

Sergei Rachmaninov

6 Etudes Tableaux

Modest Mussorgsky

Pictures at an Exhibition

A Night on Bald Mountain

HYBRID MULTICHANNEL

SUPER AUDIO CD

Sa Chen piano

Sergei Rachmaninov (1873-1943)

6 Etudes Tableaux

1 Op. 33 No. 2 in C major	2. 44
2 Op. 39 No. 4 in B minor	3. 38
3 Op. 33 No. 5 (originally No. 8) in G minor	4. 18
4 Op. 39 No. 6 in A minor	3. 03
5 Op. 39 No. 5 in E flat minor	5. 31
6 Op. 33 No. 3 (originally No. 6) in E flat minor	1. 52

Modest Mussorgsky (1839-1881)

7 A Night on Bald Mountain	11. 51
<i>(Une nuit sur le mont Chauve)(Eine Nacht auf dem Kahlen Berge)</i>	
<i>Arranged by Nikolai Rimsky-Korsakov,</i>	
<i>Transcribed for piano by Konstantin N. Chernov</i>	

Biographien auf Deutsch und Französisch
finden Sie auf unserer Webseite.
Pour les versions allemande et française des biographies,
veuillez consulter notre site.
www.pentatonemusic.com

Pictures at an Exhibition – Suite for Piano (1874)

(Tableaux d'une exposition, Bilder einer Ausstellung)

8 Promenade	1. 18
9 Gnomus	2. 48
10 Promenade	0. 50
11 Il vecchio Castello	4. 28
12 Promenade	0. 25
13 Tuileries (Dispute d'enfants après jeux)	1. 02
14 Bydlo	3. 06
15 Promenade	0. 41
16 Ballet of the Unhatched Chicks	1. 15
17 "Samuel" Goldenberg and "Schmuyle"	2. 08
18 Promenade	1. 18
19 Limoges. Le marché (La grande nouvelle)	1. 19
20 Catacombae (Sepulcrum romanum)	1. 36
21 Promenade "Con mortuis in lingua mortua"	2. 04
22 The Hut on Chicken's Legs (Baba-yaga)	3. 32
23 The Heroic Gate (in the Old Capital of Kiev)	5. 02

Sa Chen, piano

Recording venue: Concertboerderij Valthermond, The Netherlands (3/2009)

Producer: Job Maarse

Balance - Recording Engineer: Jean-Marie Geijssen • Editing: Jean-Marie Geijssen

Piano: Steinway & Sons • Piano-tuner: Michel Brandjes

Total playing time: 66.43

Originals and their fate

At present, Modest Mussorgsky's reputation is based principally on three works: his opera *Boris Godunov*, his orchestral work *A Night on the Bare Mountain* and his piano cycle *Pictures at an Exhibition*. Certainly, it must be mentioned that these pieces did not set out on their triumphant journey throughout the world of music in their original form. In fact, they made their appearance in revisions carried out by other composers: *Boris* and *A Night on the Bare Mountain* in versions by Rimsky-Korsakov, and the *Pictures* in the orchestral version by Ravel. On this SACD, the *Pictures* are performed in their original piano version and the *Night* in Rimsky-Korsakov's version, but transcribed for piano by Konstantin N. Chernov.

The self-taught composer Mussorgsky was a member of the group of composers known as "the mighty handful". Their spiritual leader Mili Balakirev considered himself the founder and ambassador of a new type of Russian music, whose task it was to liberate itself from Western influences. The "handful" aspired to the creation of music drawn from Russian folk music and following the declamation of the Russian language. The essence of these ideas can also be found in the *Pictures at an Exhibition*.

To this day, the powerfully earthy work has lost none of its freshly modern effect, more than 200 years after its creation. A remarkable fact, considering its roots in archaic Russian folk music, which is especially reflected in the use of rhythm and sound. And the fact that Ravel's polished and glossed-over orchestral version also led to other alternative instrumental versions simply goes to prove the modern appeal of the *Pictures*. Indeed, this has even led to various brilliant pop-music arrangements (for instance, for guitar, organ, or even for synthesiser), such as the well-known and enormously popular version by Emerson, Lake & Palmer.

Mussorgsky completed the suite-like work within a few weeks' time in 1874, after being highly impressed by a memorial exhibition held for his good friend, the artist Viktor Hartmann, who had died the previous year. In 1955, the artist Wassily Kandinsky jotted down his impressions of the music as follows: "*The work consists of 16 paintings [...] Of course, the images in the pictures were 'naturalistic'. However, the music is not in any way 'programme music'. If it 'reflects' anything at all, then it is not the painted images, but Mussorgsky's experiences, which far transcend the 'contents' of the paintings and are transformed into a*

purely musical form...". A unifying element in the work is the "Promenade", which is also employed as introduction. This appears repeatedly throughout the course of the cycle in modified form and represents a kind of self-portrait of the composer as he progresses through the exhibition. This extremely individual programmatic conception – namely transforming the listener into the companion of the composer – as well as the enormous powers of suggestion of the so widely divergent character pieces cast their spell over the listener. What are the high points? The grotesque portrait of the dwarf "Gnomus", in which one seems to feel the tragedy of the court jester? The subcutaneous eroticism in "The old castle" with the magical pedal point of g sharp? The elongated crescendo in "Bydlo"? The droll "Ballet of the Unhatched Chicks", full of series of trills and appoggiaturas, and performed *una corda*? Or perhaps the apt characterization and comparison of a rich and self-satisfied Jew with the poverty-stricken Jewish beggar in "Samuel Goldenberg and Schmuyle"? The "Catacombae"? They represent the true requiem for Mussorgsky's friend Hartmann, for whom the composer has designed a terrifying image of death here. The *Pictures at an Exhibition* do not contain a single weak

piece. To conclude the cycle, "The Great Gate of Kiev" is opened, in which the theme from the "Promenade" reappears in all its magnificently harmonic power, thus providing a more or less thematic summing-up of the entire cycle.

A Night on the Bare Mountain represents Mussorgsky's first independent work for orchestra. It contains programme music with strong links to literature, which was the topic of conversation at the time, especially in Petersburg, as people had recently been introduced to Berlioz' *Symphonie fantastique*. The story behind the writing of the one-movement work is extremely complex, as not only are various versions still in existence, but some documents have also been lost. Mussorgsky incurred the displeasure of Balakirev after presenting him with the original version of the work, written in 1866/67 and entitled *St. John's Night on the Bald Mountain*. He totally disapproved of the work and managed to prevent any performance of the orchestral score taking place during Mussorgsky's lifetime. This led the latter to make the following self-confident statement: "*I will never cease to consider this a decent piece of music, and particularly one in which I [...] have shown my true face for the first time in a larger-scale work.*" Despite the fact that it is geared towards the *Symphonie*

fantastique, the contents of the fantasy is based on a Russian folk legend. According to this legend, witches and ghosts get up to their mischief on the Bald Mountain in the vicinity of Kiev on the witches' sabbath. Mussorgsky jotted down the following programme in the manuscript: "1. Assembly of the witches, their chatter and gossip, 2. Satan's journey, 3. Heathen praises of Satan, 4. Witches' sabbath – here, though, the clearly four-part structure is presented in a single movement. The reason why both Balakirev and Rimsky-Korsakov had such great difficulties with the original score soon becomes clear after a glance at the notes. In his music, Mussorgsky designs a type of "aesthetic of that which is ugly"; furthermore, he did not flinch from providing an extremely graphic portrayal of the events taking place between heaven and hell, by means of either a series of concise motifs or extreme chromaticism. Structurally, the work has been described as a "collage", a term that, in fact, points far ahead over the aesthetic of the nineteenth century to the future. Neither does the piano version at hand gloss over anything: in the introduction, the lightning flashes flare up, one hears piercing shrieks, until the main theme, circling upon itself, pulls a face at the wild frenzy of the witches' dance.

After this horrific episode, the village bells ring out and peace returns. Dawn breaks on a mild and peaceful day. An almost religious atmosphere. To quote Sa-Chen on the transcription: "*I think that this transcription is extremely well done, although I know that other pianists continue to add various details to this transcription. However, I thought it quite sufficient to express the orchestral colours.*" (pianonews.de).

The genre indication in itself is characteristic: Études-tableaux – in other words, Study-Paintings is the name given to the 17 pieces collated by Sergei Rachmaninov in two cycles. And the term "cycle" should by all means be employed carefully, as the composer did not establish any kind of programmatic connection between the individual pieces. On this SACD, Sa-Chen performs Nos. 2 and 3 (originally No. 8) as well as No. 5 (originally No. 6) from Opus 33, which was written in 1911. At first, the opus consisted of nine pieces, of which Rachmaninov refused to allow the numbers 3 – 5 to be published. As do their counterparts in Op. 39, these works contain two components, which can be derived from and explained by the genre indication: the enormous technical difficulties and the effectively virtuoso components cover the term "étude", whereas the tone-poem com-

ponent refers to the term "tableaux". Thus, for instance, the Étude-tableau No. 5 is supposed to be based on the painting "Der Morgen" (= the morning) by Arnold Böcklin. The Études-tableaux immediately draw the listener down beneath their virtuoso surface: there, the music speaks, illustrates, inspires and provides a psychological discourse. However, one is not surprised after reading Rachmaninov's musical Credo dating from 1941: after all "*it [the music] is supposed to represent the gamut of the experiences of the composer.*"

Franz Steiger

English translation: Fiona J. Stroker-Gale

Sa Chen, pianist

Crystal prizewinner at the 12th Van Cliburn International Piano Competition (2005), Sa Chen, has been called "a brilliant pianist" by the prestigious pianist Emmanuel Ax. Her first major performance took place in 1996, when she competed in the final of the prestigious Leeds International Piano Competition aged only 16, with Sir Simon Rattle conducting the City of Birmingham Symphony. The performance was broadcast live on BBC Television, captivating audiences throughout Britain. Since then, she has performed throughout Europe, China, Japan and the United States.

Sa Chen was born in Chongqing, China. She began her musical studies at the Sichuan Conservatory of Music with Dan Zhaoyi, later continuing with him at the Shenzhen School of Arts. After listening to her perform in 1994, Chinese President Jiang Zemin interviewed her together with Dan Zhaoyi. Following her success in Leeds in 1996, she was subsequently offered a scholarship to the Guildhall School of Music and Drama, London, where she studied with Joan Havill and obtained a master's degree in performance. Later, she also studied with Arie Vardi at the "Hochschule für Musik und Theater" in Hanover, and is

now living in Germany.

Sa Chen won the first of many major awards and honours at the age of 14, when she received first prize at the 1994 China International Piano Competition. Winning fourth prize two years later at the Leeds International Piano Competition 1996, as the youngest contestant in the competition, marked the beginning of Sa Chen's international career. This was followed by a number of other awards, the most prestigious of which was at the 14th International Chopin Piano Competition in October 2000, when she received the Best Polonaise Performance Award as well as the overall Fourth Prize. Her Crystal award at the 12th Van Cliburn International Piano Competition established her reputation of one of the most outstanding pianists in the world today, and also made her the only pianist in history to have been awarded in all three top piano competitions.

As a soloist, Sa Chen has performed with many celebrated conductors, such as Semyon Bychkov, Edo de Waart, Sir Simon Rattle, Leonard Slatkin and James Conlon. She has received invitations from many orchestras, including: the WDR Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony, Camerata Salzburg, Warsaw Philharmonic, Israel Philharmonic, Strasbourg

Philharmonic, China Philharmonic, China National Symphony Orchestra, Shanghai Symphony Orchestra, Polish National Radio Symphony Orchestra, Fort Worth Symphony Orchestra, Bern Symphony Orchestra, Latvian National Symphony Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra, Singapore Symphony Orchestra, as well as the Takács Quartet.

Her solo recitals have taken Sa Chen to many U.S. and European music centres, including Washington D.C. (Kennedy Center), London (Barbican Centre, Wigmore Hall, Purcell Room and Cadogan Hall), Warsaw (Philharmonic Hall), Milan (the Salla Verdi), Berlin (Broadcast Hall), Zurich (Tonhalle) and Boston (Boston Symphony Hall). Sa Chen has also given concerts in the United States (her U.S. début took place in April 2002), Canada, Asia (including Hong Kong, Taiwan, and Tokyo), Israel (in Tel Aviv) and Australia (Sydney Opera House).

Sa Chen tours regularly in Japan, where she has also performed in the prestigious Tokyo series "The 100 Great Pianists of the Twentieth Century". During the 2003-2004 season, she was invited as performance partner by renowned violinist Gidon Kremer to various festivals.

She appeared in *In the heart of music and Encore!*, film documentaries about the

2005 Van Cliburn Competition which aired on PBS stations across the United States in early October 2005. Gramophone magazine chose Sa Chen as its featured artist for the launch of its Chinese edition. A documentary about her, produced by RTHK, was telecast on Hong Kong satellite TV network and CCTV.

In the summer of 2008, she signed a long-term, exclusive contract with PentaTone Classics.

For more information, please visit Sa Chen's official website: www.chen-sa.com.

Originale und ihr Schicksal

Modest Mussorgskys heutiger Ruhm basiert in erster Linie auf drei Werken: der Oper *Boris Godunow*, dem Orchesterwerk *Eine Nacht auf dem Kahlen Berge* und dem Klavierzyklus *Bilder einer Ausstellung*. Unbedingt zu erwähnen ist, dass diese Stücke nicht in Originalgestalt, sondern in Bearbeitungen von fremder Hand ihren Siegeszug durch die musikalische Welt antraten: der *Boris* und die *Nacht auf dem Kahlen Berge* in den Rimsky-Korsakovschen Versionen und die *Bilder* in der Ravelschen Orchesterfassung. Hier erklingen die *Bilder* in ihrer originalen Klavierfassung und die *Nacht* in der Fassung Rimsky-Korsakovs, für Klavier transkribiert von Konstantin N. Tschernov.

Der kompositorische Autodidakt Mussorgsky zählte zur Komponistengruppierung „Das mächtige Häuflein“, deren geistiger Vater Mili Balakirev sich als Botschafter und Begründer einer neuen russischen Musik verstand, die sich von westlichen Einflüssen freizumachen habe. Das "Häuflein" strebte eine aus der russischen Volksmusik schöpfende und eine sich an die Deklamation der russischen Sprache anlehrende Musik an. Die Kernpunkte dieser Vorstellungen sind auch in den *Bildern einer Ausstellung* zu finden.

Das urwüchsige, kraftvolle Werk wirkt auch heute noch, mehr als 200 Jahre nach seiner Entstehung, unverbraucht modern. Eigentlich erstaunlich, wenn man die tiefe Verwurzelung in der archaischen russischen Volksmusik erkennt, die sich vor allem in der Verwendung von Rhythmus und Klang widerspiegelt. Dass Ravels polierte, geglättete Orchesterversion auch andere instrumentale Gegenentwürfe nach sich zog, belegt nur die Modernität der *Bilder*, die ja auch in der Pop-Musik teils brillante Arrangements (etwa für Gitarre, Orgel oder auch für Synthesizer) hervorrief. Die berühmte Version von Emerson, Lake & Palmer sei hier nur ihrer enormen Popularität wegen erwähnt.

Das 1874 vollendete, suitenartige Werk entstand innerhalb weniger Wochen unter dem prägenden Eindruck einer Gedenkausstellung für den im Jahr zuvor verstorbenen Maler Viktor Hartmann, mit dem Mussorgsky gut befreundet war. Der Maler Wassily Kandinsky schreibt 1955 über seine Eindrücke der Musik: "*Das Werk besteht aus 16 Bildern [...] Die gemalten Bilder waren natürlich 'naturalistisch'. Die Musik ist aber keineswegs 'Programmmusik' geworden. Wenn sie etwas 'widerspiegelt', so sind es nicht die gemalten Bildchen, sondern die Erlebnisse Mussorgskys, die weit über den*

'Inhalt' des Gemalten stiegen und eine rein musikalische Form fanden...". Bindendes Element des Werkes ist die (auch als Einleitung verwendete) "Promenade", die mehrmals im Verlauf des Zyklus in abgewandelter Form auftritt und eine Art Selbstporträt des Komponisten ist, der sich durch die Ausstellung bewegt. Diese ganz eigenwillige programmatische Konzeption – nämlich den Hörer zum Begleiter des Komponisten zu machen – sowie die enorme, suggestive Kraft der so unterschiedlichen Charakterstücke ziehen den Hörer in ihren Bann. Was sind die Höhepunkte? Das groteske Zwergen-Porträt „Gnomus“, in dem man die Tragik des Hofnarren zu hören vermeint? Die subkutane Erotik in „Das alte Schloss“ mit dem magische Orgelpunkt gis? Das raumhafte Crescendo in „Bydlo“? Das skurrile "Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen" voller Trillerketten, Vorschlägen und *una corda* gespielt? Oder vielleicht doch die treffende Charakterisierung und Gegenüberstellung eines selbstgefälligen, reichen Juden mit dem armen Betteljuden in "Samuel Goldenberg und Schmuyle". Die "Catacombae"? Sie stellen das eigentliche Requiem für den Freund Hartmann dar, wobei Mussorgsky hier ein Schreckensbild des Todes entwirft. Die Bilder einer

Ausstellung haben kein einziges schwaches Stück. Zum Abschluss öffnet sich dann "Das große Tor von Kiew", in dem in großartiger akkordischer Wucht das Thema aus der "Promenade" verarbeitet wird, damit quasi ein thematisches Fazit des ganzen Zyklus ziehend.

Die *Nacht auf dem Kahlen Berge* stellt Mussorgskys erstes selbstständiges Orchesterwerk dar. Es handelt sich hier um literaturgebundene Programmmusik, die in Petersburg insbesondere durch die Bekanntschaft mit Berlioz' *Symphonie fantastique* aktueller Gesprächsstoff war. Die Entstehungsgeschichte des einsätzigen Werkes ist hochgradig komplex, da verschiedene Fassungen existieren bzw. Materialien verloren gegangen sind. Mit der 1866/67 entstandenen Originalfassung unter dem Titel *Johannisnacht auf dem Kahlen Berge* erregte Mussorgsky den Unmut Balakirews, der das Werk strikt ablehnte und eine Aufführung der Orchesterpartitur zu Lebzeiten Mussorgskys zu verhindern wusste. Was Mussorgsky zu der selbstbewussten Aussage veranlasste: „*Nie werde ich aufhören, dieses Stück für anständig zu halten, und namentlich für ein solches, in dem ich [...] zum ersten Mal in einem größeren Werk mein eigenes Gesicht gezeigt habe.*“ Trotz der Orientierung

an der *Symphonie fantastique* liegt der Fantasie inhaltlich eine russische Volkssage zugrunde. Laut dieser Sage treiben auf dem Kahlen Berge in der Nähe Kiews Hexen und Geister ihr Unwesen beim Hexensabbat. In der Handschrift notierte Mussorgsky folgendes Programm: „1. *Versammlung der Hexen, ihr Klatsch und Tratsch*“, 2. „*Der Zug des Satans*“, 3. „*Heidnische Verherrlichung des Satans*“, 4. „*Hexensabbat*“ – die klare vierteilige Anlage wird hier dann allerdings in einem Satz dargestellt. Warum Balakirew und auch Rimsky-Korsakow so große Schwierigkeiten mit der Original-Partitur hatten, wird bei einem Blick in die Noten rasch ersichtlich: Mussorgsky entwarf in seiner Musik eine „Ästhetik des Hässlichen“, scheute weder in der Reihung prägnanter Motive noch in der extremen Chromatik vor einer extrem drastischen Darstellung des Geschehens zwischen Himmel und Hölle zurück. Formal hat man das Werk als „Collage“ beschrieben, mit einem Begriff also, der weit über die Ästhetik des 19. Jahrhunderts in die Zukunft verweist. Auch die verwendete Klavierversion beschönigt nichts, in der Einleitung zucken die Blitze, vernimmt man gellende Schreie, bevor das um sich selbst kreisende Hauptthema das wilde Geschehen des Hexentanzes grimassiert. Nach dem Spuk läuten die

Dorfglocken, es herrscht wieder Friede. Der milde, ruhige Tag bricht an. Eine nahezu religiöse Stimmung. Sa-Chen über die Transkription: „*Ich denke, dass diese Transkription sehr gut ist, auch wenn ich weiß, dass andere Pianisten noch etliche Kleinigkeiten zu dieser Transkription hinzufügen. Aber ich dachte, dass es absolut genug ist, um die Orchesterfarben auszudrücken.*“ (pianonews.de)

Schon die Gattungsbezeichnung ist eigentümlich: *Études-tableaux* – also Bilder-Etüden heißen die 17 Stücke, die Sergei Rachmaninov in zwei Zyklen zusammenfasste. Wobei der Begriff „Zyklus“ durchaus mit Vorsicht zu verwenden ist, hat der Komponist doch keinen programmatischen Zusammenhang zwischen den Einzelstücken hergestellt. Das 1911 entstandene Opus 33, aus dem Sa-Chen die Nummern 2, 3 (ursprünglich Nr. 8) und 5 (ursprünglich Nr. 6) interpretiert, enthielt anfänglich neun Stücke, von denen Rachmaninov dann die Nummern 3 – 5 nicht drucken ließ. Die Werke haben – wie ihre Schwestern aus op. 39 – zwei Komponenten, die sich aus der Gattungsbezeichnung ableiten und erklären lassen: Die enormen technischen Schwierigkeiten und die virtuos-effektvolle Komponente trägt dem Terminus „*Études*“

Rechnung, während die tondichterische Seite auf den Begriff „*tableaux*“ verweist. So soll sich die Nr. 5 etwa auf das Gemälde „Der Morgen“ von Arnold Böcklin beziehen. Die *Études-tableaux* verweisen den Hörer direkt unter ihre virtuose Oberfläche: Und dort spricht die Musik, illustriert sie, inspiriert sie und psychologisiert sie. Wenn man Rachmaninovs musikalisches Credo aus dem Jahr 1941 liest, überrascht das nicht, schließlich „*soll sie [die Musik] das gesamte Produkt der Erfahrungen des Komponisten sein.*“

Franz Steiger

Les originaux et leur destin

Actuellement, la réputation de Modest Moussorgski est principalement fondée sur trois de ses œuvres : son opéra *Boris Godounov*, son œuvre orchestrale *Une nuit sur le Mont Chauve* et son cycle pour piano *Tableaux d'une exposition*. Il ne faut bien sûr pas omettre de mentionner que ces œuvres n'ont pas conservé leur forme première au fil de leur marche triomphante aux quatre coins du monde de la musique. En fait, elles ont fait leur apparition sous forme de révisions réalisées par d'autres compositeurs : *Boris* et *Une nuit sur le Mont Chauve* dans des versions de Rimski-Korsakov, et *Tableaux* dans la version orchestrale de Ravel. Sur ce SACD, *Tableaux d'une exposition* est interprété dans sa toute première version pour piano et la *Nuit* dans celle de Rimski-Korsakov sur un arrangement pour piano de Konstantin N. Chernov.

Le compositeur autodidacte Moussorgski faisait partie du groupe de compositeurs connus sous le nom de « la puissante poignée ». Leur chef spirituel, Mili Balakirev, se considérait lui-même comme le fondateur et l'ambassadeur d'un nouveau type de musique russe, qui avait pour tâche de se libérer des influences occidentales. La « poignée » aspirait à la création

d'une musique issue de la musique folklorique russe et suivant le mode déclamatoire de la langue russe. L'essentiel de ces idées se retrouve également dans *Tableaux d'une exposition*. Jusqu'à ce jour, plus de 200 ans après sa création, cette œuvre particulièrement chatoyante n'a rien perdu de son effet moderne rafraîchissant, ce qui est tout à fait remarquable puisqu'elle puise ses sources dans une musique folklorique russe archaïque que reflètent notamment le rythme et les sons choisis. Le fait que la version orchestrale polie et reluisante de Ravel fit à son tour voir le jour à d'autres versions instrumentales est la preuve pure et simple de l'attrait moderne de ce morceau. En effet, elle a même fait naître divers arrangements pop particulièrement brillants (par exemple pour guitare, orgue ou même synthétiseur), tels que la version très célèbre et extrêmement populaire d'Emerson, Lake & Palmer.

Moussorgski termina cette œuvre en forme de suite en 1874, en l'espace d'à peine quelques semaines, après avoir été fortement impressionné par une exposition commémorative organisée pour son grand ami l'artiste Viktor Hartmann, décédé au cours de l'année précédente. En 1955, l'artiste Wassily Kandinsky nota en ces termes les impressions que lui don-

naient la musique : « *L'œuvre se compose de 16 tableaux [...] Bien sûr, les représentations étaient « réalistes ». Toutefois, la musique n'est en aucun cas « programmatique ». Si elle « reflète » quelque chose, il ne s'agit pas des images peintes, mais des expériences de Moussorgski, qui surpassent de loin le « contenu » des tableaux et sont transformées en pure forme musicale...* ». Un élément unificateur de l'œuvre est « Promenade », qui est également employé en tant qu'introduction. Elle se répète plusieurs fois sous des formes différentes tout au long du cycle et constitue une sorte d'autoportrait du compositeur à mesure qu'il avance dans l'exposition. Ce concept programmatique extrêmement personnel – c'est-à-dire qui fait de l'auditeur le compagnon du compositeur – ainsi que l'énorme pouvoir de suggestion des morceaux, dont le caractère est si différent, envoûtent l'auditeur. Et quels sont les points forts ? Le portrait grotesque du nain « Gnome », qui nous donne l'impression de ressentir le tragique du bouffon ? L'érotisme sous-cutané du « Vieux château » avec son point d'orgue magique en sol dièse ? Le crescendo étiré de « Bydlo » ? Le comique « Ballet des poussins dans leur coquille », saturé de séries de trilles et d'appoggiatures, interprétées *una corda* ? Ou peut-être les caractérisation et compa-

raison si justes, dans « Samuel Goldenberg et Schmuyle », d'un riche juif satisfait de lui-même avec un mendiant juif dénué de tout ? Ou bien est-ce « Catacombe », véritable requiem pour Hartmann, l'ami de Moussorgski pour lequel le compositeur a ici conçu une image terrifiante de la mort. *Tableaux d'une exposition* ne recèle aucun moment de faiblesse. En conclusion du cycle, c'est « La grande porte de Kiev » qui s'ouvre, laissant réapparaître le thème de la « Promenade » dans toute sa force magnifiquement harmonique, qui offre une liste plus ou moins thématique du cycle entier.

Une nuit sur le Mont Chauve est la première œuvre indépendante pour orchestre écrite par Moussorgski. Elle contient de la musique programmatique avec de forts liens avec la littérature, qui était le sujet de conversation à l'époque, notamment à Saint-Petersbourg, où les gens avaient récemment été introduits à la *Symphonie fantastique* de Berlioz. L'histoire à la base de cette œuvre en un mouvement est extrêmement complexe, car non seulement il en existe toujours diverses versions, mais certains documents ont également été égarés. Lorsque Moussorgski présenta à Balakirev la version originale composée en 1866 et 1867, qui portait le titre de *Nuit de Saint-Jean sur le Mont Chauve*, il encourut sa

réprobation. Désapprouvant totalement cette œuvre, ce dernier parvint à empêcher toute interprétation de la partition orchestrale du vivant de Moussorgski. Ce qui incita ce dernier à déclarer fermement : « *Je ne cesserai jamais de penser qu'il s'agit d'un honnête morceau de musique et notamment un dans lequel [...] j'ai pour la première fois montré mon vrai visage dans [le cadre d']une œuvre de plus grande envergure.* » Malgré qu'il soit tourné vers la *Symphonie fantastique*, le contenu de la fantaisie se base sur une légende folklorique russe selon laquelle lors du sabbat, sorcières et fantômes allaient pratiquer leurs maléfices sur le Mont Chauve, dans les environs de Kiev. Dans le manuscrit, Moussorgski nota le programme suivant : « 1. Assemblée des sorcières, leurs discussions et commérages, 2. Cortège de Satan, 3. Glorification impie de Satan, 4. Sabbat des sorcières – ici, la structure clairement quadripartite est présentée en un seul mouvement. Un seul coup d'œil à la partition suffit pour comprendre pourquoi celle-ci posa un tel problème tant à Balakirev qu'à Rimski-Korsakov. Dans sa musique, Moussorgski conçoit un type « d'esthétique du laid ». En outre, il n'hésite pas à fournir une description particulièrement vivante des événements ayant lieu entre le paradis et l'enfer en se servant soit

d'une série de brefs motifs soit d'un chromatisme exagéré. Structurellement parlant, l'œuvre a été qualifiée de « collage », un terme qui dépasse en fait grandement l'esthétique du dix-neuvième siècle et annonce déjà l'avenir. La version pour piano dont on dispose ne passe non plus sur rien : dans l'introduction, éclairs et cris perçants fusent, jusqu'au thème principal, s'enroulant sur lui-même et grimaçant devant la frénésie endiablée de la danse des sorcières. Après cet horrible épisode, les cloches du village se mettent à sonner et la paix revient. L'aube se lève sur une douce et paisible journée. L'atmosphère est presque religieuse. Sa-Chen : « *Je pense que cet arrangement est extrêmement bien fait, même si je sais que d'autres pianistes continuent à lui adjoindre divers détails. Je trouve pour ma part qu'il exprime suffisamment les couleurs orchestrales.* » (pianonews.de).

L'indication de genre est en elle-même caractéristique : Études-tableaux est en effet le nom donné aux 17 morceaux réunis par Sergei Rachmaninov en deux cycles. Et le terme de « cycle » doit être certainement employé avec la plus grande prudence, le compositeur n'ayant établi aucune sorte de connexion programmatique entre chaque morceau. Sur ce SACD, Sa-Chen interprète les tableaux nos 2 et 3 (à l'origine

le n° 8) ainsi que le n° 5 (à l'origine le n° 6) de l'Opus 33, écrit en 1911. L'opus se composait en premier lieu de neuf morceaux, mais Rachmaninov refusa d'autoriser la publication des numéros 3, 4 et 5. Comme leurs pendants de l'Opus 39, ces œuvres ont deux composants, ce qui peut être dérivé de l'indication de genre et expliqué par cette dernière. Les énormes difficultés techniques et les éléments véritablement virtuoses sont couverts par le terme d'« étude », tandis que celui de « tableaux » fait référence au poème symphonique. Ainsi, l'Étude-tableau n° 5 est supposée, par exemple, se baser sur la peinture « Der Morgen » (Le Matin) d'Arnold Böcklin. Les Études-tableaux attirent immédiatement l'auditeur en dessous de leur surface virtuose : ici, la musique parle, illustre, inspire et fournit un discours psychologique. Cependant, on ne sera pas surpris de lire que le Credo musical de Rachmaninov date de 1941 : après tout « *elle [la musique] est supposée représenter la gamme des expériences du compositeur.* »

Franz Steiger

Traduction française : Brigitte Zwerver-Berret

PTC 5186 341

Polyhymnia
AUDIO RECORDING & POSTPRODUCTION

Polyhymnia specialises in high-end recordings of acoustic music on location in concert halls, churches, and auditoriums around the world. It is one of the world-wide leaders in producing high-resolution surround sound recordings for SA-CD and DVD-Audio. Polyhymnia's engineers have years of experience recording the world's top classical artists, and are experts in working with these artists to achieve an audiophile sound and a perfect musical balance.

Most of Polyhymnia's recording equipment is built or substantially modified in-house. Particular emphasis is placed on the quality of the analogue signal path. For this reason, most of the electronics in the recording chain are designed and built in-house, including the microphone preamplifiers and the internal electronics of the microphones.

Polyhymnia International was founded in 1998 as a management buy-out by key personnel of the former Philips Classics Recording Center.

For more info: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia ist eine Aufnahmefirma, die sich spezialisiert hat in der Einspielung hochwertiger musikalischer Darbietungen, realisiert vor Ort in Konzertsälen, Kirchen und Auditorien in aller Welt. Sie gehört zu den international führenden Herstellern von High-resolution Surroundaufnahmen für SA-CD und DVD-Audio. Die Polyhymnia-Toningenieure verfügen über eine jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit weltberühmten Klassik-Künstlern und über ein technisches Können, das einen audiophilen Sound und eine perfekte musikalische Balance gewährleistet.

Die meisten von Polyhymnia verwendeten Aufnahmegeräte wurden im Eigenbau hergestellt bzw.

substanziell modifiziert. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Qualität des Analogsignals. Aus diesem Grunde wird der Großteil der in der Aufnahmekette verwendeten Elektronik in eigener Regie entworfen und hergestellt, einschließlich der Mikrofon-Vorverstärker und der internen Elektronik der Mikrophone.

Polyhymnia International wurde 1998 als Management-Buyout von leitenden Mitgliedern des ehemaligen Philips Classics Recording Centers gegründet.

Mehr Infos unter: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia est spécialisé dans l'enregistrement haut de gamme de musique acoustique dans des salles de concerts, églises et auditoriums du monde entier. Il est l'un des leaders mondiaux dans la production d'enregistrements surround haute résolution pour SA-CD et DVD-Audio. Les ingénieurs de Polyhymnia possèdent des années d'expérience dans l'enregistrement des plus grands artistes classiques internationaux. Travailler avec ces artistes pour obtenir un son audiophile et un équilibre musical parfaits fait partie de leurs nombreuses expertises.

La plupart du matériel d'enregistrement de Polyhymnia est construit ou considérablement modifié dans nos locaux. Nous mettons notamment l'accent sur la qualité du parcours du signal analogique. C'est la raison pour laquelle nous élaborons et construisons nous-mêmes la plupart du matériel électronique de la chaîne d'enregistrement, y compris préamplificateurs et électronique interne des microphones.

Polyhymnia International a été fondé en 1998 suite au rachat de l'ancien Philips Classics Recording Center par ses cadres.

Pour de plus amples informations :

www.polyhymnia.nl

A close-up portrait of a woman with dark hair pulled back, looking directly at the camera. She is wearing a black top and long, thin earrings. The background is a light-colored, textured surface.

PentaTone
classics

HYBRID MULTICHANNEL

SUPER AUDIO CD

PTC 5186 355
Printed in Germany