

Great Piano Concertos,

Rachmaninov, Respighi,
Schmidt, Ravel, Bartók

CD 1

Sergej Rachmaninow

(1873-1943)

Konzert für Klavier und Orchester
Nr. 2 c-moll, op. 18 (1901)
*Concerto for piano and orchestra
no. 2 in C minor*

- 01 | 1. Moderato 10:08
- 02 | 2. Adagio sostenuto 11:06
- 03 | 3. Allegro scherzando 11:35

Klára Würtz, Klavier · piano
**National Symphony Orchestra
of the Ukraine**
Vladimir Sirenko

Ottorini Respighi

(1879-1936)

Concerto in modo misolidio
für Klavier und Orchester
for piano and orchestra,
P. 145 (1925)

- 04 | 1. Moderato (*Viri Galilaei*) 19:16
- 05 | 2. Lento (*Halleluja*) 9:37
- 06 | 3. Allegro energico (Passacaglia)
(*Kyrie*) 12:33

Sandro Ivo Bartoli, Klavier · piano
**Staatsorchester der
Sächsischen Landesbühnen**
Michelle Carulli

CD 2

Franz Schmidt

(1874-1939)

Concertante Variationen über ein
Thema von Beethoven für Klavier
und Orchester (zweihändige
Fassung, 1923) · *Concertante
variations on a theme of
Beethoven for piano and
orchestra (two-hand version)*

- 01 | Langsam 4:07
- 02 | Thema: Scherzo, allegro vivace 4:33
- 03 | Ruhig fließend 2:18
- 04 | Lebhaft, doch nicht zu schnell
(Tempo di Bolero) 4:19
- 05 | Langsam 3:45
- 06 | Sehr ruhig 3:16
- 07 | Mäßig bewegt 7:43

Ragna Schirmer, Klavier · piano
Hamburger Symphoniker
Andrey Boreyko

Maurice Ravel

(1875-1937)

Konzert für Klavier und Orchester
G-Dur (1929-31) · *Concerto for
piano and orchestra in G major*

- 08 | 1. Allegramente 8:23
- 09 | 2. Adagio assai 9:19
- 10 | 3. Presto 3:59

Klára Würtz, Klavier · piano
Janacek Philharmonic Orchestra
Theodore Kuchar

Béla Bartók (1885-1945)

Konzert für Klavier und Orchester
Nr. 3, Sz 119 (1945) · *Concerto
for piano and orchestra no. 3*

- 11 | 1. Allegretto 7:25
- 12 | 2. Andante religioso – poco più
mosso – Tempo I (attacca) 9:35
- 13 | 3. Allegro vivace 6:48

Klára Würtz, Klavier · piano
Janáček Philharmonic Orchestra
Theodore Kuchar

Spannende Zeitreise

An exciting journey through time

Fünf Werke für Klavier und Orchester vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Jahr 1945, in dem der Zweite Weltkrieg ein Ende fand – selten gab es Zeiträume, in denen sich musikalische Geschichte aufregender entwickelt hat. In unserer Zusammenstellung mit einem Konzert von Sergej Rachmaninow (1901) über drei Werke aus den 1920er Jahren von Ottorino Respighi, Franz Schmidt und Maurice Ravel und dem emotionalen letzten Klavierkonzert von Béla Bartók bewegen wir uns außerdem in mehr als fünf verschiedenen Regionen: Rußland, Italien, Österreich, Frankreich und Ungarn – und den USA...

Krisenhaft begann das neue Jahrhundert für **Sergej Rachmaninow**, den noch nicht dreißigjährigen, höchst talentier-

This CD presents five works for piano and orchestra that span the period from the turn of the twentieth century to 1945, the year in which the Second World War ended. Few periods have brought such exciting musical developments. Our selection comprises a concerto by Sergey Rachmaninov (1901), three concertos from the 1920s by Ottorino Respighi, Franz Schmidt and Maurice Ravel, and the emotional last piano concerto of Béla Bartók. The music at the same time represents six countries: Russia, Italy, Austria, France, Hungary and the USA.

The beginning of the new century brought a crisis for **Sergej Rachmaninov**, who was not yet thirty years of age. A most talented pianist with composing ambitions, his first symphony had been a flop

ten Pianisten mit Kompositionsambitionen. Die erste Sinfonie fiel 1897 bei der St. Petersburger Uraufführung durch: »Nach dieser Sinfonie habe ich ungefähr drei Jahre lang nichts mehr komponiert. Ich glich einem Menschen, den der Schlag getroffen hatte und dem für lange Zeit Kopf und Arme gelähmt waren.« Er verfiel in Depressionen, die zum Teil so heftig waren, daß er sich nicht in der Lage sah, unter Menschen zu gehen. Über einen Bekannten der Familie wird Rachmaninow der Kontakt zu Nikolaj Dahl vermittelt, einem angesehenen Facharzt für Innere Medizin, der auch mit Hilfe von Hypnosebehandlungen psychotherapeutisch erfolgreich ist. Von Januar bis April 1900 konsultiert der Komponist den Arzt, obendrein ein vielseitig gebildeter Musikliebhaber. Dahl schafft es in relativ kurzer Zeit, Rachmaninow ein neues Selbstwertgefühl zu verschaffen und ihn zu ermutigen, die Idee seines zweiten Klavierkonzertes in die Tat umzusetzen. (Das erste Klavierkonzert wurde 1891 fertiggestellt und errang einen Achtungserfolg.) Bis

Sergej Rachmaninow

at the premiere in St Petersburg in 1897. "I composed nothing more for about three years after that symphony. For a long time, I was like a man whose head and arms had been paralysed by a stroke." He became depressed, sometimes so severely that he was not in a position to tolerate human contact. A family friend put Rachmaninov in touch with Nikolay Dahl, a respected specialist in internal medicine who had also been successful in the field of hypnotherapy. The composer was treated from January to April 1900 by the doctor, who happened to be a music-lover with wide-ranging knowledge. In that short space

April 1901 entsteht Rachmaninows erstes weltweit beachtetes Meisterwerk, das **Konzert Nr. 2 c-Moll für Klavier und Orchester op. 18**, zunächst die Sätze zwei und drei (beendet im Dezember 1900), abschließend der erste Satz. Die Uraufführung am 27. Oktober 1901, der Komponist spielt den Solopart selbst, wird zu einem großen Erfolg. Rachmaninow findet jetzt zu seinem typischen Stil – kleinschrittige, langgezogene Melodiebögen, spannende Harmonisierungen und überraschende Modulationen. Das Klavier steht deutlich im Mittelpunkt, dennoch bleibt ein gemeinsames Musizieren mit dem Orchester die Hauptsache.

Der italienische Komponist **Ottorino Respighi**, sechs Jahre jünger als Rachmaninow, war kurz nach der Jahrhundertwende zwei Jahre lang als Bratschist an der St. Petersburger »Opera Italiana« tätig – vielleicht sind sich die beiden Musiker dort sogar begegnet. Als Komponist ist Respighi heutzutage fast nur noch mit seiner »Römischen Trilogie«

of time, Dahl succeeded in giving Rachmaninov a new sense of self-esteem and encouraged him to pursue the idea of writing his Second Piano Concerto. (Completed in 1891, his First Piano Concerto had been a *succès d'estime*.) He began with the second and third movements (completed in December 1900), completing the first movement in April 1901. The **Concerto no. 2 in C minor for piano and orchestra op. 18** was the first masterpiece by Rachmaninov that drew worldwide acclaim. With the composer himself at the keyboard, the premiere on October 27, 1901 was a resounding success. Rachmaninov had now established his typical style – large arches of melody using small intervals, exciting harmonies and unexpected modulations. Although the main focus is on the piano, the accent is on partnership with the orchestra.

Six years Rachmaninov's junior, the Italian composer **Ottorino Respighi** spent two years as violist at the "Opera Italiana" festival in St Petersburg at the turn

präsent – die drei Orchesterwerke »Fontane di Roma« (1916), »Pini di Roma« (1924) und »Feste Romane« (1928) sind in ihrer Opulenz wahre »Blockbuster« auf den Konzertprogrammen. Daß Respighi auch als Komponist von Klavierkonzerten tätig war, wurde bis in die 1990er Jahre fast vergessen. (Auch die vorliegende Einspielung durch Sandro Ivo Bartoli trug dazu bei, erneutes Interesse auszulösen.) Respighis Ehefrau Elsa hatte ihren Mann auf die gregorianische Musik der römischen Graduale aufmerksam gemacht. Respighi nahm ihre Anregungen auf und verwendete den mixolydischen Modus (G-Dur mit »f« statt »fis«) als Grundlage für sein ausgedehntes dreisätziges **Concerto in modo misolidio für Klavier und Orchester**. Die Musik orientiert sich eher an romantischen Vorbildern (Brahms) als an aktuellen Strömungen wie etwa den durch Strawinsky ausgelösten Neoklassizismus. Am 31. Dezember 1925 in der New Yorker Carnegie Hall, mit dem Komponisten am Klavier, unter der Leitung von Willem Mengel-

berg, erlebte das Werk seine erfolgversprechende Uraufführung, der einige weitere Konzerte in Europa folgten, bevor es weitgehend in Vergessenheit geriet.

of the century, where he perhaps even met the Russian composer. Nowadays, Respighi is represented in the concert repertoire almost exclusively by his "Roman Trilogy" comprising the three orchestral works *Fontane di Roma* (1916), *Pini di Roma* (1924) and *Feste Romane* (1928) – opulent compositions that go down well in concert programmes. The fact that Respighi also composed piano concertos was almost forgotten until the 1990s. (The recording by Sandro Ivo Bartoli presented here helped to arouse renewed interest.) Respighi's wife Elsa had drawn his attention to the Gregorian music of the Roman gradual. Thus inspired, Respighi used the Mixolydian mode (G major with F instead of F sharp) as the basis for his extensive three-movement **Concerto in modo misolidio for piano and orchestra**. The music is oriented more around Romantic models (Brahms) than towards current trends such as Stravinsky's neo-Classicism. Conducted by Willem Mengelberg at Carnegie Hall in New York on December 31, 1925, the

Wiederum jünger als Rachmaninow (ein Jahr), aber älter als Respighi (fünf Jahre), wurde der österreichische Komponist **Franz Schmidt** 1874 in Pressburg geboren, also in Bratislava, der heutigen Hauptstadt der Slowakei. Nach seiner musikalischen Ausbildung in Wien spielte er dort als Cellist im Quartett von Arnold Schönberg, war Mitglied der Philharmoniker (1896-1911) sowie bis 1914 Solocellist an der Staatsoper. Nach dem Ersten Weltkrieg leitete er als Direktor die Wiener Musikakademie und bildete etliche Musiker aus. Kurz vor seinem Lebensende schrieb er sein Hauptwerk, das Oratorium »Das Buch mit sieben Siegeln« über die Offenbarung des Johannes. Bemerkenswerterweise sind alle seine Werke für Klavier und Orchester auf Bestellung des Pianisten Paul Wittgen-

berg, erlebte das Werk seine erfolgversprechende Uraufführung, der einige weitere Konzerte in Europa folgten, bevor es weitgehend in Vergessenheit geriet.

Wiederum jünger als Rachmaninow (ein Jahr), aber älter als Respighi (fünf Jahre), wurde der österreichische Komponist **Franz Schmidt** 1874 in Pressburg geboren, also in Bratislava, der heutigen Hauptstadt der Slowakei. Nach seiner musikalischen Ausbildung in Wien spielte er dort als Cellist im Quartett von Arnold Schönberg, war Mitglied der Philharmoniker (1896-1911) sowie bis 1914 Solocellist an der Staatsoper. Nach dem Ersten Weltkrieg leitete er als Direktor die Wiener Musikakademie und bildete etliche Musiker aus. Kurz vor seinem Lebensende schrieb er sein Hauptwerk, das Oratorium »Das Buch mit sieben Siegeln« über die Offenbarung des Johannes. Bemerkenswerterweise sind alle seine Werke für Klavier und Orchester auf Bestellung des Pianisten Paul Wittgen-

composer himself performed the promising premiere, which was to be followed by several other concerts in Europe before the work largely sank into oblivion.

Just one year Rachmaninov's junior but five years older than Respighi, the Austrian composer **Franz Schmidt** was born in 1874 in Pressburg, now Bratislava, the capital of Slovakia. He studied in Vienna, where he played the cello in Arnold Schoenberg's quartet, was a member of the Vienna Philharmonic Orchestra (1896-1911) and until 1914 was solo cellist at the State Opera. After the First World War, he taught many musicians as director of the Vienna Academy of Music. He wrote his magnum opus shortly before the end of his life – the oratorio *Das Buch mit sieben Siegeln* (the book with seven seals) on themes from the Revelation of St John the Divine. Remarkably, all his works for piano and orchestra were commissioned by the pianist Paul Wittgenstein (1887-1961), who lost his right arm in the First

stein (1887-1961) entstanden, der im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verlor und in der Folgezeit einige bedeutende Komponisten zu Arbeiten »für die linke Hand« bewegen konnte (Britten, Hindemith, Korngold, Prokofjew, Ravel, Strauss und andere). Der erste Auftrag für Franz Schmidt waren **Concertante Variationen über ein Thema von Beethoven für Klavier und Orchester**, komponiert 1923 und uraufgeführt durch den Auftraggeber am 2. Januar 1924 in Wien. Nach einer langsamen Einleitung, in der das Thema durch seine Entschleunigung fast unerkannt bleiben muß, stellt es sich sodann als das im Original etwa einminütige Scherzo aus der »Frühlingssonate« für Violine und Klavier (op. 24) heraus. Obwohl das Thema eher schnelle Variationen nahelegen würde, folgen im Tempo weitgehend zurückgenommene Abschnitte. Schmidts Schüler Franz Wührer hat die Variationen später mit dem Einverständnis der Witwe des Komponisten, aber zunächst gegen den Protest des Auftraggebers Wittgenstein,

World War and went on to inspire several important composers to write works for the left hand alone (Britten, Hindemith, Korngold, Prokofiev, Ravel, Strauss and others). Franz Schmidt's first commission was for **Concertante variations on a theme of Beethoven for piano and orchestra**, composed in 1923 and premiered by Wittgenstein in Vienna on January 2, 1924. After a slow introduction, the theme is slowed down so much that it is almost unrecognizable at first but finally turns out to be the Scherzo from Beethoven's "Spring Sonata" for violin and piano op. 24, which lasts about one minute in the original. Very slow sections ensue, despite the fact that the theme tends rather to suggest fast variations. With the agreement of the composer's widow and despite Wittgenstein's initial protests, Schmidt's pupil Franz Wührer later published the variations in a version for two hands, and it is that which is presented in this recording.

in einer zweihändigen Fassung herausgegeben, die in unserer Einspielung erklingt.

Ein Klavierkonzert »im Geiste der Konzerte Mozarts und Saint-Saëns'« – diese skurril anmutende Kombination konnte eigentlich niemand anderes in Erwägung ziehen als **Maurice Ravel**. Sein **Konzert G-Dur für Klavier und Orchester** wollte er ursprünglich »Divertissement« nennen, um die spielerische Leichtigkeit zu betonen, die ihm dabei vorschwebte. Der zentrale langsame Satz ist dem Larghetto aus Mozarts Klarinettenquintett (KV 581) nachgebildet. Ansonsten finden sich besonders in den Ecksätzen auch jazzige Elemente, außerdem spanische, besonders baskische Einflüsse. Das Konzert, von Ravel ab 1929 bis 1931 lange Zeit parallel zu einem Auftragskonzert in D-Dur »für die linke Hand« (Wittgenstein!) komponiert – links auf dem Klavier der G-Dur-Packen, rechts die D-Dur-Noten, beginnt mit einem Peitschenknall. Die Exposition des ersten

The idea of writing a piano concerto "in the spirit of the concertos of Mozart and Saint-Saëns" is so bizarre that it could only have come from **Maurice Ravel**. He originally intended calling his **Concerto in G major for piano and orchestra** a "divertissement", in order to stress the playful facility he envisioned. The central slow movement is reproduced from the *Larghetto* of Mozart's Clarinet Quintet (K581). In the outer movements in particular, there are also jazzy elements, as well as Spanish influences, especially from the Basque region. It was composed between 1929 and 1931, largely in parallel with the Concerto in D major "for the left hand" (another Wittgenstein commission), and Ravel worked on them with the G major manuscript on the left of the piano desk and the D major one on the right. The work begins with the crack of a whip. The exposition of the first movement (*Allegro moderato*) includes five themes; calling for only 32 strings, it requires an inordinately large battery of percussion instruments. The

Satzes (Allegrement) umfaßt fünf Themen; das Schlagzeugarsenal hat zirkusreife Ausmaße im Vergleich zu nur 32 geforderten Streichern. Die erste der beiden Kadenzen am Satzende ist der Harfe gewidmet – fast klingt es so, als würde lange vor John Cage ein präpariertes Klavier agieren! Zum langsamen Satz (*Adagio assai*) soll Ravel geäußert haben: »...diese fließende Melodie! Wie habe ich um sie Takt für Takt gerungen! Fast hätte es mich umgebracht.« Der Schlußsatz (*Presto*) mit Trommel und Fanfare greift wiederum die heitere Atmosphäre des ersten Satzes auf. Der Musikkritiker Emile Vuillermoz urteilte seinerzeit treffend: »Das neue Konzert ist der anderen Meisterwerke würdig, die wir Ravel verdanken. (...) Das Werk ist sehr leicht verständlich und vermittelt den Eindruck außerordentlicher Jugendlichkeit.«

Im Oktober 1940 übersiedelte **Béla Bartók** endgültig in die USA, die er gerade für eine zweimonatige Konzertreise im März und April erneut besucht hatte.

Maurice Ravel

first of the two cadenzas at the end of the movement features the harp, sounding almost like a prepared piano long before John Cage! Of the slow movement (*Adagio assai*), Ravel is said to have remarked: "... this flowing melody! How I wrestled with it bar for bar! It almost finished me off." Beginning with drums and a fanfare, the last movement (*Presto*) returns to the bright atmosphere of the first. Contemporary music critic Emile Vuillermoz aptly remarked: "The new concerto is a worthy addition to the other masterpieces we are so grateful to Ravel for. (...) The work is very easily

Es war ihm gelungen, sämtliche Originalmanuskripte zunächst in die Schweiz zu bringen: »Es ist nämlich die eminente Gefahr, daß sich auch Ungarn diesem Räuber- und Mördersystem ergibt.« Nach dem sogenannten Anschluß Österreichs an das Großdeutsche Reich 1938 blieb ihm als »entartet« eingestuftem Komponisten nur noch die Flucht ins Exil. In den USA, wo sein geringer Bekanntheitsgrad eine halbwegs sorgenfreie Existenz zunächst schwierig machte, verschlechterte sich ab 1942 sein Gesundheitszustand erheblich. Im Frühjahr 1944 wurde Leukämie diagnostiziert, die sehr schnell voranschritt und am 26. September 1945 zum Tode führte. Noch im Sommer 1945 arbeitete Bartók an seinem **Konzert Nr. 3 für Klavier und Orchester**, das er seiner Frau Ditta am 31. Oktober zum Geburtstag schenken wollte. Es gelang ihm, die Partitur bis auf die letzten sieben Takte zu vollenden – den Schluß orchestrierte sein Freund und Schüler Tibor Serly posthum anhand der Skizzen, die in einer Art musikalischer Kurz-

understood and creates the impression of extraordinary youthfulness.“

Béla Bartók finally fled Hungary and in October 1940 settled in the USA, where he had undertaken a concert tour in March and April that year. En route, he had succeeded in taking all his original manuscripts to Switzerland, explaining: “There is a serious danger that this system of robbing and murdering will spread to Hungary.” Classified as a “degenerate” composer after the annexation of Austria to the “Greater German Reich” in 1938, he was left with no choice but to live in exile. In the USA, where he was little known, it was initially difficult for him to secure a tolerably carefree existence, and from 1942 his state of health deteriorated considerably. He was diagnosed with leukaemia in the spring of 1944; the illness progressed very rapidly and led to his death on September 26, 1945. Throughout the summer of 1945, Bartók kept working on his **Concerto no. 3 for piano and orchestra**, intending to present it to his

schrift vorlagen. Das dreisätzige Konzert weist im Unterschied zu den beiden früheren Konzerten (Nr. 1, 1926 und Nr. 2, 1931) weniger dissonante Harmonik und mehr eingängige melodische Passagen auf. Das erste Thema des Kopfsatzes (Allegretto) steht im mixolydischen Modus. Die bei Bartók einmalige und ungewöhnliche Bezeichnung »Andante religioso« für den ergreifenden langsamen Satz soll von Tibor Serly stammen.

Ulf Brenken

wife Ditta for her birthday on October 31. He completed the score except for the last seventeen bars; the close was orchestrated by his friend and pupil Tibor Serly from sketches in a kind of musical shorthand. The three-movement Concerto no. 3 contains fewer dissonant harmonies and more catchy melodic passages than the two earlier concertos (no. 1, 1926 and no. 2, 1931). The first theme of the opening movement (*Allegretto*) is in Mixolydian mode. Unusual for Bartók, the heading *Andante religioso* for the moving slow movement is said to have been chosen by Tibor Serly.

Ulf Brenken

Translation: J & M Berridge

Recordings:

February 2003, Chassé Theater Breda, The Netherlands (Rachmaninov)
Kammermusiksaal der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber (Respighi)
May 2004, Friedrich-Ebert-Halle, Hamburg (Schmidt)
April/June 2008, Concert Hall Ostrava, Czech Republic (Bartók/Ravel)

Photos: Alexander Mertsch, www.bsights.de · Design: www.groothius.de

© 2009-2011 Brilliant Classics · This compilation © & © 2013 Edel Germany GmbH
Licensed from Brilliant Classics B. V. (except Schmidt)