

ARTHUR LOURIÉ

© Sammlung Arthur Lourié, Paul Sacher Stiftung, Basel

GRAND
PIANO

LOURIÉ

COMPLETE PIANO WORKS • 2

GIORGIO KOUKL

ARTHUR VINCENT LOURIÉ (1891-1966)
COMPLETE PIANO WORKS • 2

GIORGIO KOUKL, *piano*

Catalogue number: GP750

Recording Dates: 3 July and 13 November 2016

Recording Venue: Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano, Switzerland

Publishers: Tabiti St Petersburg (1-2, 14-21), Moscow State Edition (3, 4-13)

St Petersburg State Edition (22), Edition Salabert (23-25), Rouart-Lerolle Paris (26),

Edition russe de musique Berlin (27-28) and Schirmer New York (29-30)

Producer, Engineer and Editor: Michael Rast

Piano technician: Walter Ibach

Booklet notes: Anthony Short

German translation: Cris Posslac

Artist photograph: Chiara Solari

Composer photograph: Sammlung Arthur Lourié, Paul Sacher Stiftung, Basel

Cover art: Tony Price: *Sunset Peak*

www.tonyprice.org

The artist would like to extend his sincere thanks to Paul Sacher Stiftung,
Basel for the scores and financial help.

GIORGIO KOUKL
© Chiara Solari

GIORGIO KOUKL

Giorgio Koukl is a pianist/harpsichordist and composer. He was born in Prague in 1953, and studied there at the State Music School and Conservatory. He continued his studies at both the Conservatories of Zürich and Milan, where he took part in the master-classes of Nikita Magalov, Jacques Février, and Stanislaus Neuhaus, and with Rudolf Firkušný, friend and advocate of Czech composer Bohuslav Martinů. It was through Firkušný that Koukl first encountered Martinů's music, prompting him to search out his compatriot's solo piano works. Since then he has developed these into an important part of his concert repertoire and is now considered one of the world's leading interpreters of Martinů's piano music, having recorded that composer's complete solo piano music, together with four discs of Martinů's vocal music and two discs of his piano concertos. As a logical continuation of this work, Koukl has recorded the complete solo piano works of Paul Le Flem, Alexander Tcherepnin, Alexandre Tansman, Arthur Lourié, Vítězslava Kaprálová and, most recently, Witold Lutosławski.

	DEUX POÈMES, OP. 8 (1912)	07:21
1	No. 1 Essor	02:05
2	No. 2 Ivresse	05:16
3	MENUETT NACH GLUCK (1914)	03:19
	SINTEŽĚ (SYNTHÈSES), OP. 16 (1914)	07:08
4	No. 1 Lent	01:31
5	No. 2 Modérément animé	01:36
6	No. 3 Vite (aigu)	01:47
7	No. 4 Assez vite, mais toujours mesuré	01:15
8	No. 5 Mesuré	00:59
	DNEVNOJ UZOR (DAYTIME ROUTINE) (1915)	11:29
9	No. 1 Étude (Study)	01:10
10	No. 2 Promenade (Walk)	03:18
11	No. 3 Ombres (Shadows)	02:51
12	No. 4 Sorcellerie (Sorcery)	02:20
13	No. 5 Polissonerie (Mischievousness)	01:50
	ROJAL' V DETSKOJ (EIGHT SCENES OF RUSSIAN CHILDHOOD) (1917)	10:35
14	No. 1 The porcelain shepherd and his flock	01:00
15	No. 2 Little trepak	01:22
16	No. 3 A good boy	00:58
17	No. 4 A naughty boy	01:04
18	No. 5 Bogey man	01:07
19	No. 6 Lullaby	02:03
20	No. 7 Sun and shower	01:53
21	No. 8 Children's song: The Kitten Climbed on the Fence (Wlazł kotek na płotek)	01:08

22	PIANO SONATINA NO. 3 (1917)	03:23
23	TOCCATA (1924)	05:08
24	VALSE (1926)	04:10
25	GIGUE (1927)	05:01
26	MARCHE (1926)	02:30
27	NOCTURNE (1928)	06:56
28	INTERMEZZO (1928)	05:53
29	BERCEUSE DE LA CHEVRETTE (1936)	03:19
30	PHOENIX PARK NOCTURNE (1938)	05:05

TOTAL TIME: 81:18

aus Russland ausgewandert war. Die *Valse* von 1926 entstand für die Gräfin Marianna Zarnekau, die in die Ermordung Rasputins verwickelt war, ehe sie unter dem Künstlernamen Mariana Fiory eine glanzvolle Schauspielkarriere machte. 1927 schrieb Lourié die *Gigue* für seinen Freund Jacques Maritain, und er produzierte außerdem eine kurze *Marche* für Vladimir Horowitz, der kurz vorher während einer Tournee aus der Sowjetunion desertiert war.

Im nächsten Jahr schrieb Lourié zwei weitere Klavierminiaturen. Die erste der beiden, das *Nocturne*, ist Alfred Cortot gewidmet, während er das *Intermezzo* der bekannten Debussy-Interpreten Denise Molié verehrte. Seine zwei letzten Solostücke, die *Berceuse de la chevrette* »Wiegenlied für das Geißlein« und *A Phoenix Park Nocturne*, verfasste Lourié in den Jahren 1936 bzw. 1938. Die *Berceuse* schrieb er für den französischen Historiker und christlichen Humanisten Henri-Irénée Marrou zur Geburt seiner Tochter Catherine. Das *Nocturne* mit dem Zusatz »Zur Erinnerung an James Joyce« beschwört einen Abendspaziergang in Dublins berühmtestem Park. Das Stück wurde 1942 gedruckt und erhielt seine Widmung vermutlich erst bei der Veröffentlichung, nachdem Joyce im Vorjahr verstorben war.

Anthony Short
Deutsche Fassung: Cris Posslac

Das Klavier stand im Mittelpunkt des Lourié'schen Œuvres. Seine Solostücke hat er jedoch allesamt komponiert, bevor er Europa verließ. Die frühesten Nummern dieser CD, *Deux Poèmes op. 8*, stammen aus dem Jahre 1912 und somit aus einer Zeit, als Lourié mit der erweiterten Tonalität experimentierte, ohne dass er die Tonartvorzeichen schon völlig aufgegeben hätte. Als er 1914 die *Synthèses op. 16* schrieb, hatte sich sein persönlicher Stil herausgebildet und in riesigen, skryjabinesken Akkorden manifestiert, die jede konventionelle harmonische Analyse überflüssig machen. Solch schwer zu fassende Musik steht im krassen Gegensatz zu dem *Menuett nach Gluck*, das gleichfalls 1914 entstand und den starken Duft der Salons verbreitet.

Das auch als *L'Ordre du jour* bekannte *Dnevnoj uzor* aus dem Jahre 1915 erschien zunächst in einer russischen Edition, die auf dem Umschlag die Zeichnung eines zeitgenössischen Futuristen zeigte. Der Titel des Gesamtwerkes lässt sich als »Tagesbefehl« oder »Tägliches Einerlei« übersetzen, doch die einzelnen Sätze tragen aufreizend rätselhafte Überschriften wie »Sorcellerie« (»Hexerei«) und »Polissonerie« (»Schadenfreude, Missgeschick«). Die auch unter dem Titel *Piano gosse* bekannte Suite *Royal' v detskoj* (»Das Klavier im Kinderzimmer«) von 1917 wurde in englischen Editionen als »Acht Szenen aus der russischen Kindheit« bezeichnet. Die Sammlung handelt von Themen, die mit der kindlichen Weltsicht zu tun haben. Die letzte Szene ist insofern bemerkenswert, als eprolifis sich dabei um eine Mazurka nach dem polnischen Kinderlied »Wlazł kotek na płotek« (»Das Kätzchen kletterte auf den Zaun«) handelt, das auch als Titel des Satzes genannt wird. Aus demselben Jahr 1917 stammt auch die einsätzig, harmonisch scharfe *Sonatine Nr. 3*, die Alexander Borowskij gewidmet ist – einem Pianisten, der in einer engen Beziehung zur Musik Skryjabins stand.

Nachdem sich Lourié in Paris niedergelassen hatte, schrieb er eine Reihe kurzer Stücke für Freunde und Berufskollegen. Die *Toccat* von 1924 ist dem Musikwissenschaftler und Übersetzer Boris de Schloezer gewidmet, der gleichfalls

ARTHUR VINCENT LOURIÉ (1891-1966) COMPLETE PIANO WORKS • 2

The fortunes of the Russian-born composer Arthur Lourié were mixed. For several decades after his death, and indeed throughout the later part of his life, he was all but forgotten. He seemed destined to remain little more than a footnote in musical history, a shadowy figure with little or no individual voice. In recent years, however, his work has enjoyed a significant revival. No longer is it judged simply on how it relates to the music of better-known peers such as his one-time friend, Igor Stravinsky.

Many uncertainties cloud our knowledge of Lourié's early years. These include material facts, such as the year and place of his birth, and even his actual name. Lourié himself was responsible for some of these enigmas. He was not above resorting to a certain easy-mannered fibbing, especially if such behaviour might advance his career prospects, postpone his military service or prove beneficial in furthering his amatory designs – he was an inveterate libertine. (Coincidentally, one of his more serious lovers, the poet Anna Akhmatova, also adopted a creative approach to the question of age.) Depending on whom we choose to believe, Lourié was born in 1891, 1892 or 1893. Evidence strongly supports the view that his place of birth was the former iron-producing town of Propoysk (now Slawharad in Belarus), but Lourié, eager to be accepted in Russian high society, allowed it to be put about that he was born in St Petersburg. The sundry attractions of the imperial capital afforded him far greater scope for artistic and epicurean gratification than he could ever hope to find in the arid provinciality of his native town. Although history records his name as Arthur Vincent Lourié, he started life as Naum Israilevich Luria. For social and cultural reasons he adopted the name Arthur in homage to Arthur Schopenhauer. He also chose to reflect his admiration for Vincent van Gogh by rejecting his patronymic and substituting it with Vincent.

In his younger days, Lourié was preoccupied with revolutionary nihilism and showed little interest in organised religion. He did, however, nominally convert from Judaism to Catholicism in 1912, but this was solely to enable him to marry a Polish woman at a time when mixed marriages were still not permitted in Russia. Many years later, after forming a close and lasting friendship with the French Catholic philosopher Jacques Maritain, he ardently embraced Catholicism. In 1959 he jotted down a series of thoughts that attest to his faith while simultaneously referring directly to the troubled period in Russian history of four decades earlier: 'The spiritual revolution of which we dreamt from the earliest days of the political revolution. Blok infected me precisely with this and "seduced" me at that time. This was what the left socialist revolutionaries dreamt of. Return to the truths of Christianity. Socialism must be realised on Christian foundations. Rectification and purification of the historical line. It will be so, it will be! The historical church should be liberated from ties to the capitalist world.'

Lourié's composition teachers at the St Petersburg Conservatoire included Alexander Glazunov, but his main musical influence at that time was the emphatically eccentric Alexander Scriabin, whose sanity was, on occasion, called into question by Rimsky-Korsakov. The young Lourié also found inspiration in the Russian Futurists' repudiation of the 'static' nature of past art. Their artistic credo is encapsulated in the title of their manifesto, *A Slap in the Face of Public Taste*. Vladimir Mayakovsky and Alexander Blok affected him profoundly through the eloquence of their writing and the allure of their political views, which appealed to Lourié's own radical disposition. He fully espoused the idea of transforming human consciousness through the kind of spiritual revolution that was the hallmark of the Russian Symbolists.

In the extraordinarily fervid atmosphere of artistic optimism that briefly thrived in post-Revolutionary Russia, aspiring artists such as Lourié came under the enlightened spell of Anatoly Lunacharsky, the chief Commissar for Education, but

Gesinnung trafen. Voll und ganz unterstützte er die Idee von der Verwandlung des menschlichen Bewusstseins durch jene spirituelle Revolution, die das Kennzeichen der russischen Symbolisten war.

In der außergewöhnlich hitzigen Atmosphäre des künstlerischen Optimismus, der für kurze Zeit im nachrevolutionären Russland gedieh, gerieten hoffnungsvolle Künstler von der Art Lourié in den Bann Anatolij Lunatscharskijs, des aufgeklärten Volkskommissars für das Bildungswesen. Doch schon 1921 zogen die dunklen Wolken der Repression auf, und Lourié hatte seine Illusionen restlos verloren. Er entschied sich zur unwiderruflichen »Desertion« und ließ sich in Paris nieder, wo er ein entschiedener, loyaler Anwalt von Igor Strawinskij wurde (bis eine persönliche Fehde die beiden entzweite). Nach der formellen Gründung der Sowjetunion im Jahre 1922 war seine Musik in Russland verboten.

Als die deutschen Truppen 1940 in Paris einmarschierten, sah sich Lourié gezwungen, weiter nach Westen zu fliehen – dieses Mal in die USA, wo ihm durch den aus Russland emigrierten Dirigenten Serge Kussewitzkij ein warmherziger Empfang bereitet wurde (Lourié schrieb später ein Buch über seinen Freund mit dem Titel *Sergej Kussewitzkij und seine Zeit*). Obwohl er auch weiterhin komponierte, brachte er es nicht mehr zu der Anerkennung, die er in früheren Jahren genossen hatte. Das lag unter anderem an seiner »roten Vergangenheit«, durch die er in den frühen fünfziger Jahren zwangsläufig ins Visier des antikommunistischen »Saubermannes« McCarthy geraten musste. Arthur Lourié starb 1966 in Princeton (New Jersey), nachdem er viele Jahre an seinem *magnum opus*, der riesigen (und bis heute unaufgeführten) symbolistischen Oper *Der Mohr Peters des Großen* gearbeitet hatte. Diese Oper ist »der russischen Kultur, dem russischen Volk und der russischen Geschichte« gewidmet und erzählt die Geschichte von Puschkins verwegendem Urgroßvater, der aus Afrika kam und das Patenkind des Zaren war.

Israilewitsch Luria. Aus gesellschaftlichen und künstlerischen Gründen nahm er den Namen Arthur an, um Arthur Schopenhauer zu ehren. Außerdem gab er seiner Bewunderung für Vincent van Gogh dadurch Ausdruck, dass er den Vatersnamen durch Vincent ersetzte.

In seinen früheren Jahren befasste sich Lourié mit dem revolutionären Nihilismus. Obwohl er wenig Interesse an organisierter Religion zeigte, konvertierte er 1912 vom Judentum zum Katholizismus – das aber auch nur, um eine Polin heiraten zu können (Mischehen waren in Russland noch nicht erlaubt). Nachdem er dann in Frankreich eine enge, dauerhafte Freundschaft mit dem katholischen Philosophen Jacques Maritain geschlossen hatte, wurde er allerdings ein glühender Katholik. 1959 brachte er in einigen Gedanken diesen Glauben zu Papier, indessen er zugleich auf die beschwerliche Zeit zurückblickte, die Russland vier Jahrzehnte zuvor erlebt hatte: »Die spirituelle Revolution, von der wir seit den frühesten Tagen der politischen Revolution träumten. Blok hat mich damals genau damit infiziert und »verführt«. Davon haben die linken sozialistischen Revolutionäre geträumt. Die Rückkehr zu den Wahrheiten des Christentums. Der Sozialismus muss auf christlichen Fundamenten verwirklicht werden. Korrektur und Reinigung der historischen Linie. So wird es sein, es wird sein! Die historische Kirche sollte aus den Banden der kapitalistischen Welt befreit werden!«

Zwar gehörte Alexander Glasunow zu Louriés Kompositionslehrern am St. Petersburger Konservatorium, doch den wichtigsten musikalischen Einfluss übte seinerzeit zweifellos der exzentrische Alexander Skrjabin auf ihn aus, dessen geistige Gesundheit Nikolaj Rimskij-Korssakoff ab und zu in Frage stellte. Angeregt wurde der junge Lourié überdies von den russischen Futuristen, die die »statische« Natur der früheren Kunst ablehnten. Ihr künstlerisches Credo ist in dem Manifest *Ein Schlag ins Gesicht des öffentlichen Geschmacks* zusammengefasst. Wladimir Majakowskij und Alexander Blok berührten Lourié zutiefst durch ihre eloquenten Schreibweise und den Reiz ihrer politischen Ansichten, die genau auf seine radikale

by 1921 the dark clouds of repression were rolling in, and Lourié had become thoroughly disillusioned. He made the irrevocable decision to defect, and settled in Paris, where he became a firm and loyal advocate of Igor Stravinsky (until a personal feud separated them). Following the formal establishment of the Soviet Union in 1922, his music was proscribed in Russia.

The German occupation of Paris in 1940 again forced Lourié to flee westwards, this time to the United States, where he received a warm welcome from the Russian émigré conductor Serge Koussevitzky. (Lourié later wrote a book about his friend entitled *Sergei Koussevitzky and his Epoch*.) Although he continued composing, Lourié never regained the recognition he had formerly enjoyed, partly because his 'red past' made him an obvious target of the McCarthyite anti-Communist purges of the early 1950s. He died in comparative obscurity in Princeton, New Jersey, in 1966, having worked for many years on his *magnum opus*, the huge (and still unperformed) Symbolist opera, *Le Maure de Pierre le Grand* ('The Blackamoor of Peter the Great'). Dedicated to 'Russian culture, the Russian people and Russian history', this opera is based on the story of Pushkin's own dashing African great-grandfather, who was Peter's godson.

The piano was central to Lourié's output, but his solo pieces were all composed before he left Europe. The earliest numbers on this disc, *Deux Poèmes, Op. 8*, date from 1912, a time when Lourié was experimenting with extended tonality, albeit in a manner that had not fully dispensed with key signatures. When he came to compose *Synthèses, Op. 16*, in 1914, his developing personal style manifested itself in the form of huge, Scriabinesque chords that render conventional harmonic analysis superfluous. Such elusive music sits in stark contrast to the *Menuett nach Gluck*, which was also written in 1914 and is strongly redolent of the salon.

Dnevnoj uzor (also known as *L'Ordre du jour*), dating from 1915, was first published in a Russian edition featuring a contemporary Futurist design on its cover. Its

general title can be translated as 'Daytime Routine', but individual movements bear tantalisingly enigmatic headings such as 'Sorcellerie' (Sorcery) and 'Polissonerie' (Mischievousness). The suite *Rojal' v detskoj* (also known as *Piano gosse*), from 1917, is published in English editions as 'Eight Scenes of Russian Childhood'. The collection concerns itself with topics pertaining to a child's perception of the world. The last scene is noteworthy for actually being a mazurka with the Polish title 'Wlazł kotek na płotek' (The Kitten Climbed on the Fence). Also composed in 1917 was the harmonically astringent single-movement *Sonatina No. 3*, which is dedicated to Alexander Borovsky, a pianist strongly associated with the music of Scriabin.

After settling in Paris, Lourié composed a number of short pieces for his friends and professional acquaintances. The *Toccata*, from 1924, is dedicated to Boris de Schloezer, a Russian émigré musicologist and translator. The *Valse*, from 1926, was written for Countess Marianna Zarnekau, who was implicated in the murder of Rasputin before going on to enjoy a celebrated acting career under the stage name Mariana Fiory. In 1927, Lourié wrote the *Gigue* for his friend Jacques Maritain, and he also produced the short *Marche* for Vladimir Horowitz, who had recently defected from the Soviet Union while on a concert tour. The following year, Lourié composed two more piano miniatures. The first of these, the *Nocturne*, is dedicated to Alfred Cortot, while the *Intermezzo* honours Denise Molié, a renowned interpreter of Debussy.

Lourié's last two solo piano pieces, the *Berceuse de la chevrete* (Lullaby for the Little Doe) and *Phoenix Park Nocturne* were composed in 1936 and 1938 respectively. The *Berceuse* was written for the French historian and Christian humanist Henri-Irénée Marrou to mark the birth of his daughter Catherine. The *Nocturne*, inscribed 'To the memory of James Joyce', is an evocation of an evening perambulation through Dublin's most famous park. It appeared in print in 1942, and presumably only received its literary dedication upon publication as Joyce did not die until 1941.

Anthony Short

ARTHUR VINCENT LOURIÉ (1891-1966) KLAVIERWERKE • 2

Das Schicksal hat es mit dem Komponisten Arthur Lourié nicht immer gut gemeint. Schon gegen Ende seines Lebens war der aus Russland stammende Mann fast völlig vergessen, und dieser Zustand sollte während der nächsten Jahrzehnte andauern. Er schien zu kaum mehr als einer musikhistorischen Fußnote bestimmt zu sein – eine Figur im Schatten ohne eine wirkliche individuelle Stimme. Während der letzten Jahre jedoch erlebt sein Schaffen eine bemerkenswerte Renaissance. Man hat aufgehört, seine Musik nur in Relation zu den Werken seiner bekannteren Zunftgenossen zu betrachten und beispielsweise mit dem zu vergleichen, was sein einstmaliger Freund Igor Strawinsky komponiert hat.

Was wir über Louriés frühe Jahre wissen, liegt in einem Nebel der Ungewissheiten. Diese betreffen so grundlegende Fakten wie das Jahr und den Ort seiner Geburt, ja sogar seinen wirklichen Namen. Lourié war selbst für einige dieser Rätsel verantwortlich. Er scheute sich nicht, sich mit lockeren Flunkereien zu helfen, vor allem dann nicht, wenn sie seiner Karriere dienten, seinen Militärdienst verzögerten oder sich bei seinen amourösen Vorhaben als vorteilhaft erwiesen – er war ein unverbesserlicher Casanova. (Es sei bemerkt, dass auch die Dichterin Anna Achmatova, eine seiner ernsthafteren Beziehungen, die Altersfrage auf sehr kreative Weise löste.) Je nach der Quelle, der wir glauben wollen, wurde Lourié 1891, 1892 oder 1893 geboren. Einige Belege sprechen sehr dafür, dass sein Geburtsort die frühere Eisenstadt Propojsk (das heute weißrussische Slauharad) war, doch Lourié wollte von der russischen Oberschicht akzeptiert werden und ließ zu, dass man verbreitete, er sei in St. Petersburg zur Welt gekommen. Die vielfältigen Attraktionen der kaiserlichen Hauptstadt boten ihm ein weit größeres Spektrum an künstlerischer und epikureischer Befriedigung als er je in der provinziellen Dürre seiner Heimatstadt hätte erhoffen dürfen. Während ihn die Geschichte unter dem Namen Arthur Vincent Lourié registriert hat, hieß er am Anfang seines Lebens Naum