique in a series of editions and publications. At the same time he continued to write music of his own for the piano. He gave his last concert in the United States in 1922, but continued to tour throughout the world, acknowledged as one of the leading virtuosos of his time. His career as a performer was curtailed by a stroke in 1930, depriving him of the ability to play for the last eight years of his life. He was now increasingly led to pin his hopes for a lasting place in the history of music on his compositions and transcriptions for the piano. Such recognition, however, has been slow to come.

Godowsky published his *Java Suite* in New York in 1925 under the title *Phonoramas: Tonal Journeys for the Pianoforte*, dedicating it to his friend J. Campbell Phillips. In his introduction to the whole work Godowsky explains his admiration for the ancient

culture and native music of the Javanese, pointing out that the latter is all in duple or quadruple time, the counterpart of his *Walzermasken* and *Triakontameron*, which are all in triple time. He provides ample introductions to each of the pieces, the first of which, *Gamelan*, nowadays will need no explanation. Godowsky aims to reproduce something of the sonority of the gamelan, on the whole avoiding the chromatic. In *Wayang-Purwa: Puppet Shadow Plays* versions of Hindu epics are presented by shadow puppets, the *Dalang*, manipulated with bamboo rods so that their shadows are seen on a white screen. *Hari Besaar: The Great Day* represents a country fair, attended by people gathering from plantations and villages to enjoy the performances of actors, musicians, dancers and fakirs.

The second part of the suite starts with *Chattering Monkeys at the Sacred Lake of Wendit*. Godowsky explains in his preface that the lake is a few miles away from the little city of Malang. The chattering monkeys, jumping from tree to tree and snatching bananas from visitors, offer a scene of fun and animation, presented in an *Allegro scherzando*. *Boro Budur in Moonlight* depicts the great Buddhist shrine, with its many sculptures of Buddhas, seen in melancholy and eerie moonlight and suggesting the transitory nature of human endeavour. In *The Bromo Volcano and the Sand Sea at Daybreak* Godowsky tells of crossing the sea of sand to reach the sight of the great volcano, suggesting to him scenes from Dante's *Inferno* with its rising vapours and dense clouds, feelings of human futility to be dispelled by the rays of the sun rising in triumph.

The third part opens with *Three Dances*, the first languid and melancholy, the second graceful and the third suggesting poetry and tenderness. *The Gardens of Buitenzorg* recall the air perfumed by exotic flowers, producing feelings of insatiable longing. Buitenzorg,

Godowsky explains, a name meaning *Sans Souci*, lies forty miles from Batavia and is the country capital where, at this time, the Governor-General of the Dutch East Indies had his residence. In *The Streets of Old Batavia* takes the visitor among exotic crowds, to the Chinese quarter and to the Arab settlement and, finally, to the native quarter and all the wild variety of the bazaar.

In *the Kraton* evokes the enclosures in which the Sultans have their palaces and entourages. Godowsky writes of the capital of the chief Sultan, the Susuhunan, in Solo, the popular name for Surakarta, and the next in importance, the Sultan of Djokja, the popular name of Djokjakarta. The distant sound of the gamelan informs the scene. Near the Kraton of Djokja stand the crumbling remains of the Water Palace with its fountains and cascades. The festivities of former times are now vanished, and *The Ruined Water Castle at Djokja* suggests yearning for the past and mourning for departed love. Godowsky ends his *Phonoramas* with *A Court Pageant in Solo*, depicting what he describes as the pomp, bombast and gorgeousness of a royal procession on a festive occasion. There is again a passing air of melancholy, dispelled by a *fugato* and the final resumption of the processional march.

In 1912 Godowsky published three compositions based on waltzes by the younger Johann Strauss, describing them as *Symphonische Metamorphosen Johann Strauss'scher Themen* (Symphonic Metamorphoses on Themes of Johann Strauss). The third of these is a waltz-paraphrase of *Wein, Weib und Gesang* (Wine, Woman and Song), a splendidly imagined virtuoso transformation of the familiar original material.

Keith Anderson

Konstantin Scherbakov

Hailed by critics at the Lucerne Festival as a modern Rachmaninov and the triumphant winner of the first Rachmaninov Competition in Moscow in 1983, Konstantin Scherbakov launched his international career in 1990 at the XXth Chamber Music Festival of Asolo, where he performed the complete Rachmaninov works for piano solo in four recitals, to the manifest approval of Sviatoslav Richter, who listened to his performance. Born in the Siberian town of Barnaul, Konstantin Scherbakov made his début there at the age of eleven as soloist in Beethoven's *First Piano Concerto*. Soon after he moved to Moscow to continue his musical education at the Moscow Tchaikovsky Conservatory with the legendary teacher Lev Naumov, whose assistant he later became. After winning an array of prizes at prestigious international competitions in Montreal, Bolzano, Rome and Zurich, he has

performed with all the leading orchestras of the former Soviet Union and played recitals in more than a hundred cities. Since 1992 Konstantin Scherbakov has lived in Switzerland. In addition to recitals, orchestral performances and tours all over the world, and televised and broadcast performances throughout Europe, his concert activity has brought participation in major festivals, such as Frankfurt, Bregenz, Bodensee, Luzern, Klavier-Festival Ruhr, Bad Kissingen, Schubertiade Feldkirch and Salzburg, among others. Boasting a phenomenal repertoire of some fifty concertos and a similar number of recital programmes, Konstantin Scherbakov has recorded music from Bach to Strauss and Scriabin and from Beethoven to Medtner and Respighi, with a current commitment to record for Marco Polo the complete piano music of Leopold Godowsky. His acclaimed contribution to the Naxos Liszt piano music series includes critically acclaimed performances of Liszt's transcriptions of Beethoven's Symphonies, of which the *Ninth Symphony* (Naxos 8.557366) was awarded the German Critics' Prize 2005, as well as his recording of Godowsky's *Sonata in E minor* for Marco Polo (8.223899), which was awarded the German Critics' Prize in December 2001. Scherbakov's recording of the 24 *Preludes and Fugues* of Shostakovich for Naxos (8.554745-46) received the Classical Award 2001 at Cannes. In August 2005 Scherbakov played the cycle in two recitals at the Salzburg Festival to a very enthusiastic critical acclaim.

Leopold Godowsky (1870–1938): Klaviermusik Folge 8 – Java Suite

Der große polnisch-amerikanische Pianist Leopold Godowsky wurde 1870 als Sohn eines Arztes in Soshly bei Wilna (heute Vilnius/Litauen) geboren. Die ersten Zeichen eines außergewöhnlichen musikalischen Talents zeigten sich bereits bei dem Dreijährigen, und mit sieben Jahren begann der Knabe zu komponieren. Wieder zwei Jahre später trat er erstmals als Pianist an die Öffentlichkeit. Nach Konzertreisen durch Deutschland und Polen studierte er 1884 kurze Zeit bei dem Clara Schumann- und Moscheles-Schüler Ernst Rudorff an der Berliner Musikhochschule. Vier Monate waren offenbar genug, denn schon im selben Jahr kam es in Boston zu Godowskys erstem US-Auftritt, wobei ihn die Konzertgesellschaft der amerikanischen Sopranistin Clara Louise Kellogg unter ihre Fittiche nahm. Mit ihr und ihrer Kollegin Emma Thursby ging der junge Musiker anschließend auf Konzertreise. 1885 ließ er sich im wöchentlichen Wechsel mit der venezolanischen Pianistin Teresa Carreño im New Yorker Casino hören, und im folgenden Jahr unternahm er eine Kanada-Tournee mit dem belgischen Geiger Ovide Musin, für den Saint-Saëns sein *Morceau de Concert* geschrieben hatte.

Anschließend kehrte Leopold Godowsky nach Europa zurück, da er hoffte, bei Franz Liszt studieren zu können. Als er aus den Zeitungen von dessen Tod erfuhr, reiste er nach Paris, um sich von Camille Saint-Saëns ausbilden zu lassen, der ein ebenso vorzüglicher Pianist wie Komponist war. Dieser zeigte sich beeindruckt von Godowskys Klavierspiel und schlug vor, ihn zu adoptieren, wenn er seinen Namen änderte. Dieser Vorschlag stieß zwar auf Ablehnung, der Kontakt zwischen den beiden Künstlern währte aber dennoch drei Jahre: Jeden Sonntag spielte Godowsky Saint-Saëns vor, der seinen Schüler im Gegenzug seine eigenen Werke hören ließ. Die Beziehung erwies sich als wertvoll und brachte Godowsky mit führenden Persönlichkeiten des Musiklebens zusammen – unter anderem mit Peter Tschaikowsky, der anwesend war, als der junge Mann einige

seiner Werke in der Pariser Kammermusikgesellschaft La Trompette aufführte. Sechs Jahre nach dem Tod seines Mentors transkribierte Godowsky 1927 den *Schwan* aus Saint-Saëns' *Karneval der Tiere*. Diese Bearbeitung ließ er sich von einem Freund vorspielen, als er 1938 selbst auf dem Sterbebett lag.

1890 ging Godowsky wieder nach Amerika, um am New Yorker College of Music zu unterrichten. Er heiratete und wurde amerikanischer Staatsbürger. Während er seine pianistische Karriere fortsetzte, war er 1894 und 1895 an der von Gilbert Raynold Combs gegründeten Musikschule von Philadelphia als Leiter der Klavierabteilung tätig, worauf er von 1895 bis 1900 in derselben Eigenschaft am Konservatorium von Chicago wirkte. Am 6. Dezember 1900 gab er in Berlin ein derart erfolgreiches Konzert, dass er beschloss, die deutsche Hauptstadt zu seinem Wohnsitz und zur Ausgangsbasis für seine Europa- und Nahost-Reisen zu machen. 1909 übernahm er die Meisterklasse für Klavier an der Wiener Akademie der Tonkunst.

Von 1912 bis 1914 reiste Leopold Godowsky mehrfach in die USA, wo er sich nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wieder niederließ. Neben seiner konzertanten Tätigkeit stellte er in einer Reihe von Editionen und Veröffentlichungen seine innovativen Theorien zur Klaviertechnik vor. Überdies komponierte er weiter für sein Instrument. 1922 gab er sein letztes Konzert in den USA. Allerdings reiste er auch weiterhin als einer der führenden Virtuosen seiner Zeit durch die Welt. 1930 machte ein Schlaganfall seiner Karriere ein abruptes Ende, worauf er seine Bemühungen um einen dauerhaften Platz in der Musikgeschichte während der letzten acht Jahre seines Lebens hauptsächlich auf seine Kompositionen und Transkriptionen für Klavier stützte. Diese Anerkennung stellte sich allerdings nur langsam ein.

Seine *Java Suite* veröffentlichte Leopold Godowsky 1925 in New York unter dem Titel *Phonoramas*:

Tonal Journeys for the Pianoforte mit einer Widmung an den Freund J. Campbell Phillips. In der Einleitung spricht der Komponist von seiner großen Bewunderung für die alte Kultur Javas und die dortige Musik, die sich – wie er betont – ausschließlich im Zweier- oder Vierertakt bewegt. Dasselbe gilt für seine Klaviersuite, die damit das Gegenstück zu den *Walzermasken* und dem *Triakontameron* bildet, die ausschließlich im Dreiertakt komponiert sind.

Godowsky stellt jedem Stück eine umfassende Einführung zur Seite. Der erste Satz mit dem Titel *Gamelan* bedarf heute freilich keiner Erklärung mehr. Godowsky wollte hier etwas von der Klangwelt des Gamelan einfangen, indem er jegliche Chromatik vermied. Beim *Wayang Purwa: Schattentheater mit Puppen* werden hinduistische Epen durch *Dalang* dargestellt – durch Marionetten, die mit Bambusstangen bedient werden und ihre Schatten auf eine weiße Leinwand werfen. *Hari Besaar: Der große Tag* stellt einen Jahrmarkt auf dem Lande dar, zu dem die Menschen von den Plantagen und Dörfern zusammenströmen, um die Darbietungen der Schauspieler, Musiker, Tänzer und Fakire anzuschauen.

Der zweite Teil der Suite beginnt mit den *Schwätzenden Affen am heiligen See Wendit*. In seinem Vorwort schreibt Godowsky, dass dieser See ein paar Kilometer von der Kleinstadt Malang entfernt liegt. Die kreischenden Affen, die von Baum zu Baum hüpfen und von den Besuchern Bananen ergattern, bieten hier eine spaßhafte, lebendige Szene, die in einem *Allegro scherzando* ausgeführt ist. *Borobudur im Mondenschein* schildert das großartige Heiligtum mit seinen vielen Buddha-Skulpturen, das hier im melancholischen, unheimlichen Mondlicht zu sehen ist und an die vergängliche Natur aller menschlichen Unternehmungen denken läßt. In *Der Vulkan Bromo und das Sandmeer bei Tagesanbruch* berichtet Godowsky, wie man das Sandmeer im Osten Javas überquerte, um den großen Vulkan sehen zu können. Der aufsteigende Dunst und die dichten Wolken des Berges hätten ihn, so Godowsky, an Szenen in Dantes *Inferno* erinnert – wobei das Gefühl der menschlichen Unzu-

lässigkeit sich im Triumph der Sonnenstrahlen auflöste.

Der dritte Teil beginnt mit *Drei Tänzern*. Der erste ist müde und melancholisch, der zweite *graziös* und der dritte poetisch zart. *Die Gärten von Bultenzorg* beschwören die nach exotischen Blumen duftende Luft und erzeugen ein Gefühl unstillbarer Sehnsucht. Bultenzorg liegt etwa sechzig Kilometer südlich von Jakarta (früher: Batavia) und ist die Distrikthauptstadt, in der früher der Generalgouverneur von Niederländisch-Ostindien residierte. In den Straßen des alten Batavia erlebt der Besucher eine exotische Menschenmenge: Er gelangt ins Chinesenviertel, in den arabischen Teil zu den Einheimischen und erlebt endlich die ganze bunte Vielfalt des Bazars.

Im *Kraton* führt in einen der Palastbezirke, in denen die Sultane residierten. Godowsky beschreibt die Wohnsitze des Hauptsultans (Susuhunan) von Surakarta (volkstümlich: Solo) und des nächst bedeutenden Herrschers von Djokja (umgangssprachlich für Djokjakarta). Der ferne Klang des Gamelan erfüllt die Szene. In der Nähe des Kraton von Djokjakarta bröckeln die Überreste des Wasserschlosses mit seinen Brunnen und Kaskaden. Die alten Feste sind Geschichte, und die *Ruinen des Wasserschlosses von Djokja* wirken wie die Sehnsucht nach der Vergangenheit und die Klage um eine verlorene Liebe. Godowsky beendet seine *Phonoramas mit Ein höfischer Aufzug in Solo*, der nach seinen eigenen Worten den Prunk, den Glanz und die Pracht einer königlichen Festprozession darstellt. Erneut gibt es ein vorübergehendes Gefühl der Melancholie, das von einem *Fugato* und der abschließenden Wiederholung der Prozessionsmusik zerstreut wird.

Im Jahre 1912 veröffentlichte Godowsky unter dem Titel *Symphonische Metamorphosen Johann Strauss' scher Themen* drei Kompositionen nach Walzern von Johann Strauß Sohn. Das dritte dieser Stücke ist eine Walzerparaphrase über *Wein, Weib und Gesang*, eine glänzend ausgedachte, virtuose Transformation des bekannten Originalmaterials.

Keith Anderson

Deutsche Fassung: Cris Possalc

MARCO
POLO

DDD

8.225274

Playing Time
59:55

P & C 2007
 Naxos Rights International Ltd.
 Booklet notes in English • Kommentar auf Deutsch
 Made in the EU
www.naxos.com

One of the great virtuoso pianists of his time, Leopold Godowsky also sought to make a name for himself as a composer. In common with other performers he wrote a great deal of music for his own use. Written at a stage in his career when he had decided to devote more time to composition, the 1925 *Java Suite* offers a series of evocative tone-pictures inspired by the landscape and people of Indonesia, which Godowsky had visited during a concert tour. His earlier imaginative metamorphosis of Strauss's *Wine, Woman and Song* reveals another side of his genius.

Leopold
GODOWSKY
 (1870-1938)

Piano Music Vol. 8

**Java Suite (Phonoramas:
 Tonal Journeys for the
 Pianoforte)**

Part I

10:51

1	Gamelan	3:27
2	Wayang-Purwa:
Puppet Shadow Play	3:14
3	Hari Besaar: The Great Day	4:10

Part II

8:34

4	Chattering Monkeys
at the Sacred Lake of Wendit	1:51
5	Boro Budur in Moonlight	3:31
6	The Bromo Volcano and
the Sand Sea at Daybreak	3:12

Part III

12:05

7	Three Dances	5:11
8	The Gardens of Buitenzorg	3:16
9	In the Streets of Old Batavia	3:39

Part IV

16:31

10	In the Kraton	7:13
11	In the Ruined Water
Castle at Djokja	5:03
12	A Court Pageant in Solo	4:15

13	Symphonic Metamorphoses on
 Themes of Johann Strauss II
 No. 3: Wine, Women
 and Song | 11:54 |
|----|--|--------------|

Konstantin Scherbakov, Piano

Recorded in Potton Hall, Suffolk on 29th and 30th November, 2005
 Producer & Post-Production: Andrew Walton, K&A Productions Ltd. • Engineer: Mike Clements
 Publisher: Carl Fischer Inc., New York (tracks 1-12)
 This recording was made and edited at 24 bit resolution
 Booklet Notes: Keith Anderson

Cover Photo: Mount Bromo, Java by Yvonne van der Marck (iStockphoto.com)