

CD-137 STEREO

CÉSAR FRANCK

The Music for Piano and Orchestra
Prelude, Chorale and Fugue

Kerstin Åberg, piano
Gothenburg Symphony Orchestra / Okko Kamu

FRANCK, César (1822-1890)

- [1] Les Djinns, 14'48**
poème symphonique pour piano et orchestre (*Costallat*)
-
- [2] Variations symphoniques 15'55**
pour piano et orchestre (*Eulenburg*)
-
- [3] Prélude, Choral et Fugue pour piano 20'40**
(*Schott*)
-

Kerstin Åberg, piano

[1, 2] Gothenburg Symphony Orchestra

(Göteborgs Symfoniker)

conducted by **Okko Kamu**

INSTRUMENTARIUM

[1, 2] Grand Piano: Steinway D. Piano technician: Frank Davéus

[3] Grand Piano: Steinway D. Piano technician: Ingvar Asp

The history of music can show us many different patterns in the creative development of composers. Some composers have had their most important period early (Mozart, Schubert, Mendelssohn), whilst others present a more even pattern, albeit with an increasingly introspective idiom, the older they become (Ludwig van Beethoven, Brahms). Certain composers lose their creative powers entirely after a few intensive years (Ives, Sibelius), whilst others have creative periods interspersed with completely silent stretches (Wolf). **César Franck** exemplifies an entirely different form of development. His major works, those that are still able to captivate us, came into existence when the composer was already over 55 years old, an age when the majority of composers have begun to lose their creative urge. How can this development be explained? Franck was born in Belgium in 1822. He displayed great musical gifts at an early age and was drilled hard by his father so that he could make his name as a piano virtuoso. He also received very thorough instruction in harmony and counterpoint from Antonín Rejcha in Paris. At the age of 24 he revolted. He broke with his father, renounced all ambitions of becoming a virtuoso, earned a living as teacher and accompanist — and got married. He had a very substantial musical training behind him, whilst the rest of his education had to some extent been neglected. During the next 20 years little happened in his creative life. He lived a quiet, secluded, conventionally middle-class existence in Paris, his career advanced slowly — he eventually became choirmaster and obtained an organist's post at the Church of St. Clotilde. During this period he composed a considerable amount of church music which has remained unknown and little played. He also wrote several works for the stage. More important perhaps was his development, over this period, of widely admired skills in the art of improvisation. Gradually his great musical capacity was noticed and he obtained a post at the Paris Conservatoire — not in composition, as he would have preferred, but as an organ teacher.

And then, suddenly, he was ready. During the last twelve years of his life he wrote all the important works which make him a great composer: the *Piano Quintet* in 1878, *Les Djinns* in 1884, *Prelude, Chorale and Fugue* in 1884, the *Symphonic Variations for piano and orchestra* in 1885, the *Violin Sonata* in 1886, the *Symphony in D minor* in 1888, together with a *String Quartet* from 1889. This collection of works is not characterized by the contemplation and introspection one perhaps expects of an older composer, but rather by joyful vitality, youthful passion and a fertility of invention.

The more serious Franck biographies offer no explanation for this development. It has admittedly been shown that he had a very devoted band of pupils, including Vincent d'Indy, who supported and encouraged him and were instrumental in having his works performed, but this is hardly a sufficient explanation on the psychological level. Other writers claim or suggest that Franck fell in love at this time with one of his young female pupils. The significance of this relationship, however, is pure conjecture. One can speculate on whether this romance provided the impulse that unleashed his creativity. As a psychological explanation for Franck's development this idea is both fascinating and attractive.

Be that as it may, a handful of masterpieces remains for posterity. The earliest work on this record is *Les Djinns*, which is based on a high-romantic poem by Victor Hugo. Djinns are small winged demons in the Arab fairy-tale world. The poem describes how these small demons rise up from the catacombs, come closer, fill the air with their shrieks, but pass by leaving the onlooker terrified and shaken.

The *Symphonic Variations* for piano and orchestra is one of the most important works in the piano literature. It is of relatively modest proportions and takes only about 15 minutes to perform. It is not a piano concerto in the virtuoso sense but rather a musical dialogue between two equal partners. In form, it constitutes a modified variation movement with two contrasting themes, something quite new at the time.

The *Prelude, Chorale and Fugue* was first conceived as a prelude and fugue in the style of Bach, but Franck felt that a transition between the two movements was necessary. The chorale gradually expanded to become the focal point of the work. The prelude, chorale and fugue are largely constructed on a single melodic idea, different facets of which are modified and illustrated in the course of the three movements. Franck has used all the possibilities of expression inherent in late romantic piano technique.

Torkel Åberg

Kerstin Åberg (b.1940 in Stockholm) was educated at the Royal Academy of Music in Stockholm where she took her music teacher's degree and her piano teacher's degree and studied the piano with Prof. Gunnar Hallhagen. She completed her studies in 1967 and was awarded the Royal Academy of Music Medal. She studied in San Francisco with Alexander Libermann (1965-67) and made her début in 1968. Since then she has given many successful recitals and has also been soloist with many Swedish orchestras. She is known as an excellent ensemble pianist and accompanist, in which capacity she has appeared internationally. She appears on 4 other BIS records.

The **Gothenburg Symphony Orchestra**, one of the oldest in Scandinavia, was founded in 1905. Within a short period the composer, pianist and conductor Wilhelm Stenhammar won the orchestra a leading position in Scandinavian musical life. Jean Sibelius and Carl Nielsen made frequent guest appearances conducting their own works. Tor Mann and Issay Dobrowen continued the tradition. The principal conductors in recent years have been Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling and Charles Dutoit. Other famous conductors who have made guest appearances with the orchestra include Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Erich Kleiber, Sir John Barbiroli, Sir Malcolm Sargent, Sir Colin Davis, Sir Georg Solti, Herbert von Karajan and Zubin Mehta. Since autumn 1982 the chief conductor has

been the highly sought-after Estonian Neeme Järvi. The Orchestra appears on 42 other BIS records.

Okko Kamu (b. 1946) is among the foremost Finnish conductors of international renown. His breakthrough came when he won the first Herbert von Karajan Conducting Competition in Berlin in 1969; since then his career has taken him all over the world. He was guest conductor with the Royal Opera in Stockholm (1970-71), chief conductor of the Finnish Radio Symphony Orchestra (1971-77), chief conductor of the Helsinki Philharmonic Orchestra (1981-88) and has been principal guest conductor of the City of Birmingham Symphony Orchestra. He is also an accomplished violinist and has performed as a member of the Suhonen and Finlandia Quartets and as a soloist at chamber and orchestral concerts. Okko Kamu appears on 9 other BIS records.

Die Musikgeschichte weist verschiedene Beispiele vom Verlauf schöpferischer Entwicklung von Komponisten auf. Einige erreichen ihre bedeutendste Phase früh im Leben (wie Mozart, Schubert, Mendelssohn), andere zeigen einen Verlauf, wo die Vertonung immer inniger und introvertierter wird (Ludwig van Beethoven, Brahms). Es gibt wieder andere Komponisten, deren schöpferische Kraft im Laufe ihres Lebens nachläßt (Ives, Sibelius), und bei einigen wechseln die Schaffensperioden mit totalem Schweigen ab (Wolf). Bei **César Franck** zeichnet sich eine ganz andersartige Entwicklung ab. Seine großen Werke, die immer noch imstande sind, das Interesse der Menschen zu wecken, entstanden, als er über 55 Jahre alt war — in einem Alter, wo der Schaffensdrang der meisten Komponisten im Abnehmen ist.

Wie kann diese Entwicklung erklärt werden? Franck war 1822 in Belgien geboren. Er wies bereits in frühen Jahren eine große musikalische Begabung auf, und wurde vom Vater hart getrieben, um als Klaviervirtuose voranzukommen. Sehr gründlichen Unterricht erhielt er in Harmonielehre und Kontrapunktik von Anton Reicha in Paris. Im Alter von 24 Jahren erfolgte die Rebellion. Es kommt zum Bruch mit dem Vater. Er schwört jeglichem Virtuosen Ehrgeiz ab, verdient sein Auskommen als Lehrer und Begleiter und heiratet. Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits eine solide musikalische Ausbildung hinter sich, während seine übrige Ausbildung gewissermaßen zu wünschen übrig läßt. In den folgenden 20 Jahren geschieht nichts Besonderes in seinem schöpferischen Leben. Er führt ein ruhiges, zurückgezogenes, bürgerliches Leben in Paris. Seine Karriere geht langsam vorwärts, allmählich ernannt man ihn zum Chormeister und Organist der Sainte-Clotilde-Kirche. In dieser Zeit schreibt er eine Menge kirchliche Musikwerke, die kaum bekannt sind und wenig gespielt werden. Außerdem schafft er mehrere szenische Werke. Wichtiger ist in dieser Epoche vielleicht, daß eine bewundernswerte Improvisationskunst bei ihm ausreift. Mit der Zeit wird seine hervorragende musikalische Fähigkeit

anerkannt, er wird Orgellehrer am Pariser Konservatorium — erhält jedoch nicht den von ihm begehrten Posten eines Kompositionslehrers.

Dann, plötzlich ist es soweit. In den letzten zwölf Jahren seines Lebens schreibt er das ganze Œuvre, das ihn zum großen Komponisten macht: Das *Klavierquintett* 1878, *Les Djinns* 1884, *Präludium, Choral und Fuge* 1884, *Symphonische Variationen für Klavier und Orchester* 1885, *Violinsonate* 1886, *Symphonie in d-moll* 1888 sowie das *Streichquartett* 1889. Eine Sammlung von Werken, nicht von Kontemplation und Introvertiertheit gekennzeichnet, wie man es vielleicht von einem älteren Komponisten erwarten würde, sondern von Lebenskraft, Freude, jugendlicher Leidenschaft und melodischer Kreativität durchdrungen.

In den seriösen Franck-Biographien findet man für diesen Entwicklungsgang keine Erklärung. Man hat zwar darauf hingewiesen, daß eine Gruppe von ergebenen Schülern um ihn vorhanden war (vor allem Vincent d'Indy), die ihm zur Seite standen und ihn ermutigten sowie dazu beitrugen, daß seine Werke aufgeführt wurden, aber als psychologische Erläuterung dürfte dies nicht genügen. Von anderen Autoren wird angedeutet, oder behauptet, Franck sei in eine seiner jungen Schülerinnen verliebt gewesen. Näheres über dieses Verhältnis ist allerdings völlig unbekannt. Man kann darüber nachdenken, ob diese Liaison womöglich der auslösende Faktor seiner schöpferischen Kraft war. Als psychologische Erklärung für Francks Entfaltung ist dieser Gedanke natürlich ansprechend und faszinierend.

Wie dem auch sei — der Nachwelt hinterläßt er eine Handvoll vollendeter Schöpfungen. Auf dieser Schallplatte finden Sie das früheste Opus **Les Djinns**, nach einem hochromantischen Gedicht von Victor Hugo. Die Dschinnen sind geflügelte Teufelchen der islamischen Märchenwelt. Das Gedicht beschreibt das Auftauchen der Teufel aus den Katakomben, wie sie sich nähern, die Sphäre mit ihrem Geschrei erfüllen, um dann wieder zu versinken. Den Zuschauer befällt Entsetzen und Erschütterung.

Die *Symphonischen Variationen* für Klavier und Orchester gehören zu den wichtigsten Werken der Klavierliteratur. Dem Umfang nach sind sie verhältnismäßig bescheiden, und es handelt sich um kein Klavierkonzert im virtuosen Sinn, eher um einen musikalischen Dialog zwischen zwei ebenbürtigen Partnern. Der Form nach besteht das Werk aus einem modifizierten Variationssatz mit zwei kontrastierenden Themen, was zu jener Zeit etwas völlig Neues war.

Präludium, Choral und Fuge waren ursprünglich geplant als Präludium und Fuge in Bachscher Nachfolge, aber Franck hatte das Bedürfnis, einen Übergang zwischen den zwei Sätzen zu schaffen. Allmählich nahm der Choral die Zentralstellung im Werke ein. *Präludium, Choral und Fuge* basiert im großen und ganzen auf einer einzigen melodischen Idee, die in den drei Sätzen von verschiedenen Seiten beleuchtet und umgeformt wird. Hier hat Franck alle Ausdrucksmöglichkeiten der spätromantischen Klaviertechnik voll ausgeschöpft.

Torkel Åberg

Kerstin Åberg (geb. 1940 in Stockholm) erhielt ihre Ausbildung an der Musikhochschule Stockholm. Sie legte dort das Musiklehrerexamen und das klavierpädagogische Examen ab; Klavier studierte sie bei Professor Gunnar Hallhagen. Ihre Studien beendete sie in Stockholm 1967 und wurde mit der von der Musikalischen Akademie verliehenen Medaille ausgezeichnet. In den Jahren 1965-67 studierte sie in San Francisco bei Alexander Libermann. 1968 debütierte sie. Seitdem ist sie in immer größerem Umfang als vielseitige Pianistin hervorgetreten. Außer in vielbeachteten — von den Kritikern mit Lob überhäuft — Solistenkonzerten ist sie zusammen mit verschiedenen schwedischen Orchestern tätig gewesen. Vor allem hat sie sich einen Namen innerhalb der Kammermusik und Liedbegleitung gemacht, auf welchen Gebieten sie auch mehrfach im Ausland aufgetreten

ist. Seit 1968 arbeitet sie mit Elemér Lavotha zusammen. Sie erscheint auf 4 weiteren BIS-Platten.

Die **Göteborger Symphoniker** wurden 1905 gegründet und sind eines der ältesten Orchester Skandinaviens. Der Komponist, Pianist und Dirigent Wilhelm Stenhammar brachte bald das Orchester an eine führende Stelle innerhalb des skandinavischen Musiklebens. Jean Sibelius und Carl Nielsen waren häufige Gastdirigenten mit eigener Musik auf dem Programm, und Tor Mann und Issay Dobrowen führten die Orchestertradition weiter. Chefdirigenten späterer Zeit waren Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling und Charles Dutoit. Weitere berühmte Gastdirigenten waren Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Erich Kleiber, Sir John Barbirolli, Sir Malcolm Sargent, Sir Colin Davis, Sir Georg Solti, Herbert von Karajan und Zubin Mehta. Ab Herbst 1982 gelang es dem Orchester, den sehr gefragten estnischen Dirigenten Neeme Järvi als Chefdirigent zu gewinnen. Das Orchester erscheint auf 42 weiteren BIS-Platten.

Okko Kamu (geb. 1946) gehört zur Spitzengruppe der international anerkannten finnischen Dirigenten. Sein Durchbruch erfolgte mit dem Sieg im 1. Herbert von Karajan-Wettbewerb für Dirigenten 1969 in Berlin, seitdem gastiert er in der ganzen Welt. Er war als Gastdirigent an der Königlichen Oper Stockholm (1970-71), Chefdirigent des Finnischen Rundfunk-Symphonieorchesters (1971-77) und als Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters Helsinki (1981-88) tätig und ist auch erster Gastdirigent des City of Birmingham Symphony Orchestra gewesen. Darüber hinaus ist er auch ein hervorragender Violinist und tritt in dieser Eigenschaft als Mitglied des Suhonen- und des Finlandia-Quartetts sowie als Solist in Kammer- und Orchesterkonzerten auf. Er erscheint auf 9 weiteren BIS-Platten.

L'histoire de la musique offre une grande variété d'exemples relatifs au développement créatif des compositeurs. Certains d'entre eux vécurent tôt leur période la plus importante (Mozart, Schubert, Mendelssohn), d'autres accusèrent un processus plus égal avec un langage tonal de plus en plus introverti au fur et à mesure que leur âge avançait (van Beethoven, Brahms). D'aucuns perdirent entièrement leur force créatrice après quelques années intensives (Ives, Sibelius) tandis que chez d'autres, des périodes fécondes furent coupées de moments d'infertilité totale (Wolf). **César Franck** montre un développement tout à fait différent. Ses grandes œuvres, celles qui peuvent encore capter l'attention du public, survinrent après ses 55 ans, à un âge où la force créatrice de la plupart des compositeurs commence à faiblir.

Comment peut-on expliquer ce développement? Franck est né en Belgique en 1822. Il fit montre très jeune d'un grand talent musical; son père le soumit à un entraînement sévère afin que Franck puisse s'établir comme pianiste virtuose. Il reçut aussi un sérieux enseignement en harmonie et en contrepoint d'Antonin Reicha à Paris. A 24 ans, il se révolta. Il rompit avec son père, renonça aux ambitions virtuoses, gagna sa vie comme professeur et accompagnateur et se maria. Il avait alors une très solide formation musicale mais son instruction générale avait été un peu négligée.

Durant les vingt années suivantes, sa créativité fut au ralenti. Il vivait une vie calme, retirée et bourgeoise à Paris, sa carrière progressait lentement; il finit par devenir chef de chœur et obtenir un poste d'organiste à l'église Ste-Clothilde. Il écrivit pendant ce temps plusieurs œuvres sacrées qui sont restées inconnues et peu jouées. Il composa aussi de la musique de scène. Le plus important est peut-être le fait qu'il développa, pendant ces années-là, un art d'improvisation très admirable. Son grand talent musical finit par être remarqué et Franck devint professeur au Conservatoire de Paris — non pas de composition comme il le souhaitait, mais bien d'orgue.

Et soudain, il est prêt. Il écrit dans les 12 dernières années de sa vie toutes les œuvres importantes qui font de lui un grand compositeur: le *Quintette pour piano* (1878), *Les Djinns* (1884), *Prélude, Choral et Fugue* (1884), *Variations symphoniques pour piano et orchestre* (1885), la *Sonate pour violon* (1886), la *Symphonie en ré mineur* (1888) et le *Quatuor à cordes* (1889). Ces œuvres ne se caractérisent ni par leur contemplation ni par leur intériorité comme on s'y attendrait peut-être d'un compositeur vieillissant, mais par leur vitalité, leur joie, leur passion juvénile et leur richesse d'invention mélodique.

Dans les biographies sérieuses de Franck, ce développement n'est pas expliqué. On a fait mention de son groupe d'élèves qui lui étaient très attachés, dont Vincent d'Indy, qui le soutinrent, l'encouragèrent et contribuèrent à ce que ses œuvres soient jouées, mais cela ne suffit pas comme explication psychologique. D'autres écrivains insinuent ou soutiennent que Franck, à ce moment-là, serait tombé amoureux d'une de ses jeunes élèves. On ne sait cependant rien de l'étendue de cette relation. On peut faire l'hypothèse que cette romance pourrait avoir été le catalyseur de son invention créatrice. Comme explication psychologique du développement de Franck, cette idée est à la fois attrayante et fascinante.

Quoi qu'il en soit, la postérité jouit d'une poignée d'œuvres superbes. La composition la plus hâtive sur ce disque est *Les Djinns*, basée sur un poème romantique de Victor Hugo. Les djinns sont de petits diables ailés dans les croyances arabes. Le poème décrit comment ces petits esprits sortent des catacombes, se rapprochent, remplissent l'air de leurs cris mais passent tout droit et laissent l'observateur terrifié et ébranlé.

Les *Variations symphoniques pour piano et orchestre* est une des principales œuvres de la littérature pour piano. De format plutôt modeste, ce morceau ne dure qu'une quinzaine de minutes. Ce n'est pas un concerto pour piano dans le sens virtuose du terme mais plutôt une conversation musicale

entre deux parties égales. La forme est celle d'un mouvement modifié de variations avec deux thèmes contrastants, une innovation en ce temps-là.

Prélude, Choral et Fugue devait être un prélude et fugue dans l'esprit de Bach mais Franck sentit qu'il avait besoin d'un pont entre les deux mouvements. Le choral se développa petit à petit jusqu'à former la partie centrale de l'œuvre. *Prélude, Choral et Fugue* repose en gros sur une idée mélodique unique qui est transformée et éclairée de différents côtés dans les trois mouvements. Franck a utilisé ici toutes les possibilités expressives de la technique pianistique du haut romantisme.

Torkel Åberg

Kerstin Åberg (née à Stockholm en 1940) étudia au Conservatoire Royal de Stockholm où elle obtint son diplôme de professeur de musique et de piano et où elle travailla avec le professeur Gunnar Hallhagen. Elle termina ses études en 1967 et reçut la "Médaille du Conservatoire Royal de Musique". Elle poursuivit ses études à San Francisco avec Alexander Libermann (1965-67) et fit ses débuts en 1968. Depuis lors, elle a donné plusieurs récitals couronnés de succès et elle a été soliste avec nombre d'orchestres suédois. Elle fait une carrière internationale car elle est connue comme une excellente accompagnatrice et pianiste d'ensemble. Elle a accompagné Elemér Lavotha depuis 1968 et elle apparaît sur 4 autres disques BIS .

L'Orchestre Symphonique de Gothembourg fut fondé en 1905 et est l'un des plus anciens de la Scandinavie. En peu de temps le compositeur, pianiste et chef d'orchestre Wilhelm Stenhammar haussa l'orchestre à une position de tout premier plan dans la vie musicale scandinave. Jean Sibelius et Carl Nielsen furent fréquemment invités à y diriger leurs propres œuvres. Tor Mann et Issay Dobrowen reprirent la tradition. Ces dernières années, les principaux chefs ont été Sergiu Comissiona, Sixten Ehrling et Charles Dutoit. D'autres chefs renommés ont été invités à diriger l'orchestre, dont Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Erich Kleiber, sir John Barbirolli, sir

Malcolm Sargent, sir Colin Davis, sir Georg Solti, Herbert von Karajan et Zubin Mehta. En automne 1982, l'orchestre réussit à obtenir les services du chef estonien si recherché, Neeme Järvi, comme son nouveau chef attitré. L'Orchestre Symphonique de Gothembourg a également enregistré sur 42 autres disques BIS.

Okko Kamu (1946-) compte parmi les plus éminents chefs d'orchestre finlandais contemporains à la renommée internationale. Il perça lorsqu'il gagna le premier concours de direction Herbert von Karajan à Berlin en 1969; sa carrière l'a conduit depuis partout dans le monde. Il fut chef invité à l'Opéra Royal de Stockholm (1970-71), chef principal de l'Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise (1971-77), chef attitré de l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki (1981-88) et il a été le principal chef invité de l'Orchestre Symphonique de la Cité de Birmingham. Un violoniste accompli, il a joué dans les quatuors Suhonen et Finlandia et il s'est présenté comme soliste lors de concerts orchestraux et de musique de chambre. Okko Kamu figure sur 9 autres disques BIS.

Recording data: [1, 2] 1979-05-31 at the Gothenburg Concert Hall, Sweden;
[3] 1979-10-15 at Studio 2, the Swedish Broadcasting Corporation,
Stockholm, Sweden

Recording engineer: [1, 2] Michael Bergek; [3] Peter Jacobs

[1, 2] 1 Neumann SM69, 2 Neumann M269 and 2 Neumann U87
microphones; Telefunken M5C tape recorder; BASF LGR30P tape, Dolby
Noise Reduction; [3] 2 Neumann M269 and 2 Neumann KM83
microphones; Studer B67 tape recorder; BASF LGR30P tape, no Dolby

Producer: Robert von Bahr

CD transfer: Siegbert Ernst

Cover text: Torkel Åberg

English translation: John Skinner

German translation: Csilla Lavotha

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover painting: Matthew Harvey

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.,
Harrogate, England

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© 1979 & © 1993, Grammofon AB BIS, Djursholm.

Kerstin Åberg

Okko Kamu

Photo: Alan J. Wood