

FRANCK

Early Piano Music

Ballade • Quatre Mélodies de Schubert

Fantaisie sur deux airs polonais • Souvenirs d'Aix-la-Chapelle

Julia Severus, Piano

César Franck (1822-1890)

Early Piano Music

César Franck was born on 12th December 1822 in Liège, Belgium, the son of a German mother and a Belgian father. His musical talent was fostered from an early age. Managed by an ambitious father, he undertook his first concert tour at the age of twelve. In the same year, in spite of his outstanding talent, he was refused entry to the Paris Conservatoire, as he lacked French citizenship. He took private lessons in composition with Anton Reicha, the teacher of Liszt and Berlioz, and in piano with Pierre Zimmermann, the teacher of Bizet and Gounod. Two years later, now a French citizen, he continued his studies at the Paris Conservatoire, including organ and improvisation courses, and worked also as accompanist in the vocal class of the tenor Marco Bordogni, which inspired him to write his first opera, *Stradella*, at the age of fifteen.

After graduating with honours from the Paris Conservatoire, Franck earned his living as a soloist, chamber musician, composer, teacher and accompanist. He was supported by Franz Liszt, who made him his successor as "demonstrator" at the Pape piano factory, enabling him to become acquainted with the latest achievements in piano manufacturing. Later Liszt helped him by writing letters of recommendation: "If there were annual exhibitions in music as there are in the fine arts, Franck would honourably stand out: among the young who sweat blood and water to put down some ideas on a nasty piece of paper there are not three in France fit to hold a candle to him."

Franck married E. F. Desmousseaux from a well-known theatrical family and in 1847 was appointed organist at Notre-Dame-de-Lorette. From 1857 he was organist at Sainte-Clotilde, and was appointed professor of organ at the Paris Conservatoire in 1872. Apart from his famous organ works he wrote his most celebrated compositions in the last decade of his life, from his *Piano Quintet* (1879) to his *Symphony in D minor* (1888). He died on 8th November 1890 from pleurisy and pericarditis.

Although not gaining universal recognition as a composer during his lifetime, Franck was loved and

revered by his fellow composers and his students, among them Vincent d'Indy and Ernest Chausson. Working tirelessly, using only the morning hours from 5.30 to 7.30 for composing, he dedicated himself to his responsibilities as teacher and organist. A brilliant pianist and improviser to the end, he was exceptionally modest, unfailingly amicable, unorthodox in his teaching methods, and open to new developments. His students and colleagues called him "Père Franck", father Franck.

"Franck loved his art passionately and exclusively, and he loved his students as well [...], forever tying their hearts to his", d'Indy wrote in his memoirs. "To love, leaving behind egoism and oneself, by falling in love with something superior, maybe totally unknown, but in the existence of which one continues to believe... this was César Franck's way of being."

César Franck wrote his piano works in two separate periods, an early one lasting until 1848, and a late one from 1873 to 1887. The works presented on this recording were written within two years only, 1843-1844. During this time Franck made an extended concert tour and composed them not least to demonstrate his skills as both pianist and composer. As a sixteen-year-old he inspired Berlioz to praise the "glamour, vigour and precision" of his playing, while other critics complimented him on "the scope of his playing, his energy, delicacy, feeling, unrivalled velocity, nothing lacks".

Although his early works do not possess the harmonic complexity of his later compositions, many characteristics of his style are already evident: the use of all registers and their colours, organ imitation, a dynamic range from *ppp* to *fff*, *ffpp* contrasts, as well as lengthy augmentations, polyphonic structures, simultaneity of different levels of sound, the frequent use of syncopation in the melody, certain recurring motifs, wide chords (Franck was capable of compassing the interval of an octave and a fifth, that is twelve white keys).

The *Ballade, Op. 9*, dedicated to his student Athanasie Ardour, was written after Chopin's *Ballades* but before those of Liszt. Franck performed it on 12th September 1843 in

Aachen as well as in two other concerts the same year in Liège. Symmetrically constructed, it consists of a pastoral introduction of "Franckian length" in B major in typical 6/8 ballad metre, leading into an intensely dramatic, explosive three-part *Allegro* in B minor with a rhythmically distinctive first and syncopated second theme. The final part in B major is a kind of apotheosis, followed by a concluding *stretta*. Franck uses the themes also to build the form, inserting the pastoral theme of the introduction into the development of the middle section, and proves himself a master of thematic metamorphosis by using the same motif with contrasting expression, ranging from the lyrical and idyllic to the hymnal and heroic.

The *Transcriptions of Four Schubert Songs, Op. 8*, are dedicated to four German students: Mathilde Kuetgens (*The Young Nun*), Maria Kuetgens (*The Trout*), Mlle Schwendler (*The Maiden's Lament*) and Bertha Ritz (*The Death Bell*). Franck's transcriptions were published in 1844, the last three being transcribed the same year by Liszt in his *Six Transcriptions*. Only Liszt's transcription of *The Young Nun* had already been published, in 1837/8, and it is well known that Franck performed Liszt's Schubert transcriptions during his years at the Paris Conservatoire. Franck's students Maurice Emmanuel and Guy Ropartz reported that "Franck deeply revered Schubert" and that his *Lieder* were to him "a source of never ending joy". The critic Henri Blanchard testified that Franck "brilliantly performs and transcribes Schubert's songs". In comparison to Liszt's transcriptions Franck's remain closer to the original. They do not use less refined means, however, to transform them into a language of pianistic virtuosity: they somehow dematerialise the melody by dispersing it into different registers and varying it subtly, creating thus a particular expressive intensity.

The *Fantasy on Two Polish Folk Songs, Op. 15*, is dedicated to the Princesse de Ligne, née Lubomirska, a tribute to her native country. Franck performed it in 1845 in private concerts and on 16th February 1849 in a recital in Orléans. The first song, *The moon has just risen*, is a folk song taken from the poem *Laura and Philo* by Franciszek Karpiński. The second one, *Sorrow stands now in every home*, originates from Karol Kurpiński's

elegy on the death of the Polish patriot Tadeusz Kościuszko. Before Franck Chopin had used the songs in his *Grande fantaisie sur des airs nationaux polonais, Op. 13* (1829). The *Fantasy* is in three movements, in A major, D minor and A major respectively. The first movement, a theme with two variations, presents the first song in A major in a pastoral 6/8 metre (*dolce e semplice, pp*). The second movement introduces the second song, beginning as a heroic hymn in octaves with a bass ostinato, *fortissimo*, and fading away in the second variation as a *pianissimo* lyrical echo. The third movement transforms the theme of the second movement into a *krakowiak* and with its characteristic syncopations unleashes sweeping energy. After a short middle part in a pastoral 6/8 metre which recalls the opening, the *krakowiak* returns, leading into a luminous hymn which brings back the transformed first theme.

Franck dedicated the *Souvenirs d'Aix-la-Chapelle, Op. 7*, to his student Cécile Lachambre. They recall his mother's birth place, Aachen, which he visited on his first concert tour. In some ways the piece suggests his later *Prélude, Choral et Fugue* and *Prélude, Aria et Finale*, with a spiritual element finding its way into his piano music. Unlike the *Ballade*, it does not open up into a landscape but rather into the spiritual space of a cathedral. Polyphonic structures, organ sounds and contrasts of light and darkness are essential elements of the work. Two chorale themes in A flat minor and A flat major dominate the work, are constantly interwoven and undergo metamorphoses: the first theme, beginning as a four-part chorale in A flat minor and *pp*, closes the composition in double chords and organ pedal octaves, marked *fff* and in A flat major. This is one of Franck's most personal works. "His unfailing benevolence was inspired by his faith", wrote his pupil d'Indy, "as he was deeply religious... His belief in art mingled with his belief in God [...]. The seraphic figure of 'Father Franck', who lived only for Art, soars higher and higher into the light towards which, without failing or compromise, he strove throughout all his life."

Julia Severus

César Franck (1822-1890)

Œuvres de jeunesse pour piano

Fils d'une mère allemande et d'un père belge, César Franck naquit à Liège le 10 décembre 1822. Encouragé par son père ambitieux, il entre au conservatoire de Liège à sept ans et fait sa première tournée à douze ans. La même année et malgré son talent extraordinaire, il n'est pas accepté au Conservatoire de Paris à cause de sa nationalité non-française. Il commence alors des études privées : la composition chez Antoine Reicha, le professeur de Liszt et Berlioz, le piano chez Pierre Zimmermann, le professeur de Bizet et Gounod. Deux ans plus tard, naturalisé français, il poursuit ses études au Conservatoire de Paris où il suit également des cours d'orgue et d'improvisation, travaillant en même temps en tant qu'accompagnateur dans la classe du ténor Marco Bordogni, ce qui lui inspira son premier opéra *Stradella* à l'âge de quinze ans.

Diplômé avec honneurs, Franck gagne désormais sa vie en tant que pianiste, compositeur, accompagnateur et pédagogue. Franz Liszt l'aide en le désignant comme son successeur chez le facteur de pianos Pape où il travaille depuis 1842 comme démonstrateur et découvre alors les inventions les plus récentes dans la facture de pianos. Plus tard, Liszt le soutient en écrivant des lettres de recommandation: « S'il pouvait y avoir pour la production musicale comme pour la peinture des expositions annuelles..., il s'y distinguât de la façon la plus honorable, car parmi les jeunes gens qui suent sang et eau pour arriver à coucher quelques idées sur un méchant papier de musique, je n'en sache pas trois en France qui le valent. »

Après son mariage avec E. F. Desmousseaux, fille d'une tragédienne célèbre, Franck obtient son premier poste d'organiste en 1847 avant de devenir organiste à Ste Clothilde en 1857 et d'être nommé professeur d'orgue au Conservatoire de Paris en 1872. À part ses œuvres majeures pour orgue, il crée ses chefs-d'œuvre pendant la dernière décennie de sa vie, commença par le *Quintette pour piano et cordes* (1879) et termina par la *Symphonie en ré mineur* (1888). Il mourut à Bougival le 8 novembre 1890 d'une pleurésie et péricardite.

D'Indy écrit dans ses mémoires que « Franck fut un travailleur opiniâtre » qui ne consacrait que deux heures matinales entre 5h30 et 7h30 à la composition (qu'il appelait « réserver le temps de la pensée »), dédiant tout le reste de la journée à son travail de professeur et organiste. Excellent pianiste jusqu'à la fin, génie de l'improvisation, il était de nature modeste, d'une « inaltérable bonté », peu orthodoxe dans ses méthodes d'enseignement, d'un esprit ouvert. « Franck aimait son art avec une ardeur passionnée et exclusive, il aimait aussi l'élève destiné à devenir dépositaire de cet art... c'est pourquoi il savait trouver le cœur de ses disciples et se l'attacher à jamais... Aimer, sortir de l'égoïsme, de soi-même, en s'aimant en quelque chose de très supérieur, de très inconnu peut-être, mais à l'existence de quoi l'on continue à croire... ce fut [la méthode] de César Franck. »

César Franck créa son œuvre pour piano en deux périodes distantes : une première jusqu'en 1848, et une seconde qui va de 1873 à 1887. Les compositions présentées ici furent écrites en seulement deux ans, 1843 et 1844. Pendant ce temps-là, Franck effectua une tournée de concerts prolongée, et c'est notamment pour mettre en valeur ses talents de pianiste et de compositeur qu'il écrivit ces œuvres. Berlioz loue qu'il joue « avec éclat, vigueur et précision », d'autres critiques parlent de son « jeu large, énergie, délicatesse, sentiment, célérité inouïe, rien ne lui manque ».

Si son œuvre de jeunesse n'est pas encore de la complexité d'harmonie et de modulation de son œuvre tardive, on y trouve néanmoins de nombreux traits caractéristiques : l'exploitation de tous les registres et de leurs couleurs, imitations de l'orgue, une gamme dynamique large de *ppp* au *fff*, des contrastes *ppff* ainsi que de longues augmentations, des structures polyphoniques, la simultanéité de plusieurs couches de son, l'utilisation de syncopes dans la mélodie, certains motifs récurrents, des accords larges (Franck pouvait prendre l'intervalle d'une octave et quinte, c'est-à-dire douze touches blanches).

La *Ballade op.9*, dédiée à son élève Athanasie Adour, fut créée après les ballades de Chopin, mais avant celles de Liszt. Concernant sa forme, elle consiste en une introduction pastorale de « longueur franckienne » en *si majeur* en mesure de ballade à 6/8, suivie d'un *allegro* tendu et explosif en trois parties en *si mineur* avec un premier thème d'un rythme marquant et un deuxième thème syncopé. La partie finale est une apothéose, reprenant le thème pastoral en *si majeur* et finissant sur une *stretta* triomphale. Franck utilise les thèmes principaux également pour construire la forme – le thème de l'introduction réapparaît dans le développement de la partie centrale – et s'y montre maître de la métamorphose thématique, renouvelant le même motif en lui donnant des expressions complètement différentes – de l'idyllique à l'héroïque.

Les *Quatre mélodies de François Schubert, transcrites pour piano seul, op.8* sont dédiées à quatre élèves allemandes : Mathilde Kuetgens (*La jeune religieuse*), Maria Kuetgens (*La truite*), Mlle Schwendler (*Les plaintes de la jeune fille*) et Bertha Ritz (*Le glas*). Elles furent publiées en 1844, la même année que les *Six Transcriptions* de Liszt, parmi lesquelles figurent également les trois dernières des quatre. Ses élèves Maurice Emmanuel et Guy Ropartz témoignent que « Franck avait pour Schubert une véritable adoration » et que « les Lieder étaient pour lui une source de joies toujours nouvelles ». Par rapport à celles de Liszt, les transcriptions de Franck restent plus proches de l'original, mais les moyens utilisés pour transformer l'expression vocale en un langage pianistique ne sont pourtant pas moins raffinés et subtils: en dématérialisant la mélodie, la dispersant en différents registres et la variant rythmiquement, Franck crée une expressivité particulière et intense.

La *Fantaisie sur deux airs polonais op.15*, dédiée à la Princesse de Ligne, née Lubomirska, est une révérence à son pays natal. Le premier air *La Lune s'est levée* est une chanson populaire issue de l'idylle *Laura et Philo* du poète polonais Franciszek Karpiński, le second air, *Souffrance est dans chaque maison*, fut empruntée de l'élegie de Karol Kurpiński sur la mort du combattant pour la liberté, Tadeusz Kościuszko. Précédant Franck, Chopin traita ces chansons dans sa *Grande fantaisie sur des airs*

nationaux polonais op.13 (1829). La *Fantaisie* consiste en trois mouvements en la majeur – ré mineur – la majeur. Le premier mouvement, un thème avec deux variations, présente la première chanson en la majeur en mesure pastorale à 6/8 (*dolce e semplice, pianissimo*). Le deuxième mouvement commence par la deuxième chanson en tant qu'hymne héroïque en octaves avec notes de basse obstinées *fortissimo* et s'estompant en écho lyrique *pianissimo*. Le troisième mouvement transforme le deuxième thème en *krakowiak* qui, avec ses syncopes caractéristiques, déclenche une dynamique exaltante. Après un court intermède en mesure pastorale à 3/8, le *krakowiak* revient en tant que réminiscence du début. S'enchaîne un chant rayonnant qui reprend le thème initial, le transformant en hymne.

Franck dédia les *Souvenirs d'Aix-la-Chapelle* à son élève Cécile Lacambre ; c'est une réminiscence d'Aachen, la ville natale de sa mère, où le conduisit sa première tournée. Dans un certain sens, cette composition anticipe ses compositions tardives, *Prélude, Choral et Fugue et Prélude, Aria et Final* : elle fait entrer la spiritualité dans son œuvre pianistique. A la différence de la *Ballade*, les *Souvenirs* ne s'ouvrent pas à l'univers d'un paysage mais à celui d'une cathédrale. Les *Souvenirs d'Aix-la-Chapelle* sont caractérisés par des structures polyphoniques, des imitations d'orgue, des contrastes d'ombre et de lumière. Deux thèmes chorals en la majeur et la mineur dominant l'œuvre, sont entrecroisés et subissent des métamorphoses : le premier thème, au début en choral à quatre parties en la mineur et *pianissimo*, conclut la composition en accords doublés et octaves-pédales en *fortississimo* et la majeur. Les *Souvenirs d'Aix-la-Chapelle*, paraît-il, sont aussi une expression de la personnalité « franckienne ». « Cette force continue, cette inaltérable bonté, ce fut dans sa foi que Franck les puisa, car il était profondément croyant. La foi dans son art se confondait avec la foi en Dieu, source de tout art » écrivit d'Indy. « La figure séraphique du « Père Franck », qui travailla pour l'Art uniquement, plane de plus en plus haut dans la lumière, vers laquelle, sans compromissions ni défaillances, il s'est dirigé toute sa vie. »

Julia Severus

César Franck (1822-1890)

Frühe Klavierwerke

Als Sohn einer deutschen Mutter und eines belgischen Vaters am 10. Dezember 1822 im belgischen Lüttich geboren, erhält César Franck ab seinem siebten Lebensjahr eine umfassende musikalische Ausbildung. Gefördert und gemanagt vom ambitionierten Vater, unternimmt er bereits zwölfjährig seine erste Konzerttournee. Im selben Jahr wird er trotz seines herausragenden Talents am Pariser Konservatorium abgelehnt, weil er nicht die französische Staatsbürgerschaft besitzt, und beginnt ein privates Studium: Komposition bei Antoine Reicha, dem Lehrer Liszts und Berlioz', Klavier bei Pierre Zimmermann, dem Lehrer Bizets und Gounods. Zwei Jahre später, inzwischen mit einer französischen Staatsbürgerschaft ausgestattet, setzt er sein Studium am Pariser Konservatorium fort, wo er zusätzlich Orgel- und Improvisationsunterricht erhält und gleichzeitig als Begleiter in der Liedklasse des Tenors Marco Bordogni arbeitet, was den Fünfzehnjährigen zur Komposition seiner ersten Oper *Stradella* inspiriert.

Mit Preisen ausgezeichnet verlässt er das Pariser Konservatorium und arbeitet fortan freischaffend als Solist, Kammermusikpartner, Komponist, Begleiter und Lehrer. Gefördert wird er dabei von dem nur elf Jahre älteren Franz Liszt, der ihn zunächst - 1842 - zu seinem Nachfolger als „Vorführpianist“ (*demonstrateur*) beim Klavierfabrikanten Pape macht, wodurch er die neuesten Klavierbautechnischen Errungenschaften kennenlernt. Später unterstützt Liszt, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbindet, ihn durch Empfehlungsschreiben: „Wenn es für das musikalische Schaffen wie für die bildende Kunst jährliche Ausstellungen gäbe, würde Franck sich zweifellos auszeichnen, denn unter den jungen Leuten, die Blut und Wasser schwitzen, um ein paar Ideen zu Papier zu bringen, wüsste ich nicht drei in Frankreich, die es mit ihm aufnehmen könnten.“

Nach seiner Heirat mit E. F. Desmousseaux, Tochter aus bekannter Schauspielerfamilie, erhält er 1847 eine erste Anstellung als Organist in Notre-Dame-de-Lorette. 1857 wird er Organist in Sainte-Clotilde und 1872

Professor für Orgel am Pariser Konservatorium. Von seinen bedeutenden Orgelwerken abgesehen komponiert Franck in seinem letzten Lebensjahrzehnt jene Werke, die als der Gipfel seines Schaffens betrachtet werden, angefangen beim Klavierquintett (1879) bis zur Sinfonie d-moll (1888). Er stirbt am 8. November 1890 an einer Rippenfell- und Herzbeutelentzündung.

Die große offizielle Anerkennung insbesondere als Komponist blieb ihm zu Lebzeiten verwehrt. Umso mehr wurde er von einigen Komponisten-Kollegen und von seinen Schülern und Schülerinnen, die er gleichermaßen förderte, unter ihnen Vincent d'Indy und Ernest Chausson, geliebt und verehrt.

Franck war ein besessener Arbeiter, der laut d'Indy für sein eigenes Schaffen lediglich die Morgenstunden zwischen 5.30 und 7.30 nutzte und sich den gesamten restlichen Tag seiner Lehr- und Organistentätigkeit widmete. Bis zuletzt ein hervorragender Pianist und begnadeter Improvisator, war er bescheiden und von unerschütterlicher Güte, unorthodox in seinen Lehrmethoden, Neuem mit Begeisterung begegnend. Seine Schüler und selbst Kollegen nannten ihn vertrauensvoll „Père Franck“, Vater Franck. „Franck liebte seine Kunst bedingungslos und mit äußerster Leidenschaft, und er liebte auch seine Schüler [...], weswegen er ihre Herzen auf immer an sich zu binden verstand“, schreibt d'Indy in seinen Erinnerungen. „Lieben, sich von sich und seinem Egoismus lösen, indem man sich in etwas viel Höheres verliebt, etwas sehr Unbekanntes vielleicht, aber an dessen Existenz man nicht aufhört zu glauben... das war das Credo César Francks.“

César Francks Klavierwerk ist in zwei zeitlich weit auseinanderliegenden Perioden entstanden: einer frühen, die bis 1848 dauerte, und einer späten, zwischen 1873 und 1887.

Die hier vorgestellten Werke sind innerhalb von nur zwei Jahren komponiert, 1843 und 1844. In dieser Zeit unternahm Franck ausgedehnte Konzertreisen und hat diese Werke zweifellos auch in dem Gedanken

geschrieben, seine kompositorischen und pianistischen Fähigkeiten zur Geltung zu bringen. Berlioz rühmt „Glanz, Kraft und Präzision“ seiner Interpretation, andere Kritiker loben „die Bandbreite seines Spiels, Energie, Zartheit und Gefühl, nichts fehlt ihm“.

Wenn Francks pianistische Frühwerk auch noch nicht die harmonische Komplexität und den Modulationsreichtum seines Spätwerks aufweist, so sind doch etliche Charakteristika seines Stils bereits erkennbar: das Ausschöpfen aller Register und ihrer Farben, Orgelanklänge, eine dynamische Bandbreite von *ppp* bis *fff*, Kontraste *ppff*, aber auch lange Steigerungen, polyphone Strukturen, Gleichzeitigkeit verschiedener Klangebene, die häufige Verwendung von Synkopen in der Melodie, bestimmte wiederkehrende Motive und eine eigene Art der Melodieführung, weitgriffige Akkorde (Franck konnte den Umfang einer Oktave plus Quinte, also 12 weiße Tasten, greifen!).

Die *Ballade op.9*, seiner Schülerin Athanasie Adour gewidmet, ist nach Chopins, aber vor Liszts Balladen entstanden. Franck spielt sie am 12.9.1843 in der Neuen Redoute in Aachen, ebenso in zwei weiteren Konzerten im selben Jahr in Liège. Formal symmetrisch, besteht sie aus einer pastoralen Einleitung „Franckscher Länge“ in H-dur im balladentypischen 6/8-Takt, die in den dramatischen, hochgespannten und explosiven dreiteiligen Allegro-Mittelteil in h-moll mit rhythmisch markantem ersten und synkopiertem zweiten Thema mündet. An diesen gliedert sich, das Thema der pastoralen Idylle wieder aufnehmend, der H-dur-Schluss an, eine Art Apotheose, die das Werk triumphal und mit einer Stretta vollendet. Franck verwendet die Hauptthemen hier auch zur Formbildung – das Thema der Einleitung taucht auch in der „Durchführung“ des Mittelteils wieder auf – und erweist sich gleichzeitig als Meister der thematischen Verwandlung, indem er dasselbe Motiv mit völlig unterschiedlichem Ausdruck gestaltet – von lyrisch-idyllisch bis hymnisch-heroisch.

Die *Transkriptionen der vier Schubert-Lieder op.8* hat César Franck vier deutschen Schülerinnen gewidmet: Mathilde Kuetgens (*Die junge Nonne*), Maria Kuetgens (*Die Frelle*), Mlle Schwendler (*Des Mädchens Klage*)

und Bertha Ritz (*Das Zügelglöcklein*). Sie sind 1844 erschienen, im selben Jahr wie Liszts *6 Lied-Transkriptionen*, unter denen ebenfalls die drei letzteren der von Franck transkribierten Lieder sind. Allein Liszts Transkription von *Die junge Nonne* ist bereits 1837/8 erschienen, und es ist bekannt, dass Franck während seiner Studienjahre am Pariser Konservatorium auch Liszts Schubert-Transkriptionen gespielt hat. Francks Schüler Maurice Emmanuel und Guy Ropartz bezeugen, dass „Franck Schubert zutiefst verehrte“ und die Lieder für ihn „eine Quelle immer neuer Freuden“ darstellten. Der Kritiker Henri Blanchard bemerkt, dass „M. Franck [...] die Lieder von Schubert ausgezeichnet interpretiert und transkribiert.“ Francks Bearbeitungen bleiben im Vergleich zu Liszts näher am Original, doch verfügen sie über nicht weniger raffinierte Mittel, den vokalen Ausdruck in eine pianistisch-virtuose Sprache zu verwandeln: sie entmaterialisieren gleichsam die Melodie, indem sie sie auf verschiedene Register verteilen und rhythmisch subtil variieren, und schaffen auf diese Weise eine eigene Kantabilität und Intensität des Ausdrucks.

Die *Fantasie über zwei polnische Volkslieder op.15* ist der Prinzessin von Ligne, geborene Lubomirska, gewidmet und eine Reverenz an ihre polnische Heimat. Franck hat sie 1845 in seinen Hauskonzerten und am 16.2.1849 in einem Soloabend in Orléans gespielt. Das erste Lied *Der Mond ist aufgegangen* ist ein Volkslied und stammt aus der Idylle *Laura und Philo* des polnischen Dichters Franciszek Karpiński, das zweite *Leid steht jetzt in jedem Haus* ist der Elegie Karol Kurpińskis auf den Tod des polnischen Freiheitskämpfers Tadeusz Kościuszko entnommen.

Vor Franck hat Chopin die Lieder bereits in seiner *Grande fantaisie sur des airs nationaux polonais op.13* von 1829 verarbeitet. Die Fantasie besteht aus drei Sätzen in den Tonarten A-dur - d-moll - A-dur. Der erste Satz, ein Thema mit zwei Variationen, stellt das erste Lied in A-dur im pastoralen 6/8-Takt (*dolce e semplice, pp*) vor. Im zweiten Satz erscheint das zweite Lied, das als Heldengesang in Oktaven mit Bass-Ostinato in *fortissimo* beginnt und in der zweiten Variation als lyrisches Echo in *pianissimo* verklingt. Der dritte Satz verwandelt das

Thema des zweiten Satzes in einen Krakowiak, der mit seinen typischen Synkopen eine mitreißende Dynamik entfesselt. Nach einem kurzen Mittelteil im pastoralen 6/8-Takt als Reminiszenz an den Beginn kehrt der Krakowiak zurück und mündet in einen strahlenden Schlussgesang, der das erste Thema als Hymne wiederkehren lässt.

Die *Souvenirs d'Aix-la-Chapelle* op.7 hat Franck seiner Schülerin Cécile Lachambre gewidmet. Das Werk ist eine Reminiszenz an Aachen (Aix-la-Chapelle), die Geburtsstadt seiner Mutter, wohin ihn auch seine erste Konzertreise führte. In gewisser Weise ist dieses Werk bereits ein Hinweis auf seine Spätwerke *Prélude, Choral et Fugue* und *Prélude, Aria et Finale*, es markiert den Einzug der Spiritualität in sein pianistisches Œuvre. Anders als die Ballade öffnet es sich nicht in die Weite einer Landschaft, sondern den (geistigen) Raum einer Kathedrale. Polyphone Strukturen, Orgelklänge und

Kontrast von Licht und Schatten charakterisieren die *Souvenirs d'Aix-la-Chapelle*. Zwei Choralthemen in as-moll und As-dur beherrschen das Werk, werden durchweg miteinander verflochten und durchlaufen Metamorphosen: das erste Thema, anfangs in as-moll und *pp* in vierstimmigem Choralsatz, erscheint am Ende in vollen Akkordgriffen und Orgelpedaloktaven in *fff* und As-dur. Dieses Werk mag eines seiner persönlichsten sein. „Seine unwandelbare Güte schöpfte er aus seinem Glauben“, schrieb sein Schüler d'Indy über Franck, „denn er war tiefgläubig... sein Glaube an die Kunst verschmolz mit seinem Glauben an Gott. [...] Die seraphische Gestalt des „Père Franck“, der nur für die Kunst lebte, schwebt höher und höher dem Licht entgegen, nach dem er Zeit seines Lebens kompromisslos strebte.“

Julia Severus

Julia Severus

Photo: G. Romain

Julia Severus began playing the piano at the age of four. She graduated from the Berlin University of Arts and from Moscow Conservatory, where she studied with Elena Lapitskaja, Michail Voskresensky and Lev Naoumov. For her dissertation on J. S. Bach's *Articulation Practice* she received her Ph.D. from the Technische Universität Berlin. In 2002 she founded the piano ensembles Aurora Duo and Quartet, serving since then as their artistic director. Concerts have taken her to the Bayreuth Easter Festival, the Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci, the Konzerthaus Berlin, the East-West Festival at the Zielona Góra Philharmonic, the St Petersburg International week of conservatories, and the Konserthus Oslo, among other engagements. With the Aurora Quartet she has performed numerous premières and world premières, among them Rodion Shchedrin's *Hommage à Chopin*. Their recordings for two pianos, eight hands, of Russian Romantic piano transcriptions (Naxos 8.557717) and of Norwegian contemporary composers have been highly acclaimed. With her colleague Alina Luschtschizkaja, Julia Severus made the first recording of the complete Tchaikovsky ballet suites (Naxos 8.570418). Her recording of Bizet's complete solo piano works (Naxos 8.570831-32) was presented on Le Carrefour de Lodéon and Les Stars du Classique, France, and awarded CD of the Week by RBB, Germany. *The Guardian* wrote: "She just lets the music speak for itself..." She lives and works in Paris and Berlin.

www.aurora-quartett.de

The four works on this recording were written between 1843 and 1844 and chart the young César Franck's concert tours when he appeared as a pianist and composer. Though written in his early twenties, they embody many of the characteristics that imbue the piano works written in his mature creative period from 1873: great colour, spiritual depth, organ imitation, wide dynamic ranges and powerful chordal writing. The Schubert transcriptions reveal Franck's love of the composer's songs, the *Ballade, Op. 9*, already shows his commanding sense of development, while *Souvenirs of Aix-la-Chapelle, Op. 7*, is deeply personal and spiritual, prophetic of the works to come.

César
FRANCK
(1822-1890)

Early Piano Music

1	Ballade, Op. 9	16:30
	Transcriptions of Four Schubert Songs, Op. 8*	17:34
2	I. Die junge Nonne (The Young Nun)	5:20
3	II. Die Forelle (The Trout)	2:20
4	III. Des Mädchens Klage (The Maiden's Lament)	3:55
5	IV. Das Zügelglöcklein (The Death Bell)	5:58
	Fantasy on Two Polish Folk Songs, Op. 15	11:46
6	Andantino	4:49
7	Allegretto	2:11
8	Allegro non troppo ma giocoso	4:46
9	Souvenirs of Aix-la-Chapelle, Op. 7*	16:11

***WORLD PREMIÈRE RECORDINGS**

Julia Severus, Piano

Recorded at Jesus-Christus-Kirche, Dahlem, Berlin, Germany, on 30th and 31st October, 2012
Producer: Julia Severus • Editor: Wolfgang Kick • Engineers: Wolfgang Kick and Christian Jaeger
Booklet notes: Julia Severus • Cover: *Aachen Cathedral* by Jan Kranendonk (Dreamstime.com)