

NOTES EN FRANÇAIS

COMPACT
dICSTICDIGAUORAUSONGAUSTICDIGAUORSTICDIGAUORSTICDIGAUORSTICDIGAUORSTICDIGAUORSTICDIGAURSTICD</span

PIANO MUSIC BY GLAZUNOV, LIADOV & ARENSKY

Mily Balakirev would not have approved of the content of this release of early 20th-century Russian piano music.

This 19th century Russian composer was determined that his compatriots should forge a Russian national style, based on the musical language of the Russian tradition both sacred and secular, and avoiding the cosmopolitan lingua franca which had created an homogeneous musical vernacular throughout Europe. And he busied himself persuading a coterie of composers around him -- Borodin, Cui, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov -- to join him in a quasi-xenophobic club, "The Mighty Five" (or "Handful", depending on the translation, and one's own views).

Composers of a slightly younger generation were not quite so zealously driven by this oppressive tutelage, and those represented here had no qualms in making use of polyglot influences in their work, influences they had encountered during Conservatoire training to the highest standard.

Alexander Glazunov (1865 - 1936) in fact met Balakirev in 1879, who recommended Rimsky-Korsakov as a composition teacher, and the links between all three personalities remained strong. The aims of the Mighty Five had been achieved, and there was no longer any need to ignore -- or indeed repudiate -- the achievements of western European music. Things could now move forward in fruitful coexistence.

Himself a great influence on the next generation of Russian composers, including Prokofiev and Shostakovich (largely through the three decades of his professorship at the St Petersburg Conservatory), Glazunov was a musical polymath whose extensive knowledge of repertoire is clearly displayed in the two piano sonatas on this disc. Composed in tandem in 1901, and his only published examples in the genre, the works are probably deliberately tritonally opposed, no.1 (opus 74) in B-flat minor, no.2 (opus 75) in E minor.

The piano writing is highly perfumed and ornate, covering the entire range of the keyboard, and for a composer more generally renowned for his gifts as an orchestrator, it is deftly idiomatic (if occasionally overloaded in texture).

Beginning with Bachian figurations growing naturally into Chopinesque detail, the opening movement

of the First Sonata also breathes reminiscences of Mendelssohn and Grieg, yet for all these multiple references the music emerges as a remarkably unified whole.

After the middle movement's pastoral ruminations -- interrupted by a sturdy middle section -- the Finale (named as such in the score) is a strenuous tarantella-like tour de force, with countermelodies developing in the left hand, and even a semi-quote from the last act of Verdi's *La Traviata*.

And the opening of the E minor Sonata cannot help but evoke Brahms' Fourth Symphony (in the same key). We are soon into a melting second subject, subsequently decorated with pearly figurations, and later there are even hints of Elgarian sequences such as we relish in the Enigma Variations.

The ensuing Scherzo has Mendelssohnian skitterings, the textures eventually clearing briefly for a fleet-fingered central episode.. This is music which puts as many demands upon the instrument as it does upon the pianist!

Glazunov's Finale is a Brahmsian march (so much for Balakirev's Russian nationalism), with portentous jagged rhythms. A fugue develops (the Liszt B minor Sonata an influence, perhaps), followed by organ-like sonorities leading to a chorale with bell-like interspersions.

Anton Arensky's short life (1861-1906) seemed a charmed one which went disastrously wrong. By the age of nine he already had some songs and piano pieces under his belt, at St Petersburg Conservatory he studied under Rimsky-Korsakov (who engaged him as an assistant in the preparation of the vocal score of his opera *The Snowmaiden*), and immediately after graduating he was appointed professor of harmony and counterpoint at Moscow Conservatory, where his students included Rachmaninov and Scriabin.

Prestigious establishment appointments followed, and in 1901 Arensky was awarded a state pension of 6000 roubles. And then he went bad ways, drinking, gambling and undermining his health until he succumbed to tuberculosis. Sibelius drank away his own state pension too, but at least lived to a happy age of 92!

Arensky is chiefly remembered today for his piano miniatures, and these Six Caprices are perfect examples of his work. Dedicated to Alexandre Siloti, pianist and conductor, pupil of Liszt and cousin of Rachmaninov, they are charmingly Schumann-esque, dancing, rippling and ruminative by turns.

The fifth Caprice has lovely woodland rustlings, and the final one is almost a gently-rocking berceuse, though its impassioned rises and falls might disturb the baby before it eventually falls asleep with a soothing, pianissimo ending.

It is unfortunate that Anatoly Liadov's (1855-1914) chief claim to fame is the indolence which prevented him fulfilling Serge Diaghilev's commission to compose the Firebird for the Ballets Russes (the assignment passed to Igor Stravinsky, and we all know what happened after that).

But there are some gems in Liadov's output, not least the orchestral works Baba-Yaga, The Enchanted Lake and Kikimora. Part of the reason for his writer's block was a lack of self-confidence, a trait which led him to appropriate pre-existing material and mould it to his own ends.

The Variations on a Polish Folk Theme, op.51 (composed in 1901, like the Glazunov sonatas), are a case in point, and sourced from an inspiration of which the Russian-rooted Balakirev would certainly not have approved.

An innocent little A-flat melody (with hints of outline similarities to the theme of the scherzo of Beethoven's mighty Hammerklavier Sonata) leads into the first variation, busy with 3's in the right hand against 2's in the left. Variation II brings Scarlattian figuration (perhaps surprisingly), before Chopin is appropriately evoked in the Berceuse-like textures of the third variation.

The fourth variation dances in the manner of Schumann's Carnaval, the fifth variation gyrates with spinning-wheel velocity, followed by the gentle musings of Variation VI, andante pastorale, with some gorgeous pianistic colourings.

"Brahms on fire" is the best way to describe the seventh variation, allegro con fuoco, before the natural, unaffected eighth variation returns us to the spirit of the introduction. Delicious rhapsodising in the ninth variation leads into a Polish call to arms and a scintillating coda.

© 2010 Christopher Morley

Martin Cousin (www.martincousin.com) is now regarded as one of the most exceptional pianists of his generation, having been awarded 1st prize at the 2005 Ettore Pozzoli International Piano Competition (Seregno, Italy) and Gold Medal at the 2003 Royal Over-Seas League Music Competition (London).

Martin has appeared regularly in the major British musical venues since graduating from the Royal College of Music, making his London solo debut at the Purcell Room in 1998 to great critical acclaim. Numerous solo recitals followed, notably at the Wigmore Hall in 2001 and 2005.

He has performed as concerto soloist with the London Philharmonic, Halle, Royal Philharmonic and BBC Concert Orchestras. Performances further afield have included tours of New Zealand, the US, Indonesia and Thailand, concerts in Stockholm, Brussels, Toronto, Tokyo, Berne and The Hague together with numerous recitals throughout Italy.

Highlights of the last two seasons have included Tchaikovsky's First Piano Concerto at Bridgewater Hall and Symphony Hall, Gershwin's Concerto in F at the Adrian Boult Hall and the European premiere of Terry Mann's 'No Ordinary Piano Suite' at the Purcell Room. Alongside his solo schedule, chamber music has taken him to Prague, Zimbabwe and Barbados and he is a founder member of the Aquinas Piano Trio. Highlights of the 2011 concert season include a return to the Wigmore Hall and Rachmaninov's 2nd Piano Concerto with the Philharmonia at Barbican Hall.

Martin's hands are also featured on the big screen in the Oscar-winning film "Shine", for the scenes involving Rachmaninov's 3rd Concerto.

"Martin Cousin's debut disc establishes a striking new benchmark for the interpretation of Rachmaninov's 1st Piano Sonata... has discretion, judgment, perception and formidable technique."

Classical CD of the Week, Geoffrey Norris, Daily Telegraph (SOMMCD 048)

"This is the performance of the 1st Sonata that I have always heard in my head but never thought I'd actually get to hear with my ears. This guy's the Real Deal!"

Fanfare Magazine, USA (SOMMCD 048)

Mil'y Balakirev n'aurait pas approuvé le contenu de cet enregistrement de musique russe pour piano datant du début du 20e siècle.

Ce compositeur russe du 19e siècle avait la conviction que ses compatriotes devaient forger un style national russe fondé sur le langage musical des deux traditions russes, sacrée et profane, en évitant la *lingua franca* cosmopolite qui servait d'idiome musical d'un bout à l'autre de l'Europe. Il avait réuni

autour de lui une coterie de compositeurs - Borodine, Cui, Moussorgsky, Rimski-Korsakov - qu'il avait convaincus de former un cercle quasi xénophobe dénommé « Les Cinq Puissants », ou « Le Petit Cercle des Cinq », selon la traduction que l'on en fait et le point de vue que l'on adopte.

Les compositeurs de la génération qui suivit immédiatement ne se montrèrent pas aussi zélés dans leur subordination à cette doctrine coercitive, et c'est sans scrupule qu'ils s'inspirèrent, dans leurs œuvres, de cette culture multilingue dont ils s'étaient imprégnés, durant leurs études, aux meilleures sources. Alexandre Glazounov (1865-1936) rencontra effectivement Balakirev en 1879: celui-ci lui recommanda de suivre l'enseignement de Rimski-Korsakov et les liens qui unirent ces trois personnalités demeurèrent solides. Les Cinq Puissants avaient atteint leurs objectifs et il n'était plus nécessaire d'ignorer, et a fortiori de renier, l'excellence de la musique d'Europe occidentale. On pouvait désormais envisager d'avancer dans un esprit de coopération fructueuse.

Glazounov exerça lui-même une grande influence sur les compositeurs russes de la génération suivante, parmi lesquels Prokofiev et Chostakovitch, essentiellement durant les trois décennies de son professorat au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Sa connaissance encyclopédique du répertoire ne fait aucun doute à l'audition des sonates pour deux pianos enregistrées sur ce CD. Composées en 1901 dans la continuité l'une de l'autre, mais exemples uniques de cette nomenclature dans son catalogue, ces deux œuvres, la n°1 (opus 74) en si bémol mineur, et la n°2 (opus 75) en mi mineur, semblent avoir été délibérément écrites dans des tonalités opposées à un triton d'intervalle.

L'écriture pianistique est richement ornementée, exploitant toute l'étendue du clavier, et pour un compositeur plus généralement renommé pour ses talents d'orchestrateur, il s'agit d'une partition assurément idiomatique, quoique parfois d'une texture trop dense.

Avec son introduction dans le style de Bach évoluant naturellement vers une facture chopinienne, le mouvement initial de la Première Sonate comporte également des réminiscences de Mendelssohn et Grieg, et cependant, la musique qui en résulte est remarquablement cohérente, en dépit de ces multiples références.

Après l'intermède pastoral du mouvement central, interrompu par une robuste section médiane, le Finale (qui porte ce nom dans la partition) est une énergique tarentelle, véritable *tour de force*, avec ses contre-sujets développés à la main gauche, et même une citation partielle du dernier acte de La Traviata de Verdi.

Les premières mesures de la Sonate en mi mineur évoquent sans l'ombre d'un doute la Quatrième Symphonie de Brahms (dans la même tonalité). Un second motif s'enchaîne aussitôt, bientôt ornementé de figurations perlées, et l'on distingue même, plus tard, des allusions à Elgar, notamment aux passages favoris des Variations Enigma.

Le Scherzo qui suit a des accents mendelssohniens, les textures ne s'éclaircissent brièvement que dans l'épisode central avec son écriture aérienne. Il s'agit là d'une musique qui exige autant du piano que du pianiste!

Le Finale est une marche brahmsienne (n'en déplaise au nationalisme russe de Balakirev), avec ses rythmes grandiloquents et irréguliers. Une fugue débute alors (peut-être une influence de la Sonate en si bémol mineur de Liszt), suivie par des effets d'orgue qui débouchent sur un choral ponctué par des sonnailles de cloches.

La vie brève d'Anton Arenski (1861-1906) débuta comme un rêve, mais s'acheva de façon désastreuse. À l'âge de neuf ans, il avait déjà quelques mélodies et pièces de piano à son actif ; au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, il étudia dans la classe de Rimski-Korsakov qui l'engagea comme assistant pour préparer la partition vocale de son opéra La Fille des Neiges, puis, après avoir obtenu son diplôme, il fut aussitôt nommé professeur d'harmonie et de contrepoint au Conservatoire de Moscou, où il eut notamment, parmi ses disciples, Rachmaninov et Scriabin.

Plusieurs affectations prestigieuses suivirent, et en 1901, Arenski obtint une pension d'État de 6000 roubles. C'est alors qu'il s'adonna à la boisson, aux paris, ruinant sa santé jusqu'à ce qu'il succombe à la tuberculose. Sibelius engloutit lui aussi sa pension d'État dans l'alcool, mais du moins vécut-il jusqu'à l'âge de 92 ans !

De nos jours, on se souvient surtout d'Arenski pour ses miniatures pianistiques, et ses Six caprices sont des exemples parfaits de son œuvre. Dédiés à Alexandre Siloti, pianiste et chef d'orchestre, élève de Liszt et cousin de Rachmaninov, elles sont d'essence schumanienne et charment par le caractère tour à tour dansant, ondin, et méditatif.

Le cinquième Caprice résonne des bruissements d'une forêt merveilleuse, et le dernier est presque une berceuse, avec son doux balancement, même si le caractère ardent de ses élans dérangerait probablement le bébé avant qu'il ne s'assoupisse enfin dans un pianissimo apaisé.

Il est regrettable que Anatoly Liadov (1855-1914) soit passé à la postérité en raison de l'indolence qui l'empêcha d'honorer la commande que Serge Diaghilev lui avait confiée pour son nouveau ballet, L'Oiseau de Feu, projet qui échut finalement à Igor Stravinsky avec les conséquences que l'on sait.

Le catalogue de Liadov n'en contient pas moins quelques joyaux, notamment parmi ses œuvres orchestrales : Baba-Yaga, Le Lac Enchanté, et Kikimora. Une des raisons de son angoisse de la page blanche était son manque de confiance en lui-même, un aspect de sa personnalité qui le conduisit à s'approprier des idées préexistantes pour les intégrer dans ses propres créations.

Les Variations sur un Thème Polonais, op. 51, furent composées en 1901, tout comme les sonates de Glazounov, et sont typiques à cet égard : Balakirev n'aurait sans doute pas approuvé leur source d'inspiration, tout enraciné qu'il était dans sa culture russe.

Une innocente petite mélodie en la bémol, où l'on devine des réminiscences lointaines du thème du scherzo de la puissante Sonate « Hammerklavier » de Beethoven, débouche sur la première variation que caractérise un 3 pour 2 animé, respectivement à la main droite et gauche. La variation II introduit des motifs à la manière de Scarlatti, de façon quelque peu inopinée, avant que l'esprit de Chopin ne soit évoqué de façon appropriée dans la berceuse de la troisième variation.

La quatrième variation est une danse qui semble sortie du Carnaval de Schumann, la cinquième tournoie avec la vivacité d'un rouet, tandis que la sixième, Andante pastorale, est une douce méditation nimbée de splendides couleurs pianistiques.

« Brahms en feu » est la meilleure façon de décrire la septième variation, Allegro con Fuoco, avant que la huitième, ingénue et toute simple, nous ramène à l'esprit de l'introduction. La neuvième variation, délicieusement rhapsodique, s'achève par un appel aux armes de la Pologne et une scintillante coda.

Martin Cousin (www.martincousin.com) est actuellement considéré comme l'un des pianistes les plus exceptionnels de sa génération : il est notamment lauréat du Premier Prix au Concours International de Piano Ettore Pozzoli (Seregno, Italie) en 2005, et de la Médaille d'Or au Concours Royal de Musique « Outre-Mer » (Londres) en 2003.

Depuis qu'il est sorti diplômé du Royal College of Music, Martin s'est produit régulièrement dans les principales salles de concert britanniques, et c'est en 1998, au Purcell Room, qu'il a fait ses

débuts londoniens avec un immense succès auprès des critiques. Plusieurs récitals en soliste suivirent, notamment au Wigmore Hall en 2001 et 2005. Il s'est produit en soliste avec les orchestres du London Philharmonic, de Hallé, du Royal Philharmonic, et du BBC Concert Orchestra. À l'étranger, il est parti en tournée en Nouvelle Zélande, aux Etats-Unis, en Indonésie et en Thaïlande, a donné des concerts à Stockholm, Bruxelles, Toronto, Tokyo, Berne et La Haye, ainsi que de nombreux récitals en Italie.

2006 a vu la sortie de son premier CD (SOMMCD 048 pour SOMM Recordings), avec, au programme, la Sonate n°1 et des morceaux de salon de Rachmaninov ; cet enregistrement a été sélectionné comme *CD Classique de la semaine* par le Daily Telegraph, accompagné du commentaire suivant de Geoffrey Norris : « *Les débuts de Martin Cousin sur CD ont imposé une nouvelle référence pour l'interprétation de la Première Sonate de Rachmaninov. [Il] fait preuve de réserve, de discernement, de perspicacité et d'une formidable aisance technique.* »

Le magazine américain Fanfare ajouta : « *Voilà l'interprétation de la Première Sonate telle que je l'ai toujours imaginée sans jamais espérer l'entendre un jour en réalité. Ce type est un authentique génie !* »

Parmi les moments forts des deux dernières saisons, on citera le Premier Concerto de Tchaïkovski au Bridgewater Hall et au Symphony Hall, le Concerto en Fa de Gershwin à l'Adrian Boult Hall, et la création européenne de la « No Ordinary Piano Suite » de Terry Mann au Purcell Room. En dehors de son calendrier de soliste, il a participé à des concerts de musique de chambre à Prague, au Zimbabwe et à la Barbade, et il est le fondateur du Trio Aquinas.

Parmi les projets prévus pour 2011, on retiendra un nouveau récital au Wigmore Hall, et le Deuxième Concerto pour piano de Rachmaninov avec le Philharmonia au Barbican Hall.

On peut également voir les mains de Martin sur le grand écran dans le film oscarisé « Shine », pour les scènes où l'on entend le Troisième Concerto de Rachmaninov.

Our discs are available worldwide from all good record shops. In case of difficulty and for further information please contact us direct: SOMM Recordings, Sales & Marketing Dept., 13 Riversdale Road, Thames Ditton, Surrey, KT7 0QL, UK.

Tel: +(0)20-8398 1586. Fax: +(0)20-8339 0981. Email: sales@somm-recordings.com

Website: <http://www.somm-recordings.com>

WARNING Copyright subsists in all Somm Recordings. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying, rental or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd., 1 Upper James Street, London W1R 3HG

Martin Cousin