

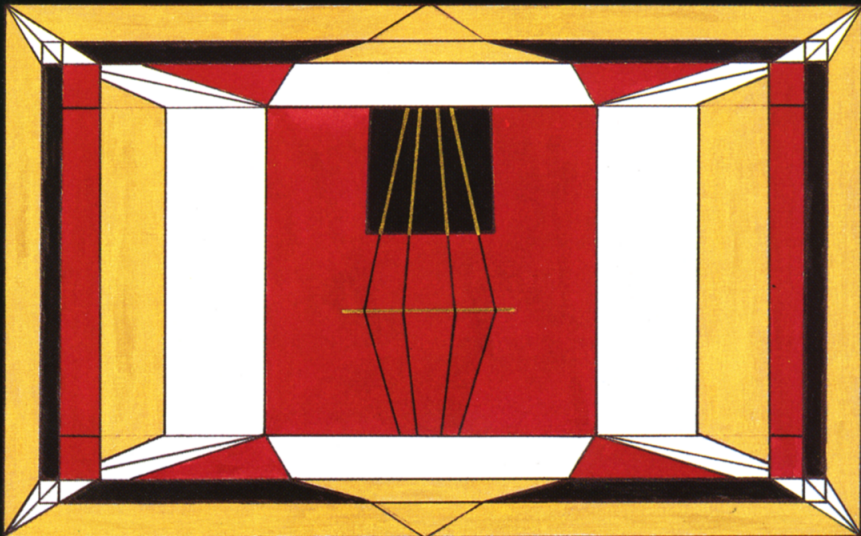

CD-386 STEREO

digital

The Russian Cello 2

Sonatas by Prokofiev & Rachmaninov

Torleif Thedéén, cello Roland Pöntinen, piano

A BIS original dynamics recording

BIS-CD-386 STEREO **DDD** T.T.: 61'01

“THE RUSSIAN CELLO 2”

PROKOFIEV, Sergei (1891-1953)

Sonata for 'cello and piano in C major, Op.119 (1949) 25'02

1. Andante grave. Moderato animato 11'59

2. Moderato 5'01

3. Allegro ma non troppo 7'48

RACHMANINOV, Sergei (1873-1943)

Sonata for piano and 'cello, Op.19 35'22

4/1. Lento 1'19 — 4/2. Allegro moderato 11'28 (12'47)

5. Allegro scherzando 6'02

6. Andante 6'04

7. Allegro mosso 10'13

Torleif Thedéen, 'cello
Roland Pöntinen, piano

Sergei Prokofiev had indeed written a Ballade for cello and piano in 1912 and his first cello concerto, Op.58, in 1933-38, but these works are not considered to be among his finest. It was only when he came to know the young cellist Mstislav Rostropovich in the late 1940s that his cello music received a strongly personal artistic uplift. Apart from the Cello Sonata, which he now wrote, he also revised the early cello concerto, making it the often-played Sinfonia Concertante, Op.125. He also started a cello concertino (completed by Rostropovich) and left an unfinished sonata for solo cello, Op.134.

Rostropovich has frequently defied the decrees of authority, especially by means of supporting outlawed fellow-artists. When the elite among Soviet composers (Shostakovich, Khachaturian, Prokofiev etc.) was struck by Stalin's great inquisition in 1948, Rostropovich was quick in rallying alongside Prokofiev. Prokofiev, like the others, had been accused of composing formalistic music, but unlike his colleagues he never fully recovered from the experience. He withdrew from public life and lived in isolation in the country. He suffered from high blood pressure, headaches and speech impediments.

In the music he wrote we find nothing in the way of sickness or reprisals — if we do not regard neoromanticism as a form of escapism. The ballet "The Stone Flower", Op.118, caused him great difficulties and in the Cello Sonata too he stretched his creative power to the limit. Rostropovich helped him with the cello part and, together with Sviatoslav Richter, gave the first public

performance of the Sonata at the beginning of March 1950. His fellow-composer Nicolai Myaskovsky noted in his diary: "Yesterday Rostropovich and Richter played Prokofiev's Cello Sonata — a first-class, fantastic work".

The sonata's tonal language is unusually homogeneous by Prokofiev's sarcastic and witty standards. It is expressive and undergoes a dramatic intensification. It is virtuosic, but at the same time a shining example of well-balanced chamber music.

Sergei Rachmaninov was an early developer. Already as a teenager he wrote among other pieces his first opera and the C sharp minor piano Prelude which was to pursue him for the rest of his life: the public always demanded this piece as an encore at his frequent concert appearances as a pianist. A major part of his output includes significant piano writing, whether it be in the context of a song, a piece of chamber music, concertante works for piano and orchestra or pieces for the piano alone. Almost without exception he himself was responsible for the first performances.

In the case of chamber music, older Russian music has a surprisingly meagre tradition, and Rachmaninov can scarcely be said to have contributed any incontestable masterpieces. A few movements for string quartet, salon-type pieces for cello and piano or violin and piano predate two piano trios and then there only remains his last and best chamber composition — the Cello Sonata, Op.19.

Some years before the turn of the century, Rachmaninov was in the throes of

an artistic crisis concerning the sceptical reception of his first symphony. His voice as a composer was silenced and did not present any new work until the Second Piano Concerto, Op.18 was first played in May 1901. Fortunately it was a great success (and remains so today), which acted as a spur to the completion of the Suite No.2 for two pianos, Op.17, and the Cello Sonata, both composed alongside the Concerto.

Rachmaninov's success with the Cello Sonata is also to be attributed to his close collaboration with his good friend, the cellist Anatoly Brandukov, with whom he gave the Sonata's first performance in December 1901, immediately after its completion. They played it often thereafter in many different circumstances.

Naturally it is the piano part which is dominant. The composer was not completely successful in conquering the problems of balance between the two instruments, and the exact title is indeed "Sonata for Piano and Cello". The cello is still allowed to present the main theme of the first movement, after the slow introduction, but it is the piano which launches the almost Schumannesque second theme and which in the ensuing music takes charge of the most interesting events, the cello acting as accompanist. The piano part tends to be concertante in character and sometimes offers us developed cadenzas. The cello, nevertheless, is expressive in its cantabile role, and, especially in the Andante, is the equal of the piano.

Sergej Prokofjew hatte zwar 1912 eine Ballade für Cello/Klavier geschrieben, sowie 1933-38 ein erstes Cellokonzert, aber jene Werke zählen nicht zu seinen besten. Erst als er gegen Ende der 40er Jahre den jungen Cellisten Mstislav Rostropowitsch kennenlernte, bekam seine Cellomusik ein großes persönliches Format. Abgesehen davon, daß er nun die Cellosonate schrieb, umarbeitete er auch das frühe Cellokonzert zu einer häufig aufgeführten Sinfonia Concertante Op.125, begann eine Celloconcertino Op.132 (von Rostropowitsch vollendet) und hinterließ eine unvollendete Sonate für Solocello Op.134.

Rostropowitsch trotzte nicht selten den Befehlen der Macht, besonders wenn es darum ging, in Ugnade geratene Kollegen zu unterstützen. Als die Elite sowjetischer Komponisten (Schostakowitsch, Chatjaturjan, Prokofjew u.a.) 1948 von Stalins großer Züchtigung getroffen wurden, trat Rostropowitsch gleich für Prokofjew ein. Diesem, wie auch den anderen, war der Vorwurf gemacht worden, formalistische Musik komponiert zu haben, aber zum Unterschied von den Künstlerkollegen erholte er sich nie ganz von dem Schock. Er zog sich von der Öffentlichkeit zurück und isolierte sich auf seinem Landsitz. Er bekam hohen Blutdruck, Kopfschmerzen und Sprechschwierigkeiten.

Von den Schwierigkeiten mit Behörden und Krankheit ist in der Musik nichts zu merken — es sei denn, man betrachte Neoromantik als eine Art Eskapismus. Das Ballett Die steinerne Blume Op.118 strengt ihn allerdings enorm an, und auch in der Cellosonate spannte er seine schöpferische

Kraft bis ins Äußerste. Rostropowitsch half ihm, den Cellopart zu gestalten, und mit Swjatoslaw Richter brachte er Anfang März 1950 die Sonate zur öffentlichen Uraufführung. Der Komponistkollege Nikolaj Mjaskowskij schrieb ins Tagebuch: „Gestern spielten Rostropowitsch und Richter Prokofjews Cellosonate — ein erstklassiges, phantastisches Werk.“

Angesichts dessen, daß die Sonate vom Sarkasten und Witzbold Prokofjew geschrieben wurde, ist ihre Tonsprache erstaunlich einheitlich. Sie ist ausdrucksvoll und wird dramatisch gesteigert. Sie ist virtuos, aber gleichzeitig ein leuchtendes Beispiel gut ausgewogener Kammermusik.

Sergej Rachmaninow war früh am Werk. Bereits vor dem Erreichen des 20. Lebensjahres schrieb er u.a. seine erste Oper und jenes Klavierpräludium cis-moll, das ihn ein ganzes Leben lang verfolgen sollte — bei seinen häufigen Klavierabenden wünschte das Publikum immer eben jenes Stück als Zugabe. Der Großteil seines Schaffens enthält bedeutende Klavierparts, ob es sich nun um Lieder, Kammermusik, konzertante Werke für Klavier und Orchester oder Soloklavierstücke handelt. Beinahe ausnahmslos spielte er selbst die Uraufführungen.

Was die Kammermusik betrifft ist die ältere russische Musik erstaunlich traditionsarm, und Rachmaninow trug kaum mit irgendwelchen großen Meisterwerken zum Repertoire bei. Einige Sätze für Streichquartett, salonhafte Stücke für Cello/Klavier und Violine/Klavier, dann zwei Klaviertrios und schließlich sein letztes

und hervorragendstes Kammermusikwerk:
die Cellosonate Op.19.

Als seine erste Sinfonie mit großer Skepsis empfangen wurde, geriet Rachmaninow einige Jahre vor der Jahrhundertwende in eine schwere künstlerische Krise. Er schwieg als Komponist bis das zweite Klavierkonzert Op.18 im Mai 1901 uraufgeführt wurde. Es hatte glücklicherweise einen bis heute währenden großen Erfolg, was auch die Vollendung der gleichzeitig entstandenen Suite Nr.2 für zwei Klaviere Op.17 und der Cellosonate förderte.

Daß Rachmaninow die Cellosonate so gut gelang, beruhte auf der engen Zusammenarbeit mit dem guten Freunde, dem Cellisten Anatolij Brandukow, mit dem er die Sonate unmittelbar nach der Vollendung im Dezember 1901 uraufführte. Sie spielten sie dann häufig zusammen.

Die Klavierstimme ist deutlich dominant. Es gelang dem Komponisten nicht ganz, das Gleichgewicht zwischen den Instrumenten zu meistern — und der Titel lautet korrekterweise Sonate für Klavier und Cello. Das Cello bringt zwar, nach der langsamen Einleitung, das Hauptthema des ersten Satzes, aber das Klavier bringt das beinahe schumannsche zweite Thema sowie in der Fortsetzung die interessantesten Partien, während das Cello eher begleitet. Die Klavierstimme wird häufig konzertant und hat manchmal größere Kadenzzen. Trotzdem ist das Cello in seiner kantablen Rolle ausdrucksvoll, und besonders im Andante ist der Cellopart dem Klavier ebenbürtig.

Serge Prokofiev avait assurément écrit une Ballade pour violoncelle/piano en 1912 et un premier concerto pour violoncelle op. 58 de 1933 à 38 — mais ces œuvres ne sont pas comptées parmi ses meilleures. Ce n'est que vers la fin des années 40, alors qu'il avait fait la connaissance du jeune violoncelliste Mstislav Rostropovitch, que sa musique pour violoncelle subit un redressement artistique fortement personnel. En plus d'écrire la sonate pour violoncelle, Prokofiev retravailla aussi l'antérieur Concerto pour violoncelle en une Sinfonia Concertante op.125 souvent jouée, commença un Concertino pour violoncelle op.132 (achevé par Rostropovitch) et laissa une Sonate pour violoncelle solo op.134 inachevée.

Rostropovitch a souvent fait fi des arrêtés du pouvoir, surtout lorsqu'il s'est agi d'épauler des collègues artistes mis au ban. Lorsque l'élite des compositeurs soviétiques (dont Chostakovitch, Khatchaturian et Prokofiev) fut frappée par la grande inquisition de Staline en 1948, Rostropovitch prit vite le parti de Prokofiev qui, comme les autres, avait été accusé d'avoir composé de la musique formaliste mais qui, à la différence de ses collègues compositeurs, ne se remit jamais complètement du dénigrement. Il se retira de la vie publique et s'isola à sa maison de campagne. Il souffrit de haute pression, de migraine et d'aphasie.

La musique qu'il composa ne laisse rien paraître des représsailles ou de la maladie — en autant que l'on ne considère pas le néoromantisme comme une forme d'« escapisme », c'est-à-dire d'évasion. Le ballet *La Fleur de pierre* op.118 nécessita cepen-

dant de grands efforts et Prokofiev fit appel à toutes ses forces créatrices également dans la sonate pour violoncelle. Rostropovitch l'aïda à former la partie de violoncelle; il joua la première exécution publique de la sonate avec Svjatoslav Richter au début de mars 1950. Le collègue compositeur Nicolaï Mjaskovsky nota dans son journal: « Rostropovitch et Richter ont joué hier la Sonate pour violoncelle de Prokofiev — une œuvre fantastique de première classe. »

La sonate fait montre d'un langage tonal exceptionnellement homogène pour avoir été écrit par le sarcastique et spirituel Prokofiev. Elle est expressive et animée d'une montée dramatique. Elle est virtuose mais en même temps un brillant exemple de musique de chambre bien équilibrée.

Serge Rachmaninov fut précoce. Il n'était qu'un adolescent lorsqu'il écrivait entre autre son premier opéra et le prélude pour piano en do dièse mineur qui devait le poursuivre toute sa vie — le public désirait toujours entendre cette pièce comme rappel lorsqu'il se produisait comme pianiste, ce qui arrivait souvent. La majeure partie de sa production comprend d'importantes parties pour piano, qu'il s'agisse de chansons, de musique de chambre, d'œuvres concertantes pour piano et orchestre ou de morceaux pour piano solo. Il fut lui-même responsable des créations et ce, presque sans exceptions.

La musique russe plus ancienne est étonnamment pauvre en musique de chambre et on peut à peine dire que Rachmaninov ait apporté des chefs-d'œuvre incontestables. Quelques mouvements pour quatuor à cordes, un peu de musique assez légère pour

violoncelle/piano et violon/piano précèdent deux trios pour piano; il ne reste ensuite que sa dernière œuvre de musique de chambre qui est aussi sa principale: la Sonate pour violoncelle op.19.

Quelques années avant le tournant du siècle, Rachmaninov traversa une crise artistique sévère du fait que sa première symphonie eût été reçue avec beaucoup de doute. Le compositeur en lui se tut et ne présenta aucune autre œuvre avant le deuxième concerto pour piano op.18, créé en mai 1901. Ce fut heureusement un grand succès (qui se maintient toujours) favorisant ainsi l'achèvement de la Suite no 2 pour deux pianos op.17 et de la Sonate pour violoncelle, écrites parallèlement au concerto.

Le succès de Rachmaninov avec la sonate pour violoncelle dépend aussi de l'intime collaboration avec son bon ami, le violoncelliste Anatole Brandukov avec lequel il créa la sonate en décembre 1901, immédiatement après l'achèvement de celle-ci. Les deux musiciens exécutèrent la sonate ultérieurement à plusieurs reprises.

La partie pour piano est évidemment celle qui domine. Le compositeur n'a pas complètement réussi à établir l'équilibre entre les deux instruments — et le véritable titre de l'œuvre est tout justement sonate pour piano et violoncelle. Bien sûr, le violoncelle présente le thème principal du premier mouvement après l'introduction lente mais c'est le piano qui lance le second thème — qui pourrait presque être schumannien — et qui, par la suite, répond des parties les plus intéressantes alors que le violoncelle joue plutôt l'accompagnement. La partie de piano a souvent tendance à être

concertante et exécute parfois des cadences extensives. Le violoncelle est tout de même expressif dans son rôle chantant et plus spécialement dans l'Andante, sa partie est de force égale à celle du piano.

Torleif Thedéen was born in Stockholm in 1962 and started serious cello studies at the age of 10. He studied for two years with Ola Karlsson but his principal study was with Frans Helmerson at the Swedish Radio Music School in Edsberg. After obtaining his soloist's diploma he continued to study for William Pleeth, Jacqueline du Pré, Paul Tortelier, Heinrich Schiff and E. Schönfeldt among others.

In 1985 he won the Hammer-Rostropovich prize in Los Angeles, the Pablo Casals competition in Budapest and the European Broadcasting Union's International Tribune for young interpreters.

These prizes signified an international breakthrough, and he will shortly perform in musical centres such as Budapest, Prague, Stockholm, Berlin and Vienna as well as in Portugal and the Soviet Union. He appears regularly on radio and television. On the same label: BIS-CD-336, "The Russian Cello" (Stravinsky, Shostakovich, Schnittke).

Torleif Thedéen wurde 1962 in Stockholm geboren und fing als 10-jähriger an, das Cello ernsthaft zu studieren. Obwohl er zwei Jahre bei Ola Karlsson studiert hat, war sein hauptsächliches Studium mit Frans Helmerson an der Musikschule des Schwedischen Rundfunks in Edsberg. Nachdem er sein Diplom erhalten hatte, studierte er weiter bei u.a. William Pleeth, Jacqueline du Pré, Paul Tortelier, Heinrich Schiff und E. Schönfeldt.

Im Jahre 1985 gewann er den Hammer-Rostropowitsch-Preis in Los Angeles, den Pablo-Casals-Wettbewerb in Budapest und

den Internationalen Tribun-Preis für junge Interpreten der europäischen Radioverbände.

Diese Preise bezeichnen einen internationalen Durchbruch, und in nächster Zeit wird er in bedeutenden Musikstädte wie Budapest, Prag, Stockholm, Wien und Berlin spielen sowie in Portugal und in der UdSSR. Zusätzlich macht er regelmäßig Radio- und Fernsehsendungen. Auf derselben Marke: BIS-CD-336, „The Russian Cello“ (Stravinsky, Schostakowitsch und Schnittke).

Torleif Thedéen est né à Stockholm en 1962 et a commencé de sérieuses études de violoncelle à l'âge de 10 ans. Il travailla deux ans avec Ola Karlsson mais ses études principales se firent avec Frans Helmerson à l'Ecole de Musique de la Radio Suédoise à Edsberg. Après son diplôme de soliste, il poursuivit ses études avec William Pleeth, Jacqueline du Pré, Paul Tortelier, Heinrich Schiff et E. Schönfeldt entre autres.

En 1985, il gagna le prix Hammer-Rostropovitch à Los Angeles, le Concours Pablo Casals à Budapest et le Tribut International de l'Union de Diffusion Européenne pour jeunes interprètes.

Ces prix lui ouvrirent des portes internationales et il fera bientôt des apparitions dans des centres musicaux tels que Budapest, Prague, Stockholm, Berlin et Vienne ainsi qu'au Portugal et en Union Soviétique. Il est régulièrement entendu lors d'émissions de radio et de télévision. Dans la même collection: BIS-CD-336, « The Russian Cello » (Stravinsky, Chostakovitch, Schnittke).

Roland Pöntinen was born in Danderyd, near Stockholm, in 1963, and since 1975 has studied with Gunnar Hallhagen. After graduating from Adolf Fredrik's School in Stockholm, he studied two years for his diploma at the Stockholm College of Music. His two diploma concerts, including a performance of Bartók's Second Piano Concerto, were acclaimed by press and public alike.

He has also studied at the Banff Centre School of Fine Arts for among others Menahem Pressler and György Sebök, and in Vienna with Elisabeth Leonskaja. Since his debut with the Stockholm Philharmonic Orchestra at the age of 17 he has toured extensively as a soloist and chamber musician all over the world. He appears on 17 other BIS records.

Roland Pöntinen wurde 1963 in Danderyd bei Stockholm geboren und studierte ab 1975 bei Gunnar Hallhagen. Er studierte auch zwei Jahre in der Diplomklasse der Stockholmer Musikhochschule. Seine beiden Diplomkonzerte mit u.a. Bartóks zweitem Klavierkonzert waren große Publikums- und Kritikererfolge.

Er hat auch an der Banff Centre School of Fine Arts in Kanada mit Menahem Pressler und György Sebök studiert, sowie in Wien bei Elisabeth Leonskaja. Als 17-jähriger debütierte er mit den Stockholmer Philharmonikern und seit dann hat er Tournees als Solist und Kammermusiker in aller Welt gemacht. Er erscheint auf 17 weiteren BIS-Platten.

Roland Pöntinen est né à Danderyd en 1963 et travaille depuis 1975 avec prof. Gunnar Hallhagen. Après son baccalauréat à l'école Adolf Fredrik, il a étudié deux ans au Conservatoire de Stockholm en vue d'un diplôme de soliste. Ses deux concerts de diplôme, incluant le deuxième concerto pour piano de Bartók, lui méritèrent les éloges du public et de la presse.

Il a aussi étudié au Banff Centre School of Fine Arts au Canada avec, entre autres, Menahem Pressler et György Sebök, ainsi qu'à Vienne avec Elisabeth Leonskaja. Après ses débuts à l'âge de 17 ans avec l'Orchestre Philharmonique de Stockholm, Pöntinen a fréquemment fait des tournées comme soliste et comme membre d'ensembles de musique de chambre partout dans le monde. Il a également enregistré sur 17 autres disques BIS.

INSTRUMENTARIUM

Cello: David Teccler, 1711

Bow: Victor Fetique, Paris

Grand Piano: Steinway D

Piano technician: Greger Hallin

Recording data: 1987-10-16/18 at Danderyd Grammar School, Sweden

Recording engineer: Robert von Bahr

Digital editing: Robert von Bahr

**Sony PCM-F1 digital recording equipment, 2 Schoeps CMC541U and
2 Neumann U89 microphones, SAM82 mixer**

Producer: Robert von Bahr

Cover text: Stig Jacobsson

English translation: Andrew Barnett

German translation: Per Skans

French translation: Arlette Chené-Wiklander

Cover picture: Kenneth Bratthall

Artist photograph: Rikhard Pöntinen

Sleeve design: Andrew Barnett

Lay-out: Andrew Barnett

Type setting: Andrew Barnett

Lithography: K&Pe Grafiska, Stockholm

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

© & © 1987 & 1988, BIS Records AB

Roland Pöntinen and Torleif Thedéen