

includes WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

GRAND
PIANO

BALAKIREV
COMPLETE PIANO WORKS • 6
ISLAMEY AND BEYOND

NICHOLAS WALKER

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV (1837–1910)

COMPLETE PIANO WORKS • 6 ISLAMEY AND BEYOND

NICHOLAS WALKER, *piano*

Catalogue Number: GP846

Recording Date: 25–28 November 2019

Recording Venue: St Silas the Martyr Church, Kentish Town, London, UK

Producer: Jeremy Hayes

Engineer and Editor: Ben Connellan

Piano: Steinway, model D

Piano Technician: Nigel Polmear

Booklet Notes: Nicholas Walker

German Translation: Cris Posslac

Composer Portrait: HNH International

Artist Photographs: Rita Castle and Richard Hall

Cover Art: Gro Thorsen: *Seasons, no 25, oil on aluminium, 8x8 cm, 2009*

www.grothorsen.com

Publishers: Könemann K253, Edition Peters Leipzig 9576b and State Music Publishing House Moscow-Leningrad 20910 (1951) (1), Könemann K221, Edition Peters Leipzig 9576b and State Music Publishing House Moscow-Leningrad 20910 (1951) (2), State Music Publishing House Moscow-Leningrad 23708 (1954) (3, 8, 10), Nicholas Walker's manuscript arranged from full score, Jurgenson, Moscow, Plate No. 5893. (4), Könemann K192, Edition Peters Leipzig 9576a and State Music Publishing House Moscow-Leningrad 20910 (1951) (5), Composers Manuscript as shown in Tatiana Zaitseva's Mili Alekseyevich Balakirev – Sources (Kanon, Saint Petersburg 2000, p. 240) and two bars added by Nicholas Walker (6), Composer's manuscript and Nicholas Walker's completion (7), Könemann K252 and State Music Publishing House Moscow-Leningrad 20910 (1951) (9), Könemann K252, Edition Peters Leipzig 9576a and State Music Publishing House Moscow-Leningrad 20910 (1951) (11), Könemann K192, A. Gutheil 2937 and State Music Publishing House Moscow-Leningrad 23708 (1954) (12), Könemann K192, State Music Publishing House Moscow-Leningrad 23708 (1954) and D. Rahter 3109 (13)

1	LA FILEUSE ('THE SPINNER') (1906)	03:23
2	AU JARDIN ('IN THE GARDEN') – IDYLL-ÉTUDE (1884)	04:38
	MIKHAIL GLINKA (1804–1857)	
3	KAMARINSKAYA (1848) (arr. Balakirev, 1902)	07:48
4	TAMARA (1867-82) (arr. Nicholas Walker, 2019) *	21:10
5	POLKA IN F SHARP MINOR (1859)	02:44
6	ELEGY ON THE DEATH OF A MOSQUITO (1855)
(completed by Nicholas Walker, 2019) *	01:12
7	LA DANSE DE SORCIÈRES ('WITCHES' DANCE) (1856)
(completed by Nicholas Walker, 2019) *	02:58
	MIKHAIL GLINKA	
8	NE GOVORI: LYUBOV' PROYDYOT
(‘DO NOT SAY: LOVE PASSES AWAY’) (1834) (arr. Balakirev, 1903)	04:18
9	TYROLIENNE (1902)	04:50
	PLATON VASIL’EVICH ZAPOL’SKY (1838–1904)	
10	RÊVERIE (arr. Balakirev, 1890)	06:53
11	TOCCATA IN C SHARP MINOR (1902)	04:25
	MIKHAIL GLINKA	
12	A FAREWELL TO ST PETERSBURG – NO. 10. ZHAVORONOK
(‘THE LARK’) (1840) (arr. Balakirev, 1864)	05:32
13	ISLAMEY (FANTASIE ORIENTALE) (1869)	08:51

*

WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL TIME: 80:04

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV (1837–1910)

COMPLETE PIANO WORKS • 6

ISLAMEY AND BEYOND

Brilliant pianist¹, noted conductor, selfless champion of other composers, Mili Balakirev is surprisingly little known today. Yet as leader of the Russian ‘Mighty Handful’ – Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Borodin and Cui – he strongly influenced not only their work but also that of later composers. He neglected his own composing, some works existing for years only as piano improvisations. More information about Balakirev’s life can be found in the other volumes in this series and on the Naxos website.

It is important to thank Dr Tatiana Zaitseva, celebrated author of six books about Balakirev and professor at the St Petersburg Conservatory, for her help and inspiration with this project which has saved me a great deal of time and effort, and facilitated copies of the manuscripts of the sonatas Op. 3 and Op. 5 (GP636), as well as the 1884 version of the *Fifth Mazurka*, which I completed (GP714). I was introduced to several works via her fascinating book *Mili Alekseyevich Balakirev – Sources*, Kanon, Saint Petersburg 2000 – the *Nocturne in G sharp minor* (GP713), the *Piece in F sharp minor*, also completed by me, (GP714), the *Fandango-étude* (GP810) and the *Elegy on the Death of a Mosquito* on this volume; Balakirev’s coda to Chopin’s *Scherzo No. 2* (GP811) was performed from her edition – Compozitor Publishing House, St Petersburg, edition No. 6068.

I would also like to acknowledge the help of the late Edward Garden whose book on Balakirev remains the only biography in English,² as well as Ulrich Gerhardt at Steinway for his kind care and attention in preparing the pianos for GP713, GP714, GP811 and this album, and of course the wonderful team that is the producer Jeremy Hayes and the engineer/editor Ben Connellan.

La Fileuse ('The Spinner')

La Fileuse (1906) has the virtuosic spark not usually expected from an older man. The opening theme, filled with melancholy, is underpinned by brilliant passage work evoking a spinning wheel. The piece ends with a joyful flourish as if the final threads are spun. Once again Balakirev excels in altering the harmonisation of a melody to produce strikingly different emotional colour.

¹ Tatiana Zaitseva, *Creative Lessons of M.A. Balakirev – pianist, conducting, pedagogy*, Compozitor, St. Petersburg 2012, especially pp. 24–136.

² Edward Garden, *Balakirev – a critical study of his life and work*, Faber, London 1967.

Au Jardin ('In the Garden') – Idyll-Étude

Between *Islamey* (1869) and the *Dumka* (1900) Balakirev wrote little. Professional and personal crises caused his withdrawal from public life. In the late 1870s he began to emerge from his breakdown and by 1883 had been appointed Director of Music of the Imperial Chapel, again leaving him little time for composing. *Au Jardin* (1884), subtitled *Idyll-Étude*, is dedicated to the German pianist Adolf Henselt, who was famous for his beautiful tone and greatly admired by Balakirev. This tribute is surely one of the most beautiful pieces ever written for piano, revealing Balakirev at his best: a touching but unsentimental melody, rich piano writing, and many pedal points combined with ingenious but unforced chromatic harmony.

Mikhail Glinka (1804–1857): Kamarinskaya (arr. Balakirev)

Glinka, the 'father of Russian music' was almost the only man from whom Balakirev would take musical advice, and he took to heart Glinka's principle – 'the people produce music, we artists only arrange it'³ – thus acquiring a lifelong devotion to folk music. His writing for orchestra also possesses a marvellous Glinka-like crystalline quality.

Kamarinskaya (1848) is based on two Russian folk songs – a wedding song, *Over the Hills, the High Hills* and a wedding dance, *Kamarinskaya*, whose paired three bar motifs are repeated many times in various orchestrations. *Kamarinskaya*'s substantial influence prompted Tchaikovsky's diary note in June 1888 that the Russian symphonic school 'is all in *Kamarinskaya*, just as the whole oak is in the acorn'. This transcription for piano solo (1902) conjures up all the colour and excitement of the original in fascinating piano textures.

³These famous and influential words of Glinka are recalled by A.N. Serov in his 1861 article 'The music of the songs of southern Russia', but do not, according to M.S. Druskin *Paradox and its consequences* (Iskusstvo Leningrada, 1989, no. 6, pp. 103–106) appear to be documented anywhere else, even in other articles by Serov.

Tamara (arr. Nicholas Walker)

Dar'yal Gorge (1884)
by Rufin Gavrilovich
Sudkovsky (1850–1885)

In August 1863 Balakirev travelled to the Caucasus, via the Georgian Military Road through the Dar'yal Gorge.⁴ 'The majestic beauty of the splendid countryside there and ... the beauty of the tribes living in that land' impressed him deeply and inspired the idea of a large orchestral work.⁵

He began the work, which he called *Tamara*, after the poem by Mikhail Lermontov (1814–1841), but the setbacks of the early 1870s meant that he did not resume until 1876, and then only intermittently. It was finally finished on 22 September 1882, and performed on 7 March 1883.

The poem tells of the Georgian Queen Tamara, beautiful as an angel and wily as a demon, who lives in a tower set in the gloomy Dar'yal Gorge through which the river Terek roars. The light of the tower through the night mists entices the traveller to seek refuge there. On hearing Tamara's voice he is overwhelmed; he is received into her chamber where she, upon a soft bed, dressed in brocade and adorned with pearls, awaits her guest with goblets of wine. The ensuing seduction is the conjunction of a wedding night and funeral feast. The dawn suddenly puts an end to the orgy; only the roaring river is heard, the waves hurry away a silent corpse, and at the window there is something white, and a caressing call of farewell.

Balakirev's composition, in its material, orchestration and structure, reflects the poem in a masterly way, from the ominous opening, the entry into the castle, the portrait of Tamara (4 6:27), through the episodic and increasingly passionate, even erotic, dances, to the moment where the traveller is cast into the Terek (17:09), followed by the beautiful and sensuous ending.

According to Rimsky-Korsakov a significant part of *Tamara* was already improvised by 1866/67, and Balakirev often played it to his friends.⁶ Inspired by his performances of the work on the piano I have set out to recreate it in pianistic textures redolent of Balakirev's own piano style.

⁴ 31 August 1863 letter from Balakirev to Cui in C.A. Cui – Collected Letters, compiled, introduced and annotated by I.L. Gusin, Leningrad, Muzgiz 1955, pp. 490–491.

⁵ Letter from Balakirev to Eduard Reuss (1890) in Sovetskaya Muzyka, 1960, No. 5. Eduard Reuss (1851–1911) was, according to the 4th Edition of Theodore Baker's Biographical Dictionary of Musicians, Schirmer, New York 1940, p. 898, an American-born German critic, sometime pupil of Liszt, who was interested in Balakirev's music.

⁶ Nikolay Rimsky-Korsakov, *A Record of My Musical Life* (Moscow, 1955), p. 41.

Polka in F sharp minor

A simple, Russian sounding melody provides the material for a finely crafted salon piece of great charm and some virtuosity. It was Balakirev's first published work (1859).

Elegy on the Death of a Mosquito (completed by Nicholas Walker)

This amusing little miniature⁷ (1855) gives us a glimpse of Balakirev's humour. After the annoying mosquito is firmly put down a 'requiem' follows, at the end of which the twitching insect dies. I have filled in the two bars missing from the manuscript.

La Danse de sorcières ('Witches' Dance') (completed by Nicholas Walker)

The manuscript of this work (1856) tantalisingly stops after two pages (7 1:31). The shimmering, fairy-tale texture, so Russian, prompted me to complete the work.

The point where the manuscript breaks off (courtesy of the Russian National Library, St Petersburg).

Mikhail Glinka: Ne govori: lyubov' proydyot ('Do not say: love passes away') (arr. Balakirev)

Balakirev's transcription (1903) raises Glinka's charming, but rather conventional, work to new heights in a virtuoso texture rich in chromatic detail, imbuing it with much more full-blooded passion.

Tyrolienne

This charming, subtly polyphonic, gem (1902) prompted the Russian polymath, S.K. Bulich (1859–1921) to write to Balakirev in 1903: 'You are definitely experiencing a real flowering of your creativity.'⁸

⁷ Tatiana Zaitseva, *Mili Alekseyevich Balakirev – Sources*, Kanon, Saint Petersburg 2000, p. 240.

⁸ Balakirev – *Letopis' zhizni i tvorchestva*, Muzyka, Leningrad 1967, p. 459.

Platon Vasil'evich Zapol'sky (1838–1904): Rêverie (arr. Balakirev)

Zapol'sky, a judicial investigator for the St Petersburg District Court, was a keen amateur musician. The opening of Balakirev's transcription (1890) is almost Schumann-esque, but the middle section is reminiscent of *Tamara*. The coda combines the rippling *Tamara* triplets with the opening and fades in swirls to one final note.

Toccata in C sharp minor

This fascinating, complex work (1902) encompasses delicate – especially in the middle section – and enormously exciting textures in one brief span.

Mikhail Glinka: Zhavoronok ('The Lark') (arr. Balakirev)

Quintessentially Russian, this beautiful song was transcribed by Balakirev in 1864. Wreathed in arabesques of birdsong, particularly noticeable is the lark's cadenza, captured with Messiaen-like accuracy.

Islamey (Fantasie Orientale)

Balakirev was a great collector of folksongs, his visit to the Caucasus, Russia's 'window to the Orient', providing the inspiration for his single most demanding and influential work. Rimsky-Korsakov is recorded as saying: '... young Balakirev, who had just returned from the Caucasus played the eastern songs he had heard there! These new sounds for us at that time were a kind of revelation.'⁹ Based on two themes – the vigorous 'Islamey' dance and a soulful Armenian melody – and subtitled 'Oriental Fantasy', it is a stunning evocation of the ethnic and cultural melange of the region. Judging by the sketches, Balakirev was undecided about the pitch of the fifth note of the theme, and I adopted the E natural reading at the climax on the last page to reflect this (bar 314). Although often regarded as a virtuoso 'war horse', in *Islamey* not a note is superfluous: the transformation of the soulful Armenian melody into a gopak is achieved with mastery, and the harmonic language is implicit in the themes themselves, resulting in both exotic chromaticisms and 'barbaric' fourths and fifths of great originality. Balakirev has marked the score with the greatest care, every accent, slur and dynamic being important for the spinning of an exotic oriental tale.

Nicholas Walker

⁹ Balakirev – *Letopis' zhizni i tvorchestva*, Muzyka, Leningrad 1967, p. 111.

MILIJ ALEXEJEWITSCH BALAKIREW (1837–1910)
SÄMTLICHE KLAVIERWERKE • FOLGE 6
VON ISLAMEY AUS IMMER WEITER

Überraschenderweise ist Milij Balakirew heute kaum mehr bekannt, obwohl er sich zu Lebzeiten als brillanter Pianist¹⁾ und Improvisator, Dirigent und selbstloser Anwalt anderer Komponisten hervorgetan hat. Als geistiger Führer des *Mächtigen Häufleins* beeinflusste er nicht nur das Schaffen von Nikolaj Rimsky-Korssakoff, Modest Mussorgsky, Alexander Borodin und César Cui, sondern auch die Werke späterer Komponisten. Dabei vernachlässigte er sein eigenes Schaffen: Einige Werke hatte er jahrelang nur als Klavierimprovisationen im Kopf. Weitere Informationen über Balakirews Leben sind in den vorherigen Veröffentlichungen dieser Serie sowie auf der Naxos-Website zu finden.

Vor allem habe ich Frau Prof. Tatjana Zaizewa zu danken, die am St. Petersburger Konservatorium unterrichtet und sechs Bücher über Balakirew geschrieben hat. Ihre Unterstützung und Anregung haben mir bei der Realisation dieses Projektes viel Zeit und Mühen gespart; sie verhalf mir zu den Manuskripten der Sonaten op. 3 und op. 5 (GP 636) und der Handschrift der fünften Mazurka (Fassung von 1884), die ich vervollständigt habe (GP714). Durch ihr faszinierendes Buch *Milij Balakirew – Quellen* (St. Petersburg 2000) habe ich etliche Werke des Komponisten kennengelernt – das *Nocturne gis-moll* (GP713), das wiederum von mir abgeschlossene Stück *in fis-moll* (GP714), die *Fandango-étude* (GP810) und die *Elegie auf den Tod einer Mücke*, die auf diesem sechsten Album zu hören ist. Balakirews Coda zu Frédéric Chopins zweitem Scherzo (GP811) habe ich in ihrer Ausgabe aufgenommen (Kompozitor Verlag St. Petersburg, Edition Nr. 6068).

Auch möchte ich mich für die Hilfe von Edward Garden (†) bedanken, der die bislang einzige englischsprachige Biographie über Milij Balakirew geschrieben hat.²⁾ Und schließlich gilt mein Dank dem Steinway-Mitarbeiter Ulrich Gerhartz von Steinway, der die Instrumente für die Produktionen GP713, GP714 und GP811 sowie für das vorliegende sechste Album mit großer Sorgfalt und Liebe eingerichtet hat.

La Fileuse (»Die Spinnerin«)

La Fileuse (1906) verrät einen virtuosen Schwung, wie man ihn gemeinhin von einem in die Jahre gekommenen Herrn kaum erwarten sollte. Das erste, melancholische Thema bewegt sich über einem brillanten Passagenwerk, das an ein Spinnrad denken lässt. Das Stück endet mit einer fröhlichen Aufwärtsfigur, als seien nunmehr die letzten Fäden gesponnen. Wieder einmal ist Balakirew ganz der glanzvolle Harmoniker, der es versteht, einer Melodie eine faszinierende Vielfalt emotionaler Farben zu entlocken.

Au Jardin (»Im Garten«) – Idyll-Étude

Zwischen *Islamey* (1869) und der *Dumka* (1900) hat Balakirew wenig komponiert. Berufliche und persönliche Krisen hatten ihn das öffentliche Leben fliehen lassen. In den späten Siebzigern erholte er sich allmählich von dem Zusammenbruch, und 1883 wurde er zum Musikdirektor der Kaiserlichen Kapelle ernannt, so dass ihm wiederum wenig Zeit zum Komponieren blieb. Die »Idyll-Étude« *Au Jardin* (1884) ist dem deutschen Pianisten Adolf Henselt gewidmet, der für seinen schönen Ton berühmt war und von Balakirew sehr bewundert wurde. Diese musikalische Gabe gehört sicherlich zu den schönsten Klavierstücken aller Zeiten und zeigt Balakirew von seiner besten Seite: eine anrührende und doch unsentimentale Melodie verbindet sich mit einem reichen Klaviersatz, zahlreichen Orgelpunkten und einer ebenso geistreichen wie ungezwungenen chromatischen Harmonik.

Mikhail Glinka (1804–1857): Kamarinskaja (arr. Balakirew)

Michail Glinka, der »Vater der russischen Musik«, war einer der wenigen, von denen Balakirew musikalische Ratschläge angenommen hat. Dabei beherzigte er Glinkas Aussage (»das Volk schafft die Musik hervor, wir arrangieren sie nur«³⁾) und fand auf diese Weise seine lebenslangen Liebe zur Volksmusik. Auch sein Orchestersatz hat eine wunderbar kristalline Qualität, die an Glinka erinnert.

Kamarinskaja (1848) basiert auf zwei russischen Volksliedern – auf dem Hochzeitslied *Aus den Bergen, den hohen Bergen* und dem titelgebenden Tanzlied *Kamarinskaja*, dessen jeweils zweimal dreitaktige Motivik viele Male in wechselnder Orchestration wiederholt wird. Peter Tschaikowskij ging im Juni 1888 in seinem Tagebuch ausführlich auf Glinka und die Bedeutung dieses Werkes ein: »Man kann sagen, es gibt eine ganze russische symphonische Schule, und was ist? Die gesamte Schule steckt in der *Kamarinskaja* wie eine Eiche in der Eichel!«

Die vorliegende Bearbeitung aus dem Jahre 1902 bannt alle Farben und Spannungsverhältnisse des Originals in einen faszinierenden Klaviersatz.

Tamara (arr. Nicholas Walker)

Im August 1863 reiste Balakirew über die Georgische Heerstraße durch die Darjal-Schlucht⁴⁾ in den Kaukasus. »Die majestätische Schönheit der prachtvollen Landschaft und ... die Schönheit der in diesem Lande lebenden Stämme« beeindruckten ihn tief und inspirierten ihn zu einem großen Orchesterwerk.⁵⁾

Er begann sogleich mit diesem Werk, dem er nach dem gleichnamigen Gedicht von Michail Lermontow (1814–1841) den Titel *Tamara* gab. Doch auf Grund der Rückschläge, die er in den frühen siebziger Jahren erlitt, konnte er die Arbeit erst 1876 – und auch dann nur mit Unterbrechungen – wieder aufnehmen. Am 22. September 1882 war die Komposition schließlich vollendet; die Aufführung folgte am 7. März 1883.

Die Geschichte handelt von der georgischen Königin Tamara, »so schön wie ein himmlischer Engel, wie ein Dämon so tückisch und böse«, die bei Darjal in einem Turme lebte, wo der Terek mit Brausen sich durch die Schlucht wühlt. Durch die nächtlich feuchten Nebel ist ein goldener Schein zu sehen, der dem Wanderer Zuflucht verheiße. Dieser hört Tamara singen und ist überwältigt: Er wird in ihr Gemach geleitet, wo sie auf weichen Daunen ruht, mit Perlen und Brokat angetan, und den Gast mit zwei Bechern Weines erwartet. In dem folgenden Geschehen verbinden sich Hochzeitsnacht und Trauerfeier. Als der Morgen dämmert, findet die Orgie ihr plötzliches Ende. Nur das Rauschen des Flusses ist zu hören; die Wellen treiben dahin und tragen einen stummen Leichnam davon; im Fenster schimmert es weiß, und man vernimmt einen leisen, liebkosenden Abschiedsruf.

Material, Orchestration und Struktur des Werkes reflektieren das Gedicht auf meisterhafte Weise – vom unheilverkündenden Beginn und dem Betreten des Schlosses über das Bild der verführerischen Tamara (4:27) und die immer leidenschaftlicheren, ja erotischen Tanzepisoden bis zu dem Moment, wo der Reisende in die Fluten des Terek geworfen wird (17:09) und das sinnlich-schöne Ende folgt.

Nikolaj Rimskij-Korssakoff erinnerte sich, dass Balakirew schon 1866/67 immer wieder die Themen seiner *Tamara* improvisiert und seinen Freunden vorgespielt habe. Diese Aussage regte mich an, das Werk auf das Klavier zu übertragen und die Musik in pianistischen Texturen nachzubilden, die Balakirews eigenem Klavierstil nachempfunden sind.

Polka in fis-moll

Eine simple, russisch anmutende Melodie liefert das Material zu einem fein gearbeiteten, äußerst charmantem und einigermaßen virtuosen Salonstück. Es war 1859 das erste Werk, das Balakirew veröffentlichte.

Elegie auf den Tod einer Mücke (vervollständigt von Nicholas Walker)

Die amüsante kleine Miniatur (1855)⁷⁾ lässt uns einen Blick auf den Humoristen Balakirew erhaschen. Nachdem die nervtötende Mücke sich einen kräftigen Hieb eingefangen hat, erklingt ein »Requiem«, an dessen Ende das zuckende Insekt sein Leben aushaucht. Ich habe die beiden im Manuskript fehlenden Takte ausgefüllt.

La Danse de sorcières (»Tanz der Hexen«) (vervollständigt von Nicholas Walker)

Das Manuskript dieses Werkes (1856) bricht bedauerlicherweise nach zwei Seiten ab (7 1:31) und lässt uns den Fortgang schmerzlich vermissen. Die funkelnde, märchenhafte, äußerst »russische« Textur veranlasste mich, das Werk zu vervollständigen.

Mikhail Glinka: Ne govori: lyubov' proydyot (»Sag nicht: Liebe vergeht«) (arr. Balakirew)

Balakirews Transkription (1903) erhebt Glinkas zwar bezauberndes, doch recht konventionelles Werk durch seine virtuose, an chromatischen Details reiche Textur zu neuen Höhen, die von einer weitaus blutvolleren Leidenschaft durchtränkt sind.

Tyrolienne

Auf Grund dieses charmanteren, subtil polyphonischen Juwels (1902) schrieb der russische Universalgelehrte Sergej Konstantinowitsch Bulitsch (1859–1921) dem Komponisten im Jahre 1903: »Sie erleben ganz entschieden ein echtes Aufblühen Ihrer Kreativität«.⁸⁾

Platon Wassiljewitsch Zapskij (1838–1904): Rêverie (arr. Balakirew)

Der begeisterte Amateurmusiker Platon Wassiljewitsch Zapskij war im Hauptberuf Ermittlungsbeamter des St. Petersburger Distriktgerichts. Balakirew hat am Anfang seiner Transkription (1890) einen beinahe schumannesken Ton angeschlagen, erinnert dann im Mittelteil aber an seine eigene *Tamara*. In der Coda verbinden sich die rieselnden Triolen der symphonischen Dichtung mit dem Beginn der »Rêverie«, um sich schließlich wie ein wirbelnder Hauch in einem einzigen Ton aufzulösen.

Toccata in cis-moll

Dieses faszinierende, komplexe Werk (1902) enthält auf engstem Raum und besonders im Mittelteil delikate, enorm spannende Texturen.

Mikhail Glinka: Shaworonok (»Die Lerche«) (arr. Balakirew)

Dieses schöne, durch und durch »russische« Lied hat Balakirew 1864 bearbeitet. Die Arabesken der zwitschernden Vögel sind, besonders in der Kadenz der Lerche, mit einer an Messiaen gemahnenden Genauigkeit festgehalten.

Islamey (Fantasie Orientale)

Dem großen Volksliedsammler Milij Balakirew lieferte sein Besuch im Kaukasus – dem russischen »Fenster zum Osten« – die Anregung zu diesem einzigartigen, extrem anspruchsvollen und einflussreichen Werk. Rimskij-Korssakoff erinnert sich, dass der »junge Balakirew, der gerade aus dem Kaukasus zurückgekommen war, die orientalischen Lieder spielte, die er dort gehört hatte! Diese neuen Klänge waren für uns damals so etwas wie eine Offenbarung!« Ausgehend von zwei Themen – dem wilden »Islamey-Tanz« und einer beseelten armenischen Melodie, beschwört diese »orientalische Fantasie« auf verblüffende Weise den ethnischen und kulturellen Schmelztiegel jener Gegend. Aus den Skizzen geht hervor, dass sich Balakirew nicht recht über die Höhe des fünften thematischen Tones im Tones im Klaren war. Um dieser Tatsache gerecht zu werden, habe ich beim abschließenden Höhepunkt des Themas die Lesart »e« übernommen. Obwohl man *Islamey* oft als virtuoses

»Schlachtross« bezeichnet hat, findet sich darin keine überflüssige Note: Meisterhaft verwandelt Balakirew die beseelte armenische Melodie in einen Gopak, und die Harmonik ist in den Themen selbst enthalten, die demzufolge zu einer exotischen Chromatik und »barbarischen« Quarten und Quinten von großer Originalität führen. Balakirew hat die Noten mit größter Sorgfalt bezeichnet: Jeder Akzent, jeder Bogen und jede dynamische Angabe ist für das Ausspinnen der exotisch-orientalischen Erzählung von Bedeutung.

Nicholas Walker
Deutsche Fassung: Cris Posslac

¹ Tatjana Zaizewa, *Creative Lessons of M. A. Balakirev – pianist, conducting, pedagogy*, St. Petersburg 2012, insbesondere pp. 24-136.

² Edward Garden, *Balakirev – a critical study of his life and work*, London 1967.

³ Diese bekannten und einflussreichen Worte Glinkas überlieferte Alexander Nikolajewitsch Serow in seinem Artikel über die Lieder im südlichen Russland. M.S. Druskin hingegen schreibt in *Paradox and its consequences* (Iskusstvo Leningrada 1989, Nr. 6, pp. 103-106), dass weder Serow noch andere Autoren diese Aussage anderswo wiederholt hätten.

⁴ Brief vom 31. August 1863 an César Cui, in: C. A. Cui – *Gesammelte Briefe*, zusammengestellt, eingeleitet und kommentiert von I. L. Gusin, Leningrad 1955, p. 490f.

⁵ Brief an Eduard Reuss (1890) in *Sovjetskaja Muzyka* 1960, Nr. 5. Eduard Reuss (1851-1911) war ein in Amerika geborener deutscher Kritiker, der zeitweilig bei Franz Liszt Unterricht gehabt hatte und sich für Balakirews Musik interessierte (vgl. Theodor Baker, *Biographical Dictionary of Musicians*, ⁴New York 1940, p. 989).

⁶ Nikolaj Rimskij-Korssakoff, *Chronik meines musikalischen Lebens*, p. 89.

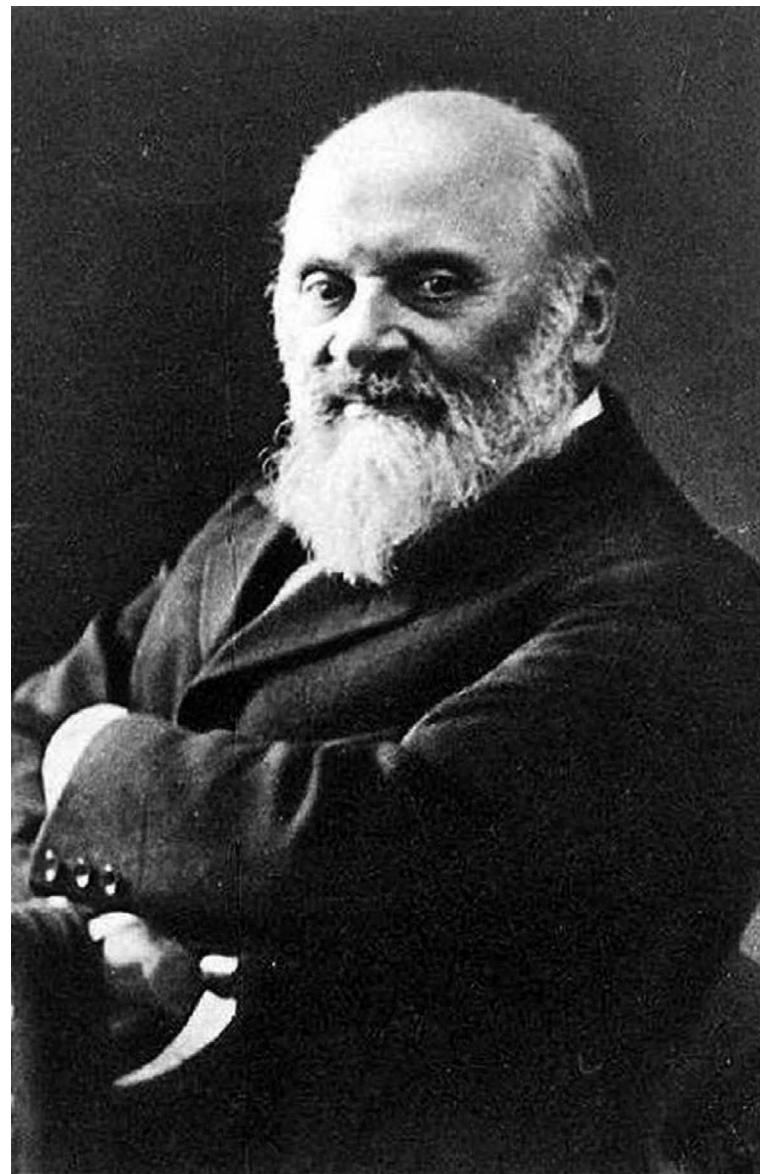
⁷ Tatjana Zaizewa, *Mili Alekseyevich Balakirev – Sources*, St. Petersburg 2000, p. 240.

⁸ Балакирев, летопись жизни и творчества (»Balakirew, Chronik des Lebens und Schaffens«), Leningrad 1967, p. 459.

⁹ ebd., p. 111.

NICHOLAS WALKER © Rita Castle
MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV c. 1909

NICHOLAS WALKER

Nicholas Walker studied at the Royal Academy of Music and the Moscow Conservatoire. Winner of the first Newport International Piano competition, he has performed with major British orchestras, given recitals worldwide, and recorded for the BBC, BMG Arte Nova, ASV, Chandos and Danacord labels. He is also sought after as an imaginative and sensitive accompanist. Although his Beethoven performances have brought him special critical acclaim, and his performances of lyrical and late Romantic piano music have also been highly praised, he is best known for championing the neglected leader of 'The Mighty Handful', Mili Alekseyevich Balakirev. In 2010 he organised the Balakirev Centenary concerts in London. He also teaches at the Royal Academy of Music.

www.nicholaswalkerpiano.com

'The fireworks that Nicholas Walker set off here are fun and provide the perfect introduction to the popular power of the "neo Russian school".'

– *Spiegel Online* on Vol. 1 (GP636)

'I have no doubt that Walker's series will replace Paley as the reference set for Balakirev and expect the journey towards its completion will be quite enjoyable.'

– *American Record Guide* on Vol. 2 (GP713)

'Walker's artistry benefits from vivid, realistic, full-bodied, and well-balanced sound, with well-defined piano tone and ample colour.'

– *Fanfare* on Vol. 4 (GP810)

'Indeed, Walker's playing throughout this absorbing disc is a pleasure to hear, with a sophisticated tonal palette and eschewing any superficial virtuosity: "bravura with integrity" is how I would describe it.'

– *Gramophone* on Vol. 5 (GP811)

NICHOLAS WALKER
© Rita Castle

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV
© HNH International

MILI ALEKSEYEVICH BALAKIREV

COMPLETE PIANO WORKS • 6

ISLAMEY AND BEYOND

This final volume in Nicholas Walker's much-admired survey of the complete solo piano music of Balakirev includes the composer's famous work for piano, *Islamey*, an exotic and ultra-virtuosic oriental tale. Also featured are previously unpublished and unrecorded miniatures – pieces that are both poetic and, in the case of the *Elegy on the Death of a Mosquito*, witty. Transcriptions of Glinka are included, and Walker has arranged Balakirev's passionate and sensual symphonic poem *Tamara* for solo piano, recreating textures redolent of the composer's own piano style. He also plays *Au Jardin*, an *Idyll-Étude* of rapt beauty and tenderness.

1	LA FILEUSE ('THE SPINNER') (1906)	03:23
2	AU JARDIN ('IN THE GARDEN') – IDYLL-ÉTUDE (1884)	04:38
	MIKHAIL GLINKA (1804–1857)	
3	KAMARINSKAYA (1848) (arr. Balakirev, 1902)	07:48
4	TAMARA (1867-82) (arr. Nicholas Walker, 2019) *	21:10
5	POLKA IN F SHARP MINOR (1859)	02:44
6	ELEGY ON THE DEATH OF A MOSQUITO (1855) (completed by Nicholas Walker, 2019) *	02:44
7	LA DANSE DE SORCIÈRES ('WITCHES' DANCE) (1856) (completed by Nicholas Walker, 2019) *	02:58
8	MIKHAIL GLINKA NE GOVORI: LYUBOV' PROYDYOT ('DO NOT SAY: LOVE PASSES AWAY') (1834) (arr. Balakirev, 1903)	04:18
9	TYROLIENNE (1902)	04:50
	PLATON VASIL'EVICH ZAPOL'SKY (1838–1904)	
10	RÉVERIE (arr. Balakirev, 1890)	06:53
11	TOCCATA IN C SHARP MINOR (1902)	04:25
	MIKHAIL GLINKA	
12	ZHAVORONOK ('THE LARK') (1840) (arr. Balakirev, 1864)	05:32
13	ISLAMEY (FANTASIE ORIENTALE) (1869)	08:51
	TOTAL PLAYING TIME: 80:04	

* WORLD PREMIÈRE RECORDING

NICHOLAS WALKER

® & © 2020 HNH International Ltd. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English and German. Distributed by Naxos.

GP846

05537