

8.574106

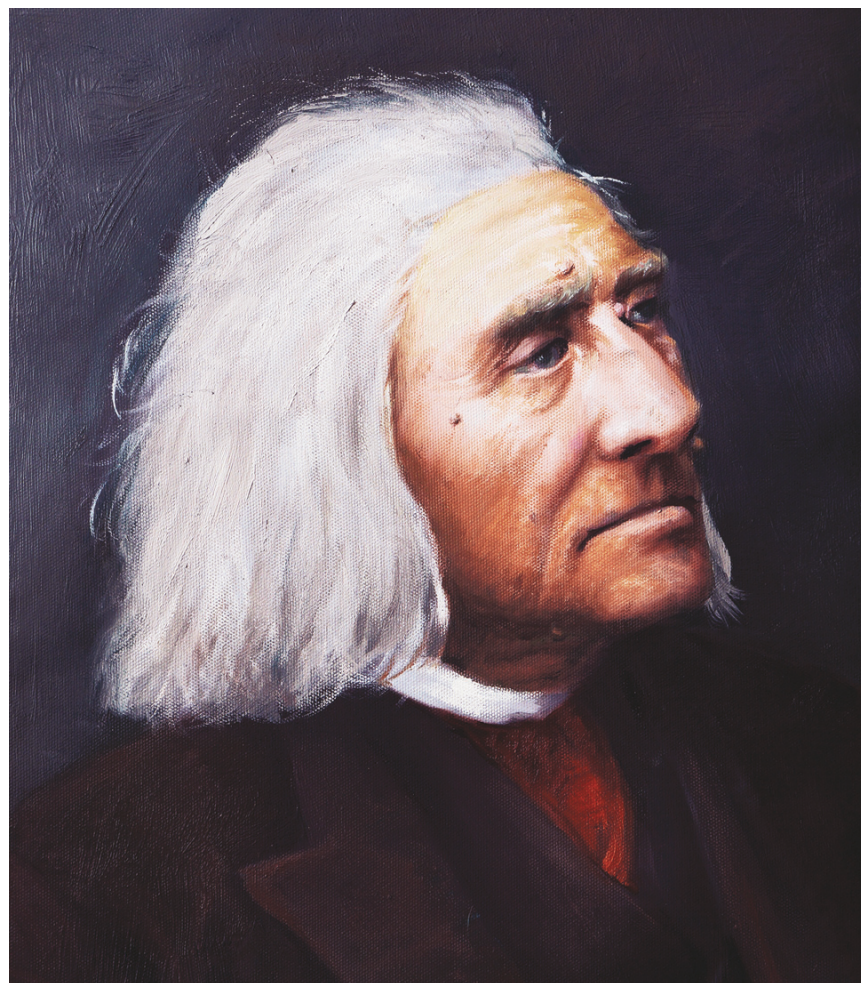
DDD

COMPLETE
PIANO
MUSIC

VOLUME
57

FRANZ LISZT
Buch der Lieder
Geharnischte Lieder
Alexandre Dossin, Piano

Franz Liszt (1811–1886) Buch der Lieder • Geharnischte Lieder

I have been interested in Liszt's transcriptions of his own songs for several years, and it is with great enthusiasm that I share this recording with a worldwide audience. All of the tracks on this album are Liszt's transcriptions of his own vocal works: both volumes of *Buch der Lieder*, the second version of *Die Loreley*, and three short transcriptions of choral works by Liszt.

The human voice is the most natural musical instrument, and composers throughout the ages have been inspired by its warmth, expression and emotional power. Thanks to musicians such as Franz Liszt, in the 1800s the piano became the instrument of 'superheroes' – specialised musicians capable of virtuosic feats at the keyboard. Rich sounds cascading through the keys were combined with multiple sonic layers, sometimes creating the illusion of more than two hands being used. The programme in this album transforms the human voice into purely instrumental sounds, in a way that only one of the greatest pianists to ever walk on this planet could.

Born in Raiding, Hungary in 1811, Liszt was a child prodigy, a natural born virtuoso. In some ways, his childhood experience as a touring musician was not unlike Mozart's, and his talents were heavily exploited by his father. While many could argue that he was a typical artist of the Romantic era, undoubtedly Liszt was much more than that. Alan Walker goes so far as to affirm that '[Liszt's] removal from the 19th-century music history would create some baffling anomalies. Return him to his rightful place, however, and everything once more makes sense.' (*Reflections on Liszt*, Cornell University Press, 2005, p. 254)

Piano repertoire in the early 19th century was not nearly as broad as now, and it was only natural for a virtuoso such as Liszt to compose his own works and to transcribe music from other composers for his touring repertoire. Liszt transcribed almost one hundred songs from numerous composers, including Schubert, Schumann, Mendelssohn and others. While at the height of his celebrated life as a touring virtuoso, Liszt decided

to retire in 1847 to the small German city of Weimar, with the goal of concentrating on his composition and conducting careers. While in Weimar, Liszt revised many piano works composed during his touring years, creating masterworks such as the *Piano Sonata in B minor*. He took advantage of the availability of talented singers working in the court opera and composed most of his songs during that period.

Liszt composed around 80 original songs for voice and piano over 50 years of his life, from the late 1830s to the mid-1880s. Several of his songs were transcribed for solo piano by him not long after they were composed, becoming part of standard piano repertoire: the three *Petrarch Sonnets* and the three *Liebesträume* are probably better known in their solo piano version.

After composing his first songs during his sojourn in Italy with Countess d'Agoult (including *Angiolin dal biondo crin* and the *Petrarch Sonnets*), Liszt proceeded to compose several lieder in the next few years. In the mid-1840s he published collections of songs in two volumes (with six songs each) and called them *Buch der Lieder*. Around the same time, solo piano versions of the two volumes were composed. Volume one was published in 1843, while volume two remained unpublished during his lifetime, appearing in print only recently (1985).

In addition to his activities as a composer and conductor, Liszt became a celebrated teacher, attracting the best piano talent of those decades for masterclasses in his residence. We can thank Liszt for the concept of a public masterclass as practiced today in conservatories and schools of music around the globe.

Liszt died in Bayreuth 1886, while visiting his daughter Cosima, Richard Wagner's widow, and the festival his late friend and son-in-law had established in 1876.

When performing song transcriptions, the pianist is required to become two distinct individuals – the singer and the accompanist. This requires a refined control of

touch and clear differentiation of the multiple sonic textures. Liszt's masterful command of the instrument is evident in all tracks of this album: the dramatic narrative in both versions of *Die Loreley*, the watery, arpeggiated texture of *Am Rhein im schönen Strome* and the orchestral qualities of *Gastibelza* are only a few examples of the pianistic treasures available to the listener.

The songs included in the first volume of *Buch der Lieder* were set to poems by Goethe, Heine and Boccella (a poet and friend of Liszt). The album starts with Liszt's transcription of his first version of *Die Loreley*, which is not performed as often as the second one (included in between the two volumes in this recording). This is probably due to its technical challenges; the second version is clearly more pianistic and comfortable to play. Nevertheless, both versions evoke the drama of the poetry in highly contrasting passages. This is followed by another Heine poem, also inspired by the Rhine river: *Am Rhein im schönen Strome*. Liszt creates the illusion of three hands, with an expert use of pedal and all registers in the piano. The following three tracks offer settings on poetry by Goethe. These include settings of famous works such as *Mignon's Lied* and *Der König von Thule*, set to music by many other composers. It is interesting to note that Liszt transcribed six of Beethoven's Goethe songs, including *Mignon's Lied*. I had the opportunity of performing those transcriptions, and it was fascinating to experience Liszt's own take on the same poetry. The celebrated *Der du von dem Himmel bist* (the first of

Goethe's *Wanderers Nachtlied* poems) was set by Liszt in several versions. The piano transcription presented here is based on the first version. The first volume ends with a simple song set to a poem by Césaire Boccella and is another interesting example of Liszt's three-hand technique.

The second volume, published only recently, is dedicated to the poetry of Victor Hugo. Each one of these marvellous pieces has a distinct character. While absolute lyricism abounds in *Oh! Quand je dors*, a sense of foreboding ostinato and fascinating harmonic language appears in *Comment, disaient-ils*. A royal and majestic quality naturally reflects the lyrics of *Enfant, si j'étais roi* and contrasts with the pastoral setting of *S'il est un charmant gazon*. The darkest piece of the album (*La Tombe et la Rose*) comes right before the bombastic, orchestral and virtuosic *Gastibelza*, closing this amazing set of pianistic gems.

Completing the programme are three short piano pieces: the *Geharnischte Lieder*, *S511/R202 – Vor der Schlacht*, *Nicht gezagt* and *Es ruft Gott uns mahnend*. These are arrangements of original works for male a capella choir and display a military style that reflects the words of the poems, in particular, the first and second pieces. The last piece, with its vast chords, dotted and repeated, broad left-hand lines in majestic octaves, reflects the divine call to action described in the title.

Alexandre Dossin

Franz Liszt (1811–1886)

Buch der Lieder • Geharnischte Lieder

Seit einigen Jahren interessiere ich mich für die Klaviertranskriptionen, die Franz Liszt von seinen eigenen Liedern hergestellt hat, und ich möchte mit dieser Aufnahme den Musikfreunden in aller Welt etwas von der großen Begeisterung mitteilen, die ich für diese Werke empfinde. Das vorliegende Album präsentiert ausschließlich Liszts authentische Bearbeitungen eigener Vertonungen: das zweiteilige *Buch der Lieder* sowie die zweite Fassung der *Loreley* und die kurzen Arrangements dreier Chorwerke.

Die menschliche Stimme ist das natürlichste Musikinstrument, und die Komponisten haben sich seit jeher von der Wärme, der Ausdrucksfähigkeit und der emotionalen Kraft dieses Organs anregen lassen. Auf der andern Seite ist es Musikern wie Franz Liszt zu verdanken, dass das Klavier das Instrument der »Superhelden« wurde – der Spezialisten, die auf der Klaviatur zu virtuosens Helden taten fähig waren. Üppige Klangkaskaden über sämtliche Tasten verbanden sich mit multiplen Klangschichtungen und weckten bisweilen die Illusion, es seien mehr als nur zwei Hände am Werk. Das vorliegende Programm verwandelt die menschliche Stimme in reine Instrumentalklänge, und das auf eine Weise, wie sie nur einer der größten Pianisten, die je ihren Fuß auf diesen Planeten gesetzt haben, erreichen konnte.

Der 1811 im ungarischen Raiding geborene Franz Liszt war ein Wunderkind und geborener Virtuose. Die Erfahrungen, die er während seiner Kindheit als fahrender Musiker machte, unterschieden sich in mancher Hinsicht nicht von den Erlebnissen eines Wolfgang Amadeus Mozart – dessen Vater sich die Begabung des Sohnes gleichermaßen gründlich zunutze gemacht hatte. Vielfach wird behauptet, Liszt sei ein typisch romantischer Künstler gewesen, doch er war zweifellos weit mehr als das. Alan Walker meint sogar, dass einige überraschende Anomalitäten entstanden, wenn man Liszt »aus der Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts entfernte. Rückt man ihn jedoch an seinen rechtmäßigen Platz, so ergibt alles wieder einen Sinn« (*Reflections on Liszt*, Ithaca 2005, S 254).

Das Klavierrepertoire des frühen 19. Jahrhunderts war nicht annähernd so umfangreich wie das heutige, weshalb es für einen Virtuosen wie Franz Liszt nur allzu natürlich war, sich eigene Stücke zu schreiben und die Werke anderer Komponisten für die eigenen Konzertreisen herzurichten. Unter anderem hat Liszt an die einhundert Lieder von Schubert, Schumann, Mendelssohn und anderen Komponisten bearbeitet. Als er sich dann im Jahre 1847, auf dem Gipfel seiner internationalen Virtuosität, nach Weimar zurückzog, um fortan vor allem zu komponieren und zu dirigieren, begann er zugleich mit der Revision vieler Klavierstücke, die er im Laufe seiner Wanderjahre geschrieben hatte; überdies entstanden neue Meisterwerke wie die h-moll-Sonate. Da ihm verschiedene talentierte Sänger und Sängerinnen zu Gebote standen, schrieb er jetzt auch einen großen Teil seiner Lieder.

Insgesamt hat Liszt im Laufe eines knappen halben Jahrhunderts – von den späten Dreißigern bis kurz vor seinem Tode – um die achtzig Originallieder für Singstimme und Klavier geschrieben. Etliche dieser Kreationen hat er kurz nach ihrer Entstehung für Klavier bearbeitet und dergestalt zum pianistischen Standardrepertoire beigesteuert: so dürften die Arrangements der drei *Petrarca-Sonette* und der drei *Liebesträume* bekannter sein als die ursprünglichen Versionen.

Nachdem Liszt seine ersten Lieder (darunter *Angiolin dal biondo crin* und die *Petrarca-Sonette*) während des Italienaufenthalts mit der Gräfin d'Agoult geschrieben hatte, entstanden in der Folgezeit weitere Stücke. Anfang der vierziger Jahre publizierte er zwei Hefte zu jeweils sechs Titeln, die er als *Buch der Lieder* bezeichnete. Kurz darauf bearbeitete er den Inhalt der beiden Bände für Klavier allein. Das erste dieser Hefte erschien 1844 im Druck, das zweite musste auf seine Veröffentlichung bis zum Jahre 1985 warten.

Neben seiner kompositorischen und dirigentischen Tätigkeit war Liszt bald auch ein gefragter und berühmter Lehrer, der die größten pianistischen Talente seinerzeit zu

Meisterklassen in seine Residenz einlud. Wir haben Liszt das Konzept der öffentlichen Meisterklasse zu verdanken, das von den modernen Konservatorien und Musikschulen in aller Welt verwirklicht wurde.

Franz Liszt starb 1886 in Bayreuth, wo er sich einmal mehr aufhielt, um seine Tochter Cosima, die Witwe Richard Wagners, und die Festspiele zu besuchen, die der Freund und Kollege 1876 ins Leben gerufen hatte.

Wer auf dem Klavier Liedbearbeitungen spielt, muss zwei verschiedene Individuen in sich vereinen – den Sänger und seinen Begleiter. Das fordert einen verfeinerten Anschlag und eine klare Differenzierung der vielschichtigen Klangtexturen. Sämtliche Stücke des vorliegenden Albums verdeutlichen, wie meisterhaft Liszt sein Instrument beherrschte: Die dramatische Erzählung von der *Loreley* (in zwei Fassungen), die rauschend arpeggierte Textur des Liedes *Am Rhein im schönen Strome* oder die orchestralen Qualitäten des *Gastibelza* sind nur einige Beispiele für die pianistischen Schätze, die den Hörern geboten werden.

Im ersten *Buch der Lieder* hat Liszt sechs Lieder nach Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine und dem ihm befreundeten Dichter Cesare Bocella zusammengestellt. Das Album beginnt mit der ersten Version der *Loreley*, die weniger häufig gespielt wird als die zweite (die hier zwischen den zwei Liederbüchern plaziert ist). Das liegt womöglich an ihren technischen Schwierigkeiten: Die zweite Fassung ist eindeutig pianistischer und bequemer zu spielen. Indessen beschwören beide Versionen die poetische Dramatik mit äußerst kontrastreichen Passagen. Darauf folgt ein weiteres Gedicht von Heine: *Am Rhein im schönen Strome*. Liszt lässt hier die Illusion einer dritten Hand entstehen, indem er gekonnt das Pedal und sämtliche Register des Instruments einsetzt. Die folgenden drei Titel sind Johann Wolfgang von Goethe gewidmet, der vor Liszt lange Jahre in Weimar gelebt hatte: *Mignons Lied*, *Der König von Thule* und *Wandrers Nachtlid* gehören zu den berühmten

Gedichten, die auch von vielen anderen Komponisten vertont wurden. Interessanterweise hat Liszt auch sechs Goethe-Lieder von Beethoven übertragen – darunter dessen Auffassung von *Mignons Lied*. Ich hatte die Gelegenheit, diese Übertragungen zu spielen, und es war faszinierend zu sehen, wie Liszt mit denselben Worten verfahren ist. Das erste der beiden »Nachtlieder« (»Der du von dem Himmel bist«) hat Liszt mehrmals vertont. Die hier eingespielte Klaviertranskription folgt der ersten Fassung. Das erste Heft endet mit einem schlichten Lied auf ein Gedicht von Cesare Bocella und bietet ein weiteres interessantes Beispiel für Liszts »drehhändiges« Spiel.

Das zweite Heft, das – wie erwähnt – erst 1985 veröffentlicht wurde, befasst sich mit dem Poeten Victor Hugo. Jedes der herrlichen Stücke hat seinen ganz eigenen Charakter. Während in *Oh! Quand je dors* die reine Lyrik herrscht, macht sich in *Comment, disaient-ils* ein Gefühl ahnungsvoller *ostinati* und faszinierender Harmonik breit. Eine königlich-majestätische Qualität spiegelt begreiflicherweise das *Enfant, si j'étais roi*, das deutlich mit dem pastoralen *S'il est un charmant gazon* kontrastiert. Das düsterste Stück des Albums (*La Tombe et la Rose*) steht direkt vor dem pompösen, orchestral-virtuosens *Gastibelza*, mit dem die staunenswerte Folge pianistischer Juwelen ihr Ende erreicht.

Abgerundet wird das Programm durch drei kurze Klavierstücke – die *Geharnischten Lieder* S511/R202: *Vor der Schlacht*, *Nicht gezagt* und *Es rufet Gott uns mahnend*. Es handelt sich dabei um die Bearbeitung dreier *a cappella*-Männerchöre, deren »militärischer« Stil – insbesondere in den beiden ersten Stücken – die Dichterworte widerspiegelt. In dem letzten Stück mit seinen ungeheuren, punktierten Akkordwiederholungen und den breiten, majestätisch oktavierten Linien der linken Hand hört man die göttliche Aufforderung zur Tat, wie schon der Titel sagt.

Alexandre Dossin

Deutsche Fassung: Cris Posslac

Alexandre Dossin

Considered an 'extraordinary musician' by Martha Argerich, critically acclaimed Steinway Artist Alexandre Dossin enjoys active performing, recording and teaching careers. Dossin is professor of piano and chair of piano at the University of Oregon School of Music, and is also on the faculty at the University of Melbourne Conservatorium of Music. Originally from Brazil, Dossin is a graduate of the Moscow Tchaikovsky Conservatory, and holds a Doctorate degree from the University of Texas at Austin. He served as assistant for Sergei Dorensky at the Tchaikovsky Conservatory, and William Race and Gregory Allen at UT, Austin. A prizewinner of several international piano competitions, Dossin received First Prize and the Special Prize at the 2003 Martha Argerich International Piano Competition in Buenos Aires. Other international awards include the Silver Medal and Second Honourable Mention at the Maria Callas Grand Prix, and Third Prize and the Special Prize at the 'W.A. Mozart' International Piano Competition, in addition to several awards from competitions in Brazil. An active recording artist, his discography comprises 15 albums released across several labels, including seven albums with Naxos and six editions/recordings for G. Schirmer. His work has been praised in numerous international publications including *Diapason*, *Financial Times*, *Fanfare*, *American Record Guide* and *Clavier*. Dossin is vice president of The American Liszt Society, president of the Oregon Chapter of The American Liszt Society, and is one of the recipients of the prestigious Fund for Faculty Excellence at the University of Oregon. www.dossin.net

Photo © Erin Zysett

Franz
LISZT
(1811–1886)

Complete Piano Music • 57

Buch der Lieder • Geharnischte Lieder

Buch der Lieder, Book 1, S531/R209 (c. 1843)		32:40
1	No. 1. Die Loreley (1st version)	6:59
2	No. 2. Am Rhein im schönen Strome	2:57
3	No. 3. Mignon's Lied	7:07
4	No. 4. Der König von Thule (Le Roi de Thule)	3:33
5	No. 5. Der du von dem Himmel bist: Invocation	5:25
6	No. 6. Angiolin dal biondo crin	6:26
7	Die Loreley (2nd version), S532/R209/1 (1861)	7:21
Buch der Lieder, Book 2 (c. 1847)		28:01
8	No. 1. Oh! Quand je dors, S536/R210	6:15
9	No. 2. Comment, disaient-ils, S535/R204	2:59
10	No. 3. Enfant, si j'étais roi, S537/R205	4:24
11	No. 4. S'il est un charmant gazon, S538/R206	3:44
12	No. 5. La Tombe et la Rose, S539/R207	4:18
13	No. 6. Gastibelza, S540/R208	6:06
Geharnischte Lieder, S511/R202 (c. 1860)		7:29
14	No. 1. Vor der Schlacht	1:35
15	No. 2. Nicht gezagt	3:24
16	No. 3. Es rufet Gott uns mahnend	2:23

Alexandre Dossin, Piano

Recorded: 14–15 December 2018 [1]–[7] and 26–27 September 2019 [8]–[16] at Moon Mountain Studios, Eugene, Oregon, USA • Producers: Alexandre Dossin, Eduardo Moreira
Engineer and editor: Lance Miller • Booklet notes: Alexandre Dossin • Publisher: Editio Musica Budapest
Piano: Steinway, Model D • Piano technician: Mike Reiter • Cover painting of Franz Liszt: Chai Ben-Shan

8.574106

DDD

Playing Time
75:39

www.naxos.com

Made in Germany

© & © 2021 Naxos Rights (Europe) Ltd
Booklet notes in English
Kommentar auf Deutsch