

CHANNEL CLASSICS

CCS 41018

BARTÓK
KUGEL
PAGANINI
BLOCH
BRAHMS

DANA ZEMTSOV VIOLA

ESSENTIA

ESTONIAN NATIONAL
SYMPHONY ORCHESTRA
DANIEL RAISKIN CONDUCTOR

Dana Zemtsov (photo: Green Room Creatives/Studio Unfolded)

Winner of numerous competitions and developing an outstanding career, **Dana Zemtsov** is one of the most promising international viola soloists of her generation. Highlights in the past seasons include Dana's performance of the Bartok Viola Concerto in the Main Hall of the Concertgebouw (Amsterdam), playing chamber music with Janine Jansen and Martin Frost during the Utrecht Chamber Music Festival, and a recital in Carnegie Hall (New York).

Dana is 1st Prize laureate of several competitions in Luxembourg, Italy, Austria, Germany, Portugal and the Netherlands. In 2010 she won the Dutch competition 'Evening of the Young Musician', became the 'Young Musician of the Year' and represented The Netherlands at the 'Eurovision Young Musicians Competition' in Vienna.

Dana is regularly appearing on the most important international stages, amongst others the Royal Concertgebouw (Amsterdam), De Doelen (Rotterdam), St. Petersburg Philharmonic Hall, The Opera Hall in Tel Aviv, Carnegie Hall (New York). Dana played chamber music with Janine Jansen, Giovanni Sollima, Martin Frost, Ilya Gringolts and pianist Boris Berezovsky. As a soloist, Dana performed with the Ukrainian National Philharmonic Orchestra (Ukraine) Holland Symfonia, Sweelink Symphony Orchestra, Sinfonia Rotterdam (the Nether-

lands), F. Busoni Chamber Orchestra (Italy).

International tours brought her to Denmark, Peru and the USA. She participated in the 'Stars of Tomorrow' tour in Germany, together with the most promising young talents of Europe. Performed at the biggest festivals in the Netherlands as the Delft Chamber Music Festival, Storioni Festival, Grachten Festival, the International Chamber Music Festival Utrecht, Three Day Music Festival The Hague. She also performed in festivals in Germany, Italy and the United Kingdom.

Dana was born in 1992 in Mexico City. At the age of 5 she received her first music lessons from her grandmother and from her parents, both viola players (Mikhail Zemtsov and Julia Dinerstein). She has followed master classes with renowned professors such as Bruno Giuranna, Atar Arad and Sven Arne Tepl, and is currently studying with the famous viola virtuoso Michael Kugel.

Dana Zemtsov plays a beautiful Sartory bow kindly granted to her by the Dutch Musical Instruments Foundation.

Daniel Raiskin was the son of a prominent musicologist and grew up in St. Petersburg. He attended music school and later the celebrated conservatory in his native city, where he studied violin, viola and conducting. At the age of twenty, Daniel Raiskin left the Soviet Union

to continue his studies in Amsterdam and Freiburg. Inspired to take up the baton by an encounter with the distinguished teacher Lev Savich, he also took classes with Maestri such as Mariss Jansons, Neeme Järvi, Milan Horvat, Woldemar Nelson and Jorma Panula. Raiskin, who cultivates a broad repertoire, often looks beyond the mainstream in his strikingly conceived programmes.

From the 2018/19 season onwards, Daniel Raiskin will be Music Director of the Winnipeg Symphony Orchestra. Since 2017/18 he is Principal Guest Conductor of the Orquesta Sinfónica de Tenerife and of the Belgrade Philharmonic Orchestra as well as Artistic Partner of the Chamber Orchestra St. Michael Strings in Finland. Daniel Raiskin was Chief Conductor of the Staatsorchester Rheinische Philharmonie in Koblenz (2005-2016) and held the same title with the Artur Rubinstein Philharmonic Orchestra in Łódź (2008-2015).

The **Estonian National Symphony Orchestra** (Estonian: Eesti Riiklik Sümfooniaorkester) is the leading orchestra in Estonia and is based in the capital Tallinn. Founded as the Estonian Radio Symphony Orchestra, it gave its first concert in a broadcast by Tallinn Radio on December 18, 1926. During the Soviet regime, in the 1950s, the orchestra became the first in the Soviet Union to perform the work of

modernist composers such as Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, Anton Webern, and Carl Orff, previously suppressed by Stalin's regime. Following the collapse of Soviet rule, the lifting of emigration restrictions, and the rebirth of independent Estonia in 1991, almost half of the Orchestra's players migrated to the West in search of better career opportunities. This exodus of talent plunged the Orchestra's fortunes into a depression. After the nadir of 1993, the Orchestra enjoyed a strong recovery under the leadership of conductor Arvo Volmer. Estonian National Opera concert hall has been the home of Estonian National Symphony Orchestra for two decades.

Daniel Raiskin (photo: Marco Borggreve)

One of the biggest dilemmas of our generation is where are we from, who are we, what is our identity? Globalization has made the whole world closer, bringing our cultures more and more together. I myself am a product of this mix, being born in Mexico to Russian parents with a Jewish background, having studied at a French school in Norway and grown up in Holland. Consequently I have often thought about these questions: which culture is closest to me? What am I? I could feel at home and relate to all these cultures and yet I am not really part of any of them.

The music on this album explores the opposite perspective; each piece is very strong influenced by the composer's culture. One can immediately smell the Hungarian landscape in Bartók's Viola Concerto, Italian roots in the Carnevale di Venezia, the Jewish soul in Bloch's Nigun and Russian Orthodox chants in Kugel's Preghiera. However, there is a deeper meaning to the title of this CD, as the programme also touches the spiritual and carnal nature of the human being. During the process of compiling this programme I suddenly realized the strong religious connection between the second movement of the Bartók concerto and the two prayers that follow. This is followed by the contrasting 'danse macabre' in the third movement, which for me is very much associated with the carnal ritual of a carnival, when one is allowed to release one's most primitive instincts. I believe each of these pieces explores the deepest roots of humankind, that core that will be there, no matter where we go or what we do.

I am eternally grateful, primarily to Jared Sacks, for the opportunity of going through this unforgettable experience. I could not be happier to have done so with the Estonian National Symphony Orchestra and one of the best musicians I could have wished to collaborate with, the conductor Daniel Raiskin.

Dana Zemtsov

'Hungarians are dreamers who escape from hard reality by telling wonderful poetic stories which they believe to be true.'

Zoltán Kodály

Imminent darkness over Europe

The above words of Zoltán Kodály could be explained as 'emigration to the innermost', an expression often associated with Sergey Prokofiev and Dmitri Shostakovich, but which also goes for Béla Bartók. Under the pressure of politics and censure the two Russians wrote music for the public but also for the desk drawer, the latter being personally coloured compositions intended for better times, for political thaw and détente. It was not given to Kodály's great example Béla Bartók 'to emigrate to the innermost', but he did literally emigrate. And this despite the fact that he had meant so much to the musical history of Hungary, Romania and the Balkan. He undertook ethnomusicological fieldwork for many years, often with his good friend Kodály. The influence of that folk music is clearly evident in many of his most popular works, as it is in the Viola Concerto included on this CD. But Bartók the composer also pursued a parallel road, distant from 'folk' elements. While as a concert pianist he had plenty of Bach, Mozart, Beethoven, Chopin and Brahms on his music desk, as a composer he developed further and 'radicalised', standing on the shoulders of Debussy.

This was already clear in the Second Piano Concerto of 1930-1931, with its echoes of Stravinsky and Prokofiev. Bartók performed the premiere himself in Frankfurt in January 1933 and subsequently toured with the work, visiting Amsterdam, London, Strasbourg, Stockholm and Vienna. Shortly after he publicly expressed his aversion to Hitler and emerging Nazism, refusing to play his music or to have it performed in Germany. Consequently Bartók was boycotted almost everywhere, especially in pro-German lands, and after lengthy hesitation he emigrated to the USA with his wife, the pianist Ditta Pásztory, in October 1940. Like a fearful animal, he nervously darted through the overcrowded streets of New York. Miserable, uprooted and estranged, he fell ill and weighed less than 44 kilos in 1943. Béla Bartók died of leukaemia in New York on 26 September 1945. In 1988 his mortal remains were transferred to Hungary and buried once more.

Departure with a full suitcase

The final piece on which Bartók had worked from his New York hospital bed was his Third Piano Concerto, a present for his wife. At the end of the manuscript he wrote 'sega', or 'end' in Hungarian. For he knew that it was to be his last work. He had requested his son Peter to write the staves on the paper. Shortly before he sank

into semi-consciousness, he almost completed the instrumentation and gave his friend the composer Tibor Serly instructions about how to orchestrate the missing bars. Bartók's career came to an end "still with a suitcase full", as he remarked on his deathbed.

That full suitcase also contained the sketches for the Viola Concerto which Bartók wrote for the English viola player William Primrose, which he commenced in July 1945 in the terminal phase of leukaemia. Completion of the work was a complex task for Tibor Serly, because at various points Bartók had made corrections on top of scrapped passages and employed shorthand for chords and embellishments which were only clear to himself. Not until 1949 did Serly finish his completed version, after which the premiere took place on 2 December of that year with the Minneapolis Symphony Orchestra under Antal Doráti and with William Primrose as soloist. In a letter dated 5 August 1945 Bartók described the plan of the three-movement concerto as "a serious Allegro, a Scherzo, a (rather) short slow movement [an Andante religioso as in the Third Piano Concerto!], and a Finale which begins Allegretto and accelerates into an Allegro molto. Each movement is preceded by a short introduction (for the viola), as a sort of ritornello (refrain)". The opening movement apparently quotes the Scottish song 'Gin a Body Meet a Body, Comin' Thro' the Rye', with a wink towards William Primrose.

A prayer for the viola

One year after the death of Bartók in New York, Michael Kugel was born in Kharkov (then in the Soviet Union and now in the Ukraine). He studied the viola, composition and conducting at the conservatory of Leningrad (now St Petersburg) and won first prize at the Budapest International Viola Competition in 1975. He was a member of the Beethoven Quartet and taught the viola at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, and from 1990-1996 at the Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance. In 1996 he settled in Belgium and taught at the conservatories of Ghent and Maastricht. Michael Kugel enriched the repertoire for viola with numerous transcriptions and compositions of his own. Two of these are featured on this CD, *Preghiera* (Prayer) for viola and orchestra, and *Il Carnevale di Venezia*, the virtuosic variations by Niccolò Paganini to which Kugel added some of his own. The largely tranquil yet passionate *Preghiera* is one of the seven *Classical Preludes* (1999), originally for viola and piano, performed here in a version for string orchestra, which in turn is based on a version which Kugel made for the Zemtsov Quartet.

A composer without a fatherland

The third composer on the programme, the Swiss-American Ernest Bloch (1880-1959), has always remained in the shadows of music history, even though he made his name with

immortal pieces such as *Schelomo* and *Nigun*. Was this because he was a composer without a fatherland, as he described himself? A roaming composer, Bloch moved effortlessly from Switzerland to Brussels to study the violin with the great pedagogue Eugène Ysaÿe. As a Jewish musician menaced by two world wars, he settled twice in the USA and even considered moving to Israel. He has occasionally been described as a 'Hebrew prophet' by reason of the Jewish flavour of his music, but to which country he belonged, he could never say. After years of study in Brussels, Frankfurt, Munich and Paris he returned to his birthplace Geneva. From 1916-1930 he lived in the USA, from 1930-1938 again in Savoy and from 1940 once more in the USA. He spent his final years at Agate Beach on the American west coast, not far from San Francisco, where for many years he taught at the conservatory. He had worked previously as conductor of various American orchestras, as a teacher in New York, and at the Mannes School of Music in Cleveland, where he coached a large group of young American composers including Roger Sessions and Quincy Porter.

Ernest Bloch composed *Baal Shem, Three Pictures of Hassidic Life* in 1923, the year in which he obtained American citizenship. The orchestral version dates from 1939. *Baal Shem* has three contrasting movements: I *Vidui* (Remorse), II *Nigun* (Improvisation) and III

Simchas Torah (Joy). Clearly Bloch wished to express a personal voice - a Jewish voice - in this triptyque. Indeed, in his own words he said "it is neither my purpose nor desire to attempt a reconstruction of Jewish music, nor to base my work on more or less authentic melodies ... I am not an archaeologist; for me the most important thing is to write good and sincere music".

Paganini and Kugel shake hands

The final work is really a co-production. It is based on the famous Variations on *O mamma mamma cara* from *Il carnevale di Venezia* (1829) by Niccolò Paganini. They give us an impression of the spectacular violinistic acrobatics of the violin wizard from Genua, who was admired and maligned by his contemporaries. Of the twenty variations, Michael Kugel retained eight in his arrangement and co-composition for the viola (2002) and added sixteen of his own, providing the whole with a virtuosic piano part. Thus the last ten minutes of the CD programme form a sort of wordly conclusion, full of exuberance, swing, humour and festive oblivion.

Clemens Romijn

Translation: Stephen Taylor

Eine der wichtigsten Fragen unserer Generation ist, woher wir kommen, wer wir sind, was unsere Identität ist. Die Globalisierung hat die ganze Welt und unsere Kulturen näher zusammengedrückt. Ich selbst bin das Produkt solch eines Kulturkontaktes: ich bin in Mexiko geboren, habe russische Eltern mit jüdischen Wurzeln, ging auf eine französische Schule in Norwegen und bin dann in den Niederlanden groß geworden. Kein Wunder, dass ich oft über die Frage nachgedacht habe, welche Kultur mir am nächsten steht und wer ich bin. Ich fühle mich all diesen Orten und Kulturen verbunden – aber voll und ganz dazugehören tue ich nirgends.

Die Musik auf dieser CD beleuchtet die umgekehrte Perspektive. Hier ist jedes Werk unverkennbar von der Kultur des Komponisten beeinflusst: in Bartóks Bratschenkonzert entstehen sofort ungarische Landschaften vor dem inneren Auge, man spürt Italien im *Carnevale di Venezia*, die jüdische Seele in Blochs *Nigun* und erkennt russisch-orthodoxe Gesänge in Kugels *Preghiera*. Doch der Titel der CD hat eine tiefere Bedeutung, denn das Programm berührt auch die spirituelle und leibliche Essenz des Menschen. Als ich die Werke zusammenstellte, wurde mir mit einem Mal die starke religiöse Verbindung zwischen dem zweiten Satz von Bartóks Konzert und den beiden darauffolgenden Gebeten bewusst. Kontrastierend schließt sich der „dance macabre“ im dritten Satz an, den ich persönlich sehr mit Karneval verbinde, wenn buchstäblich alles erlaubt ist. Für mich erkundet jedes der Werke die tiefsten Gründe des Menschen, den Kern, der immer da sein wird, wohin wir auch gehen und was wir auch machen.

Ich bin sehr dankbar für diese unvergessliche Erfahrung. Mein besonderer Dank gilt Jared Sacks. Es ist ein großes Glück, mit dem Estonian National Symphony Orchestra und einem der besten Musiker, den ich mir vorstellen kann, dem Dirigenten Daniel Raiskin, zusammengearbeitet zu haben.

Dana Zemtsov

„Ungarn sind Träumer, die der harten Wirklichkeit entfliehen, in dem sie ihre prächtigen, poetischen Erzählungen für wahr halten.“

Zoltán Kodály

Bedrohliches Dunkel über Europa

Dieser Ausspruch von Zoltán Kodály könnte man als „Emigration nach innen“ deuten, ein Ausdruck, der häufig mit Sergej Prokofiew und Dmitri Schostakowitsch in Verbindung gebracht wird, aber auch auf Béla Bartók zutrifft. Unter dem Druck von Politik und Zensur schrieben die beiden Russen einerseits Musik für die Öffentlichkeit, andererseits Werke für die Schublade, sehr persönliche Kompositionen, die auf bessere Zeiten warten mussten, auf politisches Tauwetter und Entspannung. Kodálys großes Vorbild Béla Bartók emigrierte nicht nach innen, sondern wortwörtlich. Und das, obwohl er für die Musikgeschichte Ungarns, Rumäniens und des Balkan so viel bedeutet hatte. Jahrelang trieb er ethno-musikalische Feldforschung, häufig zusammen mit seinem guten Freund Kodály. Der Einfluss der Volksmusik ist in vielen seiner meistgespielten Werke deutlich zu hören, auch im Bratschenkonzert auf dieser CD. Dennoch beschritt Bartók parallel auch andere Wege, abseits der Volksmusik. Als Konzertpianist spielte er häufig Bach, Mozart, Beethoven, Chopin und Brahms; für seine Entwicklung und „Radikalisierung“ als

Komponist war Debussy der Ausgangspunkt.

Das ist bereits im Zweiten Klavierkonzert (1930/31) deutlich zu hören, in dem Strawinsky und Prokofiew anklingen. Bartók selbst spielte die Uraufführung in Frankfurt im Januar 1933 und ging mit dem Werk anschließend auf Tournee nach Amsterdam, London, Straßburg, Stockholm und Wien. Kurz darauf sprach er sich öffentlich gegen Hitler und den aufkommenden Nationalsozialismus aus und untersagte die Aufführung seiner Werke in Deutschland. Infolgedessen wurde er in den pro-deutschen Ländern fast vollständig boykottiert. Nach langem Zögern ging Bartók im Oktober 1940 zusammen mit seiner Frau, der Pianistin Ditta Pásztory, in die USA. Wie ein verängstigtes Tier bewegte sich Bartók durch die überfüllten Straßen von New York, er fühlte sich elend, entwurzelt und fremd, wurde krank und wog 1943 kaum noch 44 kg. Béla Bartók starb am 26. September 1945 an Leukämie. 1988 wurden seine sterblichen Überreste nach Ungarn überführt und dort beigesetzt.

Mit einem vollen Koffer gehen

Die Musik, an der Bartók in seinem Krankenhausbett in New York zuletzt gearbeitet hatte, war sein Drittes Klavierkonzert, ein Geschenk an seine Frau. Unter das Manuskript notierte er „saga“ – Ungarisch für „Ende“. Er wusste, dass dies sein letztes Werk sein würde. Seinen Sohn

Peter hatte er bitten müssen, die Notenlinien auf dem Papier für ihn zu ziehen. Kurz bevor Bartók in halbe Bewusstlosigkeit versank, hatte er die Instrumentation fast vollendet; für die letzten Takte instruierte er noch den befreundeten Komponisten Tibor Serly. Mit diesem Werk vollendete Bartók seine Laufbahn – allerdings gehe er „mit einem vollen Koffer“, wie er auf dem Sterbebett bemerkte.

In diesem vollen Koffer befanden sich auch die Skizzen für das Bratschenkonzert, das Bartók für den schottischen Bratschisten William Primrose schreiben wollte. Er hatte es im Juli 1945 begonnen, bereits in der terminalen Phase seiner Leukämie. Die Vollendung des Konzerts war für Tibor Serly eine komplizierte Aufgabe, weil Bartók an mehreren Stellen Korrekturen in durchgestrichene Passagen notierte und eine Kurzschrift für Akkorde und Verzierungen verwendete, die nur er selbst kannte. Erst 1949 konnte Serly die Aufgabe vollenden, und am 2. Dezember desselben Jahres fand die Uraufführung mit dem Minneapolis Symphony Orchestra unter der Leitung von Antal Doráti mit William Primrose als Solisten statt. Bartók umschrieb das dreisätzige Werk in einem Brief vom 5. August 1945 als „ein ernstes Allegro, ein Scherzo, ein (ziemlich) kurzer langsamer Satz [wie im Dritten Klavierkonzert ein Andante religioso!] und ein Finale, das als Allegretto beginnt und sich zum Allegro molto steigert.

Jeder Satz hat eine kurze Einleitung (in der Bratsche), wie eine Art Ritornell (Refrain).“ Der erste Satz soll eine Anspielung auf das schottische Lied *Gin a Body Meet a Body, Comin' Thro' the Rye* enthalten – eine augenzwinkernde Ehrenbezeugung an William Primrose.

Ein Gebet für Viola

Ein Jahr nach Bartóks Tod in New York wurde in Charkow (damals Sowjetunion, heute Ukraine) Michael Kugel geboren. Er studierte Bratsche, Komposition und Dirigieren am Konservatorium von Leningrad (jetzt Sankt Petersburg) und gewann 1975 den ersten Preis beim Internationalen Viola-Wettbewerb in Budapest. Er war Bratschist im Beethoven-Quartett und Professor für Bratsche am Tschaikowski-Konservatorium in Moskau sowie von 1990 bis 1996 an der Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance. 1996 ließ er sich in Belgien nieder und unterrichtet dort an der Musikhochschule von Gent sowie in Maastricht. Michael Kugel erweiterte das Repertoire für sein Instrument um zahlreiche Transkriptionen und eigene Kompositionen. Zwei davon sind auf dieser CD zu hören: *Preghiera* (Gebet) für Bratsche und Orchester und *Il Carnevale di Venezia*, Paganinis virtuose Variationen, denen Kugel eigene Variationen hinzufügte. Das überwiegend innerliche, aber auch leidenschaftliche *Preghiera* ist einer von sieben Sätzen aus den *Classical*

Preludes (1999). Ursprünglich für Bratsche und Klavier, ist das Werk hier in einer Bearbeitung für Bratsche und Streichorchester zu hören, die wiederum auf Kugels Version für das Zemtsov-Quartett beruht.

Komponist ohne Vaterland

Der dritte Komponist dieser CD, der schweizerisch-amerikanische Ernest Bloch (1880-1959), stand immer im Schatten der Musikgeschichte, obwohl er sich mit unsterblichen Werken wie *Schelomo* und *Nigun* einen Namen machte. Vielleicht weil er ein Komponist ohne Vaterland war, wie er sich selbst nannte? Ein vagabundierender Tondichter, der sich von der Schweiz aus in Brüssel niederließ, um dort bei dem großen Violinpädagogen Eugène Ysaÿe zu studieren, der als jüdischer Musiker unter dem Druck beider Weltkriege zweimal in die Vereinigten Staaten ausgewanderte und sogar erwog, nach Israel zu gehen. „Hebräischer Prophet“ wurde er wegen seiner jüdisch gefärbten Werke auch manchmal genannt, aber zu welchem Land er gehörte, konnte er nie sagen. Nach Studien in Brüssel, Frankfurt, München und Paris kehrte er in seinen Geburtsort Genf zurück. Von 1916 bis 1930 lebte er in den USA, ließ sich zwischen 1930 und 1938 wieder in Savoyen nieder und lebte ab 1940 erneut in den USA. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er an der amerika-

nischen Westküste, in Agate Beach unweit von San Francisco, wo er viele Jahre lang an der Musikhochschule unterrichtete. Davor war er Dirigent bei diversen amerikanischen Orchestern und unterrichtete in New York und der Mannes School of Music in Cleveland, wo er zahlreiche junge amerikanische Komponisten ausbildete, darunter Roger Sessions und Quincy Porter.

Ernest Bloch schrieb *Baal Shem, Three Pictures of Hassidic Life* im Jahr 1923, dem Jahr, als er die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt. Die Version mit Orchester stammt aus dem Jahr 1939. *Baal Shem* hat drei kontrastierende Sätze: *Vidui* (Reue), *Nigun* (Improvisation) und *Simchas Torah* (Freude). In diesem Triptychon wollte Bloch offenkundig eine persönliche Stimme hören lassen, eine jüdische Stimme. Er selbst meinte dazu: „Es ist weder mein Ziel noch mein Wunsch, jüdische Musik zu rekonstruieren, noch stützt sich mein Werk auf mehr oder weniger authentische Melodien. Ich bin kein Archäologe. Das Wichtigste ist für mich, gute und aufrichtige Musik zu schreiben.“ [‘It is neither my purpose nor desire to attempt a reconstruction of Jewish music, nor to base my work on more or less authentic melodies...I am not an archaeologist; for me the most important thing is to write good and sincere music.’]

Paganini und Kugel reichen sich die Hände

Das letzte Werk ist eigentlich eine Koproduktion. Ausgangspunkt sind die berühmten Variationen über *O mamma mamma cara* aus *Il Carnevale di Venezia* (1829) von Niccolò Paganini. Sie vermitteln uns heute noch einen Eindruck von der spektakulären geigentechnischen Akrobatik des Teufelsgeigers aus Genua, der von seinen Zeitgenossen sowohl bewundert als auch geschmäht wurde. Acht der zwanzig Variationen bearbeitete Michael Kugel 2002 für Bratsche, ergänzte sechzehn Variationen von eigener Hand und schuf einen virtuosens Klavierpart dazu. So sind die letzten zehn Minuten dieser CD eine Art weltlicher Abschluss, voller Ausgelassenheit, Schwung, Humor und festlicher Selbstvergessenheit.

Clemens Romijn

Übersetzung Anne Habermann

Recording session

L'un des plus grands dilemmes de notre génération est de savoir d'où nous venons, qui nous sommes et quelle est notre identité. La globalisation a rendu le monde entier plus proche, réunissant de plus en plus nos cultures. Je suis moi-même un produit de ce mélange : née au Mexique de parents russes sur un arrière-plan de judaïsme, j'ai fait mes études dans une école française en Norvège et ai grandi aux Pays-Bas. Par conséquent, je me suis souvent posée ces questions : quelle est la culture la plus proche de moi ? Que suis-je ? Je pourrais me sentir chez moi et proche de toutes ces cultures et cependant je n'appartiens réellement à aucune d'entre elles.

La musique de ce programme explore la perspective opposée. Chaque pièce est très fortement influencée par la culture du compositeur. On peut immédiatement sentir les paysages hongrois dans le concerto pour alto de Bartók, les racines italiennes dans le Carnaval de Venezia, l'âme juive dans Nigun de Bloch et les chants orthodoxes russes dans Preghiera de Kugel. Quoi qu'il en soit, le titre de ce disque a une signification plus profonde puisque le programme touche aussi la nature spirituelle et charnelle de l'existence humaine. Durant la genèse de ce programme, j'ai soudainement réalisé la forte connexion religieuse entre le second mouvement du concerto de Bartók et les deux prières qui suivent. Elles font place de façon contrastée à la « danse macabre » du troisième mouvement, qui est pour moi très associée au rituel charnel du Carnaval où il est permis de se laisser aller à l'un de ses instincts les plus primitifs. Je crois que chacune de ces pièces explore les racines les plus profondes de l'existence humaine, cette essence qui sera là, quel que soit l'endroit où nous irons et ce que nous ferons.

Je tiens particulièrement à remercier Jared Sacks qui m'a permis de faire cette expérience inoubliable. Je ne pouvais être plus heureuse d'effectuer cet enregistrement avec l'Estonian National Symphony Orchestra et l'un des meilleurs musiciens avec lequel j'aurais souhaité travailler dans ce contexte, le chef d'orchestre Daniel Raiskin.

Dana Zemtsov

« Les Hongrois sont des rêveurs qui échappent à la dure réalité en racontant de merveilleuses histoires poétiques qu'ils tiennent pour vrai. »

Zoltán Kodály

Ténèbres menaçantes au-dessus de l'Europe

On pourrait expliquer les propos ci-dessus de Zoltán Kodály par le processus de « l'émigration intérieure », expression souvent mise en lien avec Sergueï Prokofiev et Dmitri Chostakovitch, mais qui fonctionne aussi pour Béla Bartók. Sous la pression du pouvoir politique et de la censure, les deux russes ont composé parallèlement de la musique pour le public et des œuvres pour le tiroir de leur bureau, notamment des compositions personnelles qui devaient attendre des jours meilleurs, un dégel et une détente politique. Béla Bartók, grand exemple de Kodály, n'est pas parvenu à effectuer cette « émigration intérieure » et a émigré au sens littéral du terme. Et pourtant, son œuvre a eu tant de signification pour l'histoire de la musique de la Hongrie, de la Roumanie et des Balkans. Pendant des années, il a effectué un travail ethnomusicologique sur le terrain, souvent avec son ami Kodály. L'influence de cette musique populaire est facilement audible dans un grand nombre de ses œuvres les plus jouées et écoutées, également dans le Concerto pour alto enregistré ici. Comme compositeur, Bartók a

toutefois suivi une autre voie parallèle qui n'était pas celle de la musique populaire. Si comme pianiste concertiste, il a abondamment joué Bach, Mozart, Beethoven, Chopin et Brahms, il a comme compositeur continué de se développer et de se « radicaliser », s'appuyant sur l'œuvre de Debussy.

Cela était tout à fait audible dans son *Deuxième concerto pour piano* de 1930-1931 où résonnent des échos de la musique de Stravinski et de Prokofiev. Bartók a lui-même assuré la création de l'œuvre à Francfort en janvier 1933, puis l'a joué lors de la tournée qui a suivi à Amsterdam, Londres, Strasbourg, Stockholm et Vienne. Il a peu après exprimé ouvertement son aversion pour Hitler et le nazisme montant, et a refusé de jouer ses œuvres ou de les faire exécuter en Allemagne. Par conséquent, Bartók a été ensuite boycotté pratiquement partout, principalement dans les pays pro-allemands. Après de longues hésitations, il a émigré en 1940 vers les États-Unis avec Ditta Pásztory, son épouse pianiste. Tel un animal angoissé, Bartók s'est lancé farouche dans les rues surpeuplées de New York. Il s'y est senti misérable, dépaysé, étranger. Il est tombé malade. En 1942 il ne pesait plus que 44 kilos. Béla Bartók est mort d'une leucémie à New York le 26 septembre 1945. En 1988, sa dépouille a été rapatriée en Hongrie et de nouveau mise en terre.

Partir la valise pleine

La dernière œuvre à laquelle Bartók a travaillé dans son lit d'hôpital à New York est son *Troisième concerto pour piano*, cadeau pour son épouse. Tout en bas du manuscrit, il a noté le mot « sega », qui en hongrois signifie « fin ». Il savait en effet que ce serait sa dernière œuvre. Il avait demandé à son fils Peter de tirer les lignes des portées sur le papier. Peu avant de tomber dans un état de demi conscience, il en avait presque terminé l'instrumentation. À son ami Tibor Serly, compositeur, Bartók a encore pu expliquer comment instrumenter les mesures laissées en plan. Bartók a clos sa carrière avec cette œuvre, « sa valise encore pleine », comme il l'a remarqué sur son lit de mort.

Dans cette valise pleine se trouvaient aussi les esquisses du *Concerto pour violon alto* que Bartók destinait à l'altiste anglais William Primrose, et auxquelles il avait commencé à travailler en juillet 1945 alors qu'il se trouvait donc déjà dans la phase terminale de sa leucémie. L'achèvement du concerto pour violon alto a été pour Tibor Serly une tâche compliquée, Bartók ayant effectué à divers endroits des corrections sur des passages rayés et utilisé des abréviations pour des accords et des ornements qui n'étaient claires que pour lui-même. Serly n'a terminé ce travail qu'en 1949. La création de l'œuvre a eu ensuite lieu le 2 décembre de la même année avec le

l'Orchestre Symphonique de Minneapolis sous la baguette d'Antal Doráti et William Primrose comme soliste. Bartók a décrit le concept de ce concerto en trois mouvements dans une lettre du 5 août 1945 comme « un Allegro sérieux, un Scherzo, un mouvement lent (relativement) bref [comme dans le Troisième concerto pour piano, un Andante religioso !], et un Finale qui commence Allegretto et accélère ensuite pour devenir Allegro molto. Chaque mouvement est précédé par une courte introduction (à l'alto), comme une sorte de ritornello (refrain). » La citation d'une chanson écossaise « Gin a Body Meet a Body, Colmin' Thro' the Rye », clin d'œil à William Primrose, devait être intégrée dans le dernier mouvement.

Prière pour le violon alto

Michael Kugel a vu le jour à Charkov (alors en Union soviétique, aujourd'hui en Ukraine) un an après le décès de Bartók à New York. Il a fait ses études d'alto, de composition et de direction au conservatoire de Leningrad (aujourd'hui Saint-Petersbourg) et a remporté en 1975 le premier prix du Concours international d'alto à Budapest. Altiste du Quatuor Beethoven, il a enseigné l'alto au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, puis de 1990 à 1996 à la Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance. En 1996, il s'est installé en Belgique et est devenu enseignant aux conservatoires de

Gand et de Maastricht. Michael Kugel a enrichi le répertoire pour alto par d'innombrables transcriptions et de nouvelles compositions. Deux d'entre elles ont été enregistrées ici : « Preghiera » (prière) pour alto et orchestre, et « Il Carnevale di Venezia », variations virtuoses de Paganini auxquelles Kugel a ajouté ses propres variations. La « Preghiera », principalement calme mais aussi passionnée, est un extrait de ses sept *Classical Preludes* (1999). Originellement pour alto et piano, elle est jouée ici dans une version avec orchestre à cordes basée sur un arrangement effectué par Kugel pour le Zemtsov Quartet.

Compositeur apatride

Le troisième compositeur de ce programme, Ernest Boch (1880-1959), compositeur américano-suisse est toujours resté fortement dans l'ombre de l'histoire de la musique, malgré la renommée acquise par des œuvres immortelles comme *Schelomo* et *Nigun*. Serait-ce parce qu'il était un compositeur apatride, comme il se désignait lui-même ? Compositeur errant, il a quitté sans effort de Suisse pour la Belgique pour faire ses études auprès du grand pédagogue qu'était Eugène Ysaÿe. Musicien juif, sous la pression des deux guerres mondiales, il a émigré par deux fois aux États-Unis. Il a même hésité à aller s'installer en Israël. Il doit le surnom de « prophète hébreux » qu'on lui donne parfois

à ses œuvres teintées de judaïsme. En revanche, il n'a jamais pu dire à quel pays il appartenait. Après des années d'études à Bruxelles, Francfort, Munich et Paris, il est retourné à Genève, sa ville natale. De 1916 à 1930, il a vécu aux États-Unis, entre 1930 et 1938, en Savoie, et à partir de 1940 de nouveau aux États-Unis. Il a passé les dernières années de sa vie sur la côte ouest américaine, à Agate Beach, pas très loin de San Francisco, où il a enseigné la musique au conservatoire pendant de longues années. Avant cela, il a été directeur musical de divers orchestres américains et a enseigné à New York et à la Mennens School of Music de Cleveland où il a formé un grand nombre de jeunes compositeurs américains, parmi lesquels Roger Sessions et Quincy Porter.

Ernest Bloch a composé son « Baal Shem, Three Pictures of Hassidic Life » en 1923, année où il a obtenu la citoyenneté américaine. La version avec orchestre date de 1939. Baal Shem possède trois parties contrastantes : I « Vidui » (Repentir), II « Nigun » (Improvisation) en III « Simchas Torah » (Joie). Dans ce triptyque, Bloch a clairement voulu faire entendre une voix personnelle, une voix juive. Il a lui-même dit à ce sujet : « Ce n'est ni mon objectif ni mon désir de faire une reconstruction de musique juive, ni encore de baser mon œuvre sur des mélodies plus ou moins authentiques. Je ne suis pas un archéologue. Le plus important

pour moi, c'est de composer de la musique sincère et de bonne qualité. »

Poignée de main entre Paganini et Kugel

La dernière œuvre est en réalité une coproduction. Les célèbres Variations sur « O mamma mamma cara » extraites d'Il carnevale di Venezia (1829) de Niccolò Paganini en constituent la base. Elles donnent une bonne impression de la prestation violonistique spectaculaire et acrobatique du magicien génois du violon, qui a été tant admiré que vilipendé par ses contemporains. Pour son arrangement et sa co-composition pour alto (2002), sur les vingt variations de Paganini, Michael Kugel en a conservé huit et en a ajouté seize de sa main. Il a muni le tout d'une partie virtuose pour piano. Les dernières dix minutes de ce programme de disque forment une sorte de conclusion temporelle, pleine d'exubérance, d'allant, d'humour et d'oubli festif.

Clemens Romijn

Traduction : Clémence Comte

CCS SA 35714

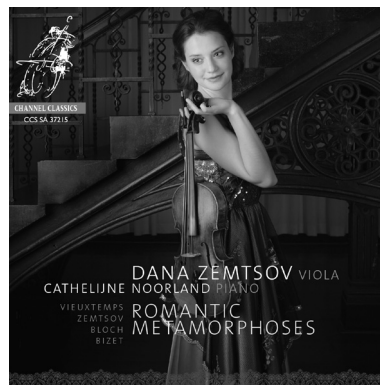
Enigma

(...) the colour and range of expression that she elicits from her instrument is astonishing. (...) her warm and expressive cantilena is beautifully conveyed by the recording. (...) a remarkable successful first solo recital. (...)

SACD. net 5/5 stars

(...) she has a powerful and personal way of playing (...) her musical interpretation and clear expression are convinced with a snoring and shining viola. (...) an excellent album for this wonderful instrument.

MusicFrames

CCS SA 37215

Romantic Metamorphoses

Third generation in a family of viola players, Dana Zemtsov is a talent to be reckoned with. In this well-planned recording she presents a satisfyingly rounded recital. (...) The vivid SACD recording catches every nuance in Zemtsov's technically immaculate and consistently imaginative playing, and she is ideally partnered by Cathelijne Noorland in this attractive, most collectable recital.

The Strad

Production

Channel Classics Records bv

Producer, recording engineer

Jared Sacks

Editing, Mastering

Jared Sacks

Cover design

Ad van der Kouwe, Manifesta, Rotterdam

Cover photo

Green Room Creatives/Studio Unfolded

Liner notes

Clemens Romijn, Dana Zemtsov

Recording location

Estonia Concert Hall, Tallinn

Recording dates

December 2017

Technical information**Microphones**

Bruel & Kjaer 4006, Schoeps

Digital converter

DSD Super Audio/Horus-256FS

Pyramix Editing/Merging Technologies

Speakers

Audio Lab, Holland

Amplifiers

van Medevoort, Holland

Mixing board

Rens Heijnis, custom design

Mastering Room**Speakers**

Grimm LS1

Cables

Van den Hul*

**exclusive use of Van den Hul 3T cables*

September 2018

Dear Sir / Madam,

Thank you for purchasing 'Essentia'! I hope you are enjoying the recording. Keep an eye out for future releases with Dana Zemtsov.

For a 25% Discount coupon code I invite you to sign up at our new website via this page: channelclassics.com/welcome

On the website you will find the complete catalogue of the 400+ recordings that I made over the past 28 years with the Channel Family of Artists including Rachel Podger, Florilegium, Iván Fischer, Budapest Festival Orchestra, Holland Baroque, Rosanne Philippens, Amsterdam Sinfonietta, Ragazze Quartet and many others.

Best wishes,

Jared Sacks

Founder, Producer, Engineer at Channel Classics Records

DANA ZEMTSOV VIOLA ESSENTIA

ESTONIAN NATIONAL
SYMPHONY ORCHESTRA
DANIEL RAISKIN CONDUCTOR

Béla Bartók (1881-1945)

Concerto for Viola and Orchestra
completed by Tibor Serly (1949)

1	<i>Moderato</i>	14.52
2	<i>Adagio religioso – Allegretto</i>	4.27
3	<i>Allegro vivace</i>	4.32

Michael Kugel (b. 1946)

4	Preghiera for Viola and String Orchestra (1999)	8.04

Johannes Brahms (1833-1897)

5	Hungarian Dance no. 5 for Orchestra	3.40

Ernest Bloch (1880-1959)

6	Baal Shem: 3 Pictures of Hassidic life (1923/1939)
arr. Michael Kugel for Viola and String Orchestra | 6.40 |
|---|---|------|

Niccolò Paganini (1782-1840) / Michael Kugel

7	Variations on 'O mamma, mamma cara'
(based on 'Il carnevale di Venezia'), Op.10 (1829)
arr. Michael Kugel (2002)
for Viola and Orchestra | 17.29 |
|---|---|-------|

Total time: 60.45