

A woman with long dark hair is standing in front of a large, vibrant peacock tail fan. The feathers are a mix of green, blue, and brown, with many 'eyes' visible. The woman is wearing a dark jacket and is looking towards the camera with a slight smile.

Sonya Bach Mussorgsky

Pictures at an Exhibition
Pictures from Crimea
Night on Bald Mountain
Reverie
Meditation

RUBICON

Modest Mussorgsky 1839–1881

1	Night on Bald Mountain arr. Konstantin Chernov	13.38
	Pictures from Crimea	
2	No.1 On the Southern Shore of the Crimea	6.02
3	No.2 Near the Southern Shore of the Crimea	4.21
4	Reverie on a theme by Vyacheslav Alekseevich Loginov (Duma)	5.29
5	Meditation (Album Leaf)	5.28
	Pictures at an Exhibition arr. Konstantin Chernov	
6	I. Promenade I	1.28
7	II. Gnomus	2.52
8	III. Promenade II	0.55
9	IV. The Old Castle	4.41
10	V. Promenade III	0.28
11	VI. The Tuileries Garden	1.10
12	VII. Bydlo	2.48
13	VIII. Promenade IV	0.42
14	IX. Ballet of the Unhatched Chicks	1.17
15	X. Samuel Goldenberg and Schmuyle	2.32
16	XI. Promenade V	1.28
17	The Marketplace at Limoges	1.21
18	XIIa. The Catacombs (Sepulchrum romanum)	2.10
19	XIIb. Cum mortuis in lingua mortua	2.29
20	XIII. The Hut on Fowl's Legs (Baba-Yaga)	3.17
21	XIV. The Great Gate of Kiev	5.08
		69.44

Sonya Bach piano

Born into landowning aristocracy, Modest Mussorgsky's musical talent was recognised early but he began his career in the army. In 1857, having met Balakirev and other champions of Russian national music, and already a heavy drinker, he abandoned his military career to compose while working as a clerk. A decade later, the influential writer on music Vladimir Stasov (1824–1906) identified the 'Mogutschaja Kutschka' ('mighty little company') of composers – Balakirev, Borodin, Cui, Mussorgsky and Rimsky-Korsakov – the group known to musical history as 'The Mighty Handful'. By the early 1870s, however, Mussorgsky was an alcoholic living in poverty, struggling to complete many works he had begun. Suffering from *delirium tremens*, he died from an epileptic fit just after his 42nd birthday. Despite the relatively small amount of music composed, Mussorgsky is arguably the most potent and influential of the Russian national school, revered as an innovator of the first magnitude, a rule breaker who forged his own path regardless. Debussy wrote of him: 'He is unique and will remain so because his art is spontaneous and free from arid formula.'

The original title for the famous tone poem that opens this programme was *St John's Eve on Bald Mountain*. According to Russian folklore, Bald Mountain (more properly Mount Triglav near Kiev) is where witches, sorcerers and evil spirits presided over by the Black God, Chernobog, gather on St John's Eve (23–24 June) for revelry. *Night on Bald Mountain*, as it is generally known, had a long gestation period, featuring in a sequence of abandoned projects first sketched in 1860.

It was not until five years after Mussorgsky's death that his friend Rimsky-Korsakov gathered the sketches together, revised and re-orchestrated them and fashioned them into the orchestral fantasy we know today (Mussorgsky's original score was not published until 1968).

The preface to the score presents a route map of the music:

Subterranean sound of supernatural voices – Appearance of the spirits of darkness, followed by that of Satan himself – Glorification of Satan and celebration of the Black Mass – The Sabbath Revels – At the height of the orgies the bell of the village church, sounding in the distance, disperses the spirits of darkness – Daybreak.

This arrangement for solo piano heard here is by Konstantin Chernov (1865–1937) first published around 1902.

Sonya Bach follows this with four of the 17 extant short works Mussorgsky wrote for piano solo. The first two, dating from 1880, are both subtitled 'Impressions de Voyage en Crimée, Notes de voyage'. No.1 is 'On the Southern Shore of the Crimea' and dedicated to the opera singer Daria Mikhailovna Leonova. It begins *pp* and Largo with a contrasting second section marked 'Moderato scherzando. Leggiero'. No.2 'Near the Southern Shore of the Crimea', conversely, starts as a lively capriccio (Vivo, ma non troppo. Pesante) with a gentle Andantino grazioso middle segment.

Duma – Réverie written in July 1865 is based on a theme by one 'Mr. V. Loginov' and is dedicated to him. *Méditation (Feuillet d'album)* was published in 1880, the year before Mussorgsky's death. It was Vladimir Stasov who, in 1870, introduced 'The Mighty Handful' to the visionary painter and architect Victor Hartmann whose artistic aims were similar to those of the composers: to rid Russian art and architecture of Western influences. Mussorgsky and Hartmann became close friends, so that when Hartmann died suddenly aged only 39 in August 1873, the tragedy had a profound effect on Mussorgsky.

In February the following year, Stasov, inspired by Mussorgsky, organised a memorial exhibition of 400 of Hartmann's paintings and sketches at the St Petersburg Academy of Fine Arts, including the composer's own collection of Hartmann's works. Mussorgsky went further by writing the equivalent of a musical tour round the St Petersburg gallery with pianistic depictions of the various pictures. Composed very rapidly in June 1874 (but not published until 1886), *Pictures at an Exhibition*, subtitled 'A Remembrance of Victor Hartmann,' is dedicated to Stasov.

The sequence is as follows:

Promenade I: The stately linking theme, reminiscent of Russian folksong and perhaps a portrait of the composer himself.

Gnomus: 'A sketch showing a little gnome, clumsily running with crooked legs' (Stasov).

Promenade II

Il vecchio castello (The Old Castle): a troubadour sings before a medieval castle.

Promenade III

Tuileries – Dispute d'enfants après jeux: 'Avenue in the Tuileries Garden [Paris], with a swarm of children and governesses' (Stasov).

Bydło: a Polish cart on enormous wheels lumbers along drawn by oxen. (Bydło is the Polish word for oxen.)

Ballet des poussins dans leurs coques (Ballet of the Unhatched Chicks): the chicks in Hartmann's picture are actually baby canaries.

Samuel Goldenberg and Schmuyle [Mussorgsky's title]; *Two Jews, Rich and Poor* [Stasov's title, frequently used in programmes].

Promenade V

Limoges – Le Marché (Limoges – The Marketplace): chattering women in the marketplace.

Catacombae – Cum mortuis in lingua mortua: features the Promenade tune now transformed into a quasi-religious theme.

La Cabane sur des pattes de poule (Baba-Yaga) (The Hut on Fowl's Legs): The drawing by Hartmann depicts a clock in the form of a witch's hut on hen's legs.

La Grande Porte de Kiev (The Great Gate of Kiev): 'Hartmann's sketch is his design for a city gate in Kiev, in the old-Russian massive style, with a dome in the form of a Slav helmet' (Stasov).

Jeremy Nicholas, 2023

Diner Familie aristokratischer Landbesitzer entstammend, wurde das musikalische Talent von Modest Mussorgsky schon früh erkannt. Seine Karriere aber begann er in der Armee. 1857, nachdem er Balakirew und anderen Meistern der russischen Nationalmusik begegnet war, war er bereits ein starker Trinker. Er verließ das Militär, um zu komponieren, wobei er zugleich als Verwaltungsbeamter arbeitete. Zehn Jahre später prägte der einflussreiche Kunstkritiker Wladimir Stassow (1824–1906) den Begriff vom „Mogutschaja Kutschka“, der in die Musikgeschichte als das sogenannte „mächtige Häuflein“ einging: die Komponisten Balakirew, Borodin, Cui, Mussorgsky und Rimskij-Korsakow. Schon in den frühen 1870er Jahren aber lebte Mussorgsky als verarmter Alkoholiker, der Schwierigkeiten hatte, viele Werke, die er begonnen hatte, abzuschließen. Er litt an Delirium tremens und starb kurz nach seinem 42. Geburtstag an den Folgen eines epileptischen Anfalls. Trotz seiner relativ geringen Anzahl von Kompositionen gilt Mussorgsky als der wohl fähigste und zugleich einflussreichste Komponist der russischen nationalen Schule, verehrt als Innovator von immenser Bedeutung, als ein Regelbrecher, der gleichwohl seinen ganz eigenen Weg ging. Debussy schrieb über ihn: „Er ist einzigartig und wird es bleiben, weil seine Kunst spontan ist und ohne leere Floskeln auskommt.“

Der ursprüngliche Titel der dieses Programm eröffnenden Tondichtung lautete *Johannisnacht auf dem Kahlen Berge*. Nach russischem Volksglauben ist der sogenannte kahle Berg (womit wahrscheinlich der Triglav Berg in der Nähe Kiews gemeint ist) jener Ort, an dem sich Hexen, Zauberer und böse Geister unter dem Vorsitz des schwarzen Gottes Tschernobog in der Johannisnacht (23. auf den 24. Juni) versammeln, um ein wüstes Fest zu feiern. *Eine Nacht auf dem kahlen Berge*, der Titel, unter dem das Werk heute bekannt ist, hat eine lange Entstehungsgeschichte, zu der eine Reihe von aufgegebenen Projekten gehören, die Mussorgsky bereits 1860 skizziert hatte. Erst fünf Jahre nach Mussorgskys Tod fügte sein Freund Rimskij-Korsakow die Skizzen zusammen, revidierte das Material, orchestrierte sie neu und schuf so jene Orchesterfantasie, in deren Fassung wir das Werk heute kennen (Mussorgskys Originalpartitur wurde erst 1968 veröffentlicht). Das Vorwort der Partitur liefert eine Streckenbeschreibung der Musik:

Unterirdischer Lärm der Geisterstimmen – Erscheinung der Geister der Dunkelheit, gefolgt von Satan höchstselbst – Verherrlichung Satans und Feier der Schwarzen Messe – Sabbat – Beim Höhepunkt des Hexensabbats läutet von ferne das Glöckchen der Dorfkirche, die Geister zerstreuen sich – Tagesanbruch.

Das hier erklingende Arrangement für Klavier solo stammt von Konstantin Chernov (1865–1937) und wurde erstmals etwa um 1902 veröffentlicht.

Diesem Arrangement lässt Sonya Bach vier der 17 existierenden kurzen Werke folgen, die Mussorgsky fürs Klavier schuf. Die ersten beiden datieren von 1880 und tragen beide den Untertitel „Impressions de Voyage en Crimée, Notes de voyage“ (Impressionen einer Krimreise, Reisenotizen). Die Nr. 1, „Am Südufer der Krim“, ist der Opernsängerin Daria Mikhailovna Leonova gewidmet. Es beginnt *pp* und Largo. Der kontrastierende zweite Abschnitt ist dann „Moderato scherzando. Leggiero“ überschrieben. Die Nr. 2, „In der Nähe des Südufers der Krim“, beginnt dann im Gegensatz zur Nr. 1 als lebhaftes Capriccio (Vivo, ma non troppo. Pesante) mit einem sanften Andantino grazioso Mittelteil.

Das im Juli 1865 komponierte *Duma – Rêverie* basiert auf ein Thema eines gewissen „Herrn V. Loguinof“ und ist diesem auch gewidmet. *Méditation* (Albumblatt) wurde 1880, ein Jahr vor Mussorgskys Tod, veröffentlicht. Es war Wladimir Stassow, der 1870 den visionären Maler und Architekten Victor Hartmann mit dem „mächtige Häuflein“ bekannt machte, wobei Hartmanns künstlerische Ziele jenen der Komponisten gleichen, nämlich die russische Kunst und Architektur von westlichen Einflüssen zu befreien. Mussorgsky und Hartmann wurden enge Freunde, weshalb der ebenso tragische wie plötzliche Tod Hartmanns im Alter von gerade einmal 39 Jahren im August 1873 Mussorgsky zutiefst erschütterte.

Im Februar des darauffolgenden Jahres organisierte Stassow, angeregt von Mussorgsky, eine Ausstellung zu Hartmanns Gedenken, die 400 Gemälde und Skizzen des Künstlers in der Akademie der Künste in St. Petersburg präsentierte, darunter auch Mussorgskys eigene Sammlung von Werken Hartmanns. Mussorgsky ging aber noch weiter und schuf einen musikalischen Rundgang durch die St. Petersburger Ausstellung, in dem er einzelne Bilder mit pianistischen Mitteln beschrieb. *Bilder einer Ausstellung*, jener sehr rasch im Juni 1874 entstandene Zyklus (der erst 1886 veröffentlicht wurde), trägt den Untertitel „Eine Erinnerung an Victor Hartmann“ und ist Wladimir Stassow gewidmet.

Die Abfolge ist diese:

Promenade 1: ein majestätisches Verbindungsthema, das an russische Volksmusik gemahnt und möglicherweise ein Selbstporträt des Komponisten darstellt.

Gnomus: „Die Skizze eines kleinen Gnoms, der unbeholfen auf krummen Beinen läuft“ (Stassow).

Promenade 2

Il vecchio castello (Das alte Schloss): Ein Troubadour singt vor einem mittelalterlichen Schloss.

Promenade 3

Tuileries – Dispute d'enfants après jeux: „Avenue im Jardin des Tuileries, mit einem Schwarm von Kindern und Gouvernanten“ (Stassow).

Bydło: ein polnischer Karren auf riesigen Rädern wird schwerfällig von einem Ochsen gezogen (Bydło ist eigentlich das polnische Wort für Ochse).

Ballet des poussins dans leurs coques (Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen): Bei den Küken auf dem Bild Hartmanns handelt es sich tatsächlich um junge Kanarienvögel.

Samuel Goldenberg und Schmuyle [Mussorgskys Titel];

Zwei Juden, Reich und Arm [Stassows Titel, der häufig in Programmen abgedruckt wird].

Promenade 5

Limoges – Le Marché (Der Marktplatz von Limoges): plappernde Frauen auf dem Markt.

Catacombae – Cum mortuis in lingua mortua: hier wird das Thema der Promenade zu einem quasi religiösen Thema umgeformt.

La Cabane sur des pattes de poule (*Baba-Yaga*) (Die Hütte auf Hühnerfüßen): Die Zeichnung Hartmanns zeigt eine Uhr in Form eines Hexenhäuschens auf Hühnerfüßen.

La Grande Porte de Kiev (Das große Tor von Kiew): „Hartmanns Skizze zeigt seinen Entwurf für ein Kiewer Stadttor im massiven, altrussischen Stil mit einer Kuppel in Form eines slawischen Helmes“ (Stassow).

Jeremy Nicholas

Übersetzung: Matthias Lehmann

Executive producer for RUBICON: Matthew Cosgrove
Producer: Giotto Toniolo
Engineer: Dae Yong Shin
Recording: Infinity Music Studio, Seoul, South Korea, 10 & 11 January 2023
Piano: Steinway (New York) Model D
Piano technician: Yohan Kim
Photography: Lisa-Marie Mazzucco
Cover design: Paul Marc Mitchell for WLP London Ltd
Booklet editorial: WLP London Ltd

Also available on Rubicon Classics

Sonya Bach plays J.S. Bach
Keyboard Concertos · Italian Concerto
English Chamber Orchestra
RCD1006

Chopin Etudes
Sonya Bach
RCD1042

Rachmaninov
Piano Sonata No.2 · Moments musicaux Preludes Op.33 Nos. 4, 5 & 6
Sonya Bach
RCD1058

