CHAN 10391

CHAN 10391 Booklet.indd 24-25 4/10/06 16:31:58

© Cadenza Archive

Sergey Rachmaninov

Sergey Vasil'yevich Rachmaninov (1873–1943)

Études-Tableaux, Op. 33 — 23:56

1	1	Allegro non troppo in F minor . in f-Moll . en fa mineur	2:50
2	2	Allegro in C major . in C-Dur . en ut majeur	2:19
3	3	Grave in C minor . in c-Moll . en ut mineur	4:55
4	5	Moderato in D minor . in d-Moll . en ré mineur	3:12
5	6	Non allegro – Presto in E flat minor . in es-Moll . en mi bémol mineur	1:46
6	7	Allegro con fuoco in E flat major . in Es-Dur . en mi bémol majeur	1:52
7	8	Moderato in G minor . in g-Moll . en sol mineur	3:56
8	9	Grave – Poco meno mosso in C sharp minor . in cis-Moll . en ut dièse mineur	3:04

CHAN 10391 Booklet.indd 2-3 4/10/06 16:31:51

Études-Tableaux, Op. 39 — 38:09

9	1	Allegro agitato in C minor . in c-Moll . en ut mineur	3:25
10	2	Lento assai in A minor . in a-Moll . en la mineur	6:26
11	3	Allegro molto in F sharp minor . in fis-Moll . en fa dièse mineur	2:58
12	4	Allegro assai in B minor . in h-Moll . en si mineur	3:48
13	5	Appassionato in E flat minor . in es-Moll . en mi bémol mineur	4:47
14	6	Allegro – Poco meno mosso – Presto in A minor . in a-Moll . en la mineur	2:50
15	7	Lento in C minor . in c-Moll . en ut mineur	6:37
16	8	Allegro moderato – Tempo più vivo in D minor . in d-Moll . en ré mineur	3:21
17	9	Allegro moderato. Tempo di marcia in D major . in D-Dur . en ré majeur	3:56

TT 62:20

Rustem Hayroudinoff piano

Rachmaninov: Études-Tableaux

Rachmaninov must have given these works the title 'picture studies' to emphasise the transformation that the étude as a genre had undergone from Czerni and Clementi's dry finger drills to Chopin and Liszt's miniature tone-poems. Following in Liszt's footsteps in particular, Rachmaninov pushed the boundaries even further and, with this title, gave a clear indication that a certain programme is encapsulated within each piece.

Unfortunately, Rachmaninov was reticent about the sources of inspiration behind his work. The little that we know for sure comes from his correspondence with the Italian composer Respighi, who was orchestrating some of the Études. As for the rest, we have to pick up the clues from the music itself.

The decisive question, however, is whether music *should* be deciphered in this manner. Is it not a language in its own right, requiring no verbal explanation? I, personally, believe that if there is a programme behind the music, it is extremely important to try to identify it. Beethoven famously said that one had to read Shakespeare's *The Tempest* in order to understand his own Piano Sonata Op. 31 No.2.

Études-Tableaux, Op. 33

No. 1 in F minor – *Allegro non troppo* – is an opening march that sets the scene for the kaleidoscope of images still to come. The pealing bells at the end – perhaps a symbol of Russia for Rachmaninov – will reappear throughout the cycle. There is an obvious arch between this march and that closing the whole cycle, Op. 39 No. 9 in D major, in which these distant bells will become grandiose and triumphant.

No. 2 in C major – *Allegro*. The galloping pace of this Étude is combined with a strong oriental flavour. In a passionate dialogue between two voices, as if between male and female, a certain question is being asked repeatedly throughout the piece.

No. 3 in C minor (Op. Posth.) – *Grave*. For reasons unknown, Rachmaninov withdrew this piece before publication. Throughout his life he was preoccupied with human mortality (cf. Étude-Tableau Op. 39 No.7 below), so it is not surprising that allusions to death occur frequently in his works. The choice of the dark key of C minor is also hardly arbitrary. He returns to it in the Étude Op. 39 No.1, quoting the famous death motif *Dies irae*, and again in the macabre 'Funeral' Étude, Op. 39 No.7.

CHAN 10391 Booklet.indd 4-5 4/10/06 16:31:53

The tableau is divided into two parts: in the lugubrious first part, harmonic progressions of harrowing intensity, interspersed with the sound of distant bells reminiscent of Ravel's *Le Gibet*, convey a mood of intense grief. When it seems the sombre harmonies in the low register cannot sink any deeper, the painful minor gives way to the peaceful major and the floating figuration conjures up an image of the soul parting from the body and soaring upwards. The piece ends in a state of solemn serenity.

No. 5 in D minor (Op. Posth.) – *Moderato*. As with the Étude Op. 33 No.3, Rachmaninov for some reason did not want to publish this piece and it was printed only five years after his death. Here a relatively simple melodic structure (combined with a typically complex harmonic language) and a certain dance element are reminiscent of a Russian folksong.

No. 6 in E flat minor – *Non allegro*; *Presto*. This piece is known amongst Russian musicians by the title 'Snowstorm'. I wonder whether it was perhaps inspired by the following lines from the Pushkin poem *Winter Evening*:

> Storm-clouds dim the sky; the tempest
> Weaves the snow in patterns wild;
> Like a beast the gale is howling,
> And now wailing like a child;
> On the worn old roof it rustles
> The piled thatch, and then again
> Like a traveller belated
> Knocks upon the window-pane…
>
> Translation: Babett Deutsch

No. 7 in E flat major – *Allegro con fuoco*. According to Rachmaninov himself, this is a scene at a Russian fair; such imagery was most colourfully introduced to the Western audience by Stravinsky in his *Petrushka*. One can hear the shouting, praising of the goods, the buzz of the crowd and loud bargaining; all in good humour and festive spirit!

No. 8 in G minor – *Moderato*. Allegedly inspired by the Swiss symbolist Arnold Böcklin's painting *Morning*, this is Rachmaninov at his most poignantly melancholic. The outer lyrical sections are interrupted by the angry outburst in the middle part. Interestingly, the piece ends with a quotation from Chopin's First Ballade. (Having failed to track down the painting, I would be most grateful for any information about it. RH)

No. 9 in C sharp minor – *Grave*. With the sound of pealing alarm bells, this is a dramatic statement of great intensity. The opening bars of this tableau are in the line of Richard Strauss' *Also sprach Zarathustra*. In its dark, turbulent mood, it is also reminiscent of Chopin's Prelude in D minor, and, as in the latter piece, the intensity is not released for a moment.

Études-Tableaux, Op. 39

This set is noticeably darker and more sombre in mood than Op. 33, which is not surprising given the date of the composition: 1917, the year of the Russian Revolution, when Rachmaninov went into exile. Except for the very last Étude-Tableau, all the other pieces are in minor keys. The *Dies irae* chant – the motif of death, which recurs in Rachmaninov's most significant works – is often present.

No. 1 in C minor – *Allegro agitato* – was apparently inspired by a painting by Böcklin entitled *Waves*: this is Rachmaninov's *La Mer*. One does not have to look at the painting in order to hear the sea in all its conditions here. The stormy waters at the beginning soon calm and the sun is reflected in the glistening waves. Before long, however, a new storm is brewing and eventually grows to cataclysmic proportions. I also believe that here the composer depicts people desperately struggling to survive and screaming for help. Rachmaninov uses the abbreviated motif *Dies irae* to indicate to us the presence of death.

No. 2 in A minor – *Lento assai*. According to Rachmaninov, this tableau depicts 'The Sea and Seagulls'. Harmonically reminiscent of Ravel's *Oiseaux tristes* (which coincidentally is also No. 2 in *Miroirs*), this, however, is much more than just a tone painting of a seascape. Its yearning atmosphere is close to Rachmaninov's symphonic poem *The Isle of the Dead* (also in A minor), and here again the *Dies irae* lurks amid the inner voices.

No. 3 in F sharp minor – *Allegro molto*. Although the composer did not reveal a programme for this tableau, in my view it may conclude a sea trilogy initiated in the preceding two Études.

No. 4 in B minor – *Allegro assai* – is a restless Scherzo with a strong element of fugato. The atmosphere of unrest and instability is enhanced as the music paces through many different keys. Focus on the main theme is repeatedly, almost obsessively intensified, until it is driven through a powerful *stretto* into the last chord.

No. 5 in E flat minor – *Appassionato*. It is difficult to imagine that this tableau was not influenced by Scriabin's early D sharp minor Étude Op. 8 No.12, which Rachmaninov knew and often performed. The dramatic climax of the whole set, this is the piece of which Sviatoslav Richter said:

> Although I love listening to it, I try to avoid playing such music as it makes me feel completely naked emotionally. But if you decided to perform it, be good enough to undress!

No. 6 in A minor – *Allegro* (formerly Op. 33 No.4) – was inspired by the story of Little Red Riding-Hood and the wolf. With its scary, frantic chase, this music would not be out of place in a Hitchcock film!

CHAN 10391 Booklet.indd 6-7 4/10/06 16:31:53

No. 7 in C minor – *Lento*. Although Rachmaninov described this piece simply as a 'funeral march', it is clearly much more than that. The deaths of Taneyev, Scriabin, and his father around this time affected the composer very badly. He was suddenly petrified of death:

> I never have wanted personal immortality. One wears out, grows old, eventually gets bored with oneself, and I am already bored with myself. But there – if there is something else there behind the grave – it is very scary… What I fear is the uncertainty.
>
> Translation: RH

Perhaps sublimating his fear into music was his way of dealing with it. I hear in this tableau a man in the grip of death, the weeping of mourners, the Russian Orthodox Church choir singing at a burial service, the clock counting the last moments of one's life, the grandiose pealing of church bells and the last beats of the heart. This piece to me is easily the most profound and musically the richest of the whole cycle.

No. 8 in D minor – *Allegro moderato*. Here Rachmaninov uses the keyboard texture devised by Chopin for his double-note Études, but, true to himself, makes it completely his own, creating an endless melody of such haunting beauty it makes us forget that this is, in fact, a study in double-notes.

No. 9 in D major – *Allegro moderato*. This final Étude-Tableau with its triumphant tolling bells, after a long journey through the dark, melancholic and turbulent images of the Op. 39 set, at long last re-establishes a major key and thus finishes the cycle on an optimistic, life-affirming note.

© 2006 Rustem Hayroudinoff

Rustem Hayroudinoff graduated from the Moscow Conservatory, where he studied with Lev Naumov, and received his postgraduate degree (DipRAM) at the Royal Academy of Music in London with Christopher Elton. He has performed to great critical acclaim in the United States, Russia and Europe, and is a frequent and popular visitor to Japan. His concert appearances have taken him to the major concert venues in the UK, including St John's Smith Square, the Barbican, the Queen Elizabeth Hall and the Wigmore Hall, and his performances have been broadcast by radio stations around the world.

Hayroudinoff has performed with such orchestras as the Sofia Philharmonic, the Osaka Century Orchestra, the Tokyo Symphony and the BBC Philharmonic. He records exclusively for Chandos, and his first CD for the label, the world premiere recording of Shostakovich's Theatre Music, was selected by *BBC Music Magazine* as a CD of the Year. The Italian magazine *Compact Disc Classics* likewise acclaimed it as 'an absolutely precious disc'. His previous CD of Rachmaninov's Preludes was chosen by *Classic FM Magazine* as a part of the 'four discs essential Rachmaninov collection', alongside the recordings by Arthur Rubinstein and André Previn. The release of his latest CD (the Dvořák Piano Concerto with the BBC Philharmonic under Gianandrea Noseda) was greeted with universal acclaim and was selected amongst the best CDs of 2005 by *Gramophone*. Rustem Hayroudinoff is a professor of piano at the Royal Academy of Music.

CHAN 10391 Booklet.indd 8-9 4/10/06 16:31:54

Rachmaninow: Études-Tableaux

Den Titel “Bildetüden” gab Rachmaninow diesen Werken wohl, um hervorzuheben, welchen Wandel die Etüde als Gattung erlebt hatte – von den trockenen Fingerübungen Czernys und Clementis zu den Tongedichten in Miniaturform, wie sie Chopin und Liszt komponierten. Rachmaninow, der sich besonders Liszt zum Vorbild genommen hatte, erprobte die Grenzen noch weiter und setzte mit diesem Titel ein klares Zeichen, dass jedem Stück ein programmatischer Hintergrund gegeben ist.

Leider war Rachmaninow im Hinblick auf seine Inspirationen nicht gerade mitteilsam. Die wenigen sicheren Anhaltspunkte stammen aus seiner Korrespondenz mit dem italienischen Komponisten Respighi, der einige der Etüden orchestrierte. Was den Rest anbetrifft, so müssen wir unsere Schlüsse aus der Musik selbst ziehen.

Die wesentliche Frage ist allerdings, ob Musik in dieser Art und Weise überhaupt dekodiert werden sollte. Handelt es sich hier nicht um eine ganz eigenständige Sprache, die keiner verbalen Erklärung bedarf? Ich persönlich meine, dass es von entscheidender Bedeutung ist, solche programmatischen Gedanken zu identifizieren. Man weiß von Beethoven, dass er die Ansicht vertrat, man müsse Shakespeares *Der Sturm* gelesen haben, um seine Klaviersonate op. 31/2 zu verstehen.

Études-Tableaux op. 33

Nr. 1 in f-Moll – *Allegro non troppo* – ist ein Eröffnungsmarsch, der uns auf das bevorstehende Kaleidoskop vorbereiten soll. Das Glockengeläut am Ende, das Rachmaninow vielleicht als ein Symbol für Russland empfand, wird im gesamten Zyklus immer wieder anklingen. Hier beginnt ganz offensichtlich ein Bogen zwischen diesem Marsch und einem Gegenstück zum Abschluss des Zyklus in op. 39/9 in D-Dur, wo dann diese weit entfernt klingenden Glocken in grandiosem Triumph erschallen.

Nr. 2 in C-Dur – *Allegro*. Das galoppierende Tempo dieser Etüde ist mit einer intensiv orientalischen Atmosphäre gepaart. In einem leidenschaftlichen Dialog zwischen zwei Stimmen – als unterhielten sich Mann und Frau – wird das gesamte Stück hindurch immer wieder eine bestimmte Frage gestellt.

Nr. 3 in c-Moll (op. posth.) – *Grave*. Aus unbekannten Gründen hielt Rachmaninow dieses Stück von der Veröffentlichung zurück. Ein Leben lang beschäftigte ihn die menschliche Sterblichkeit (vgl. Étude-Tableau op. 39/7), so dass in seinem Werk häufig Anspielungen auf den Tod zu finden sind. Die Wahl der düsteren Tonart c-Moll ist ebenso wenig ein Zufall. In der Etüde op. 39/1, in der er das berühmte Todesmotiv *Dies irae* zitiert, nimmt er diese Tonart wieder auf, ebenso wie in der makabren “Trauermarsch”-Etüde op. 39/7.

Das Tableau ist in zwei Hälften geteilt: In dem schwermütigen ersten Teil vermitteln harmonische Fortschreitungen von erschütternder Intensität, durchsetzt mit dem Klang von entfernten, an Ravels *Le Gibet* erinnernden Glocken, ein Gefühl tiefster Trauer. Wenn es dann scheint, als könnten die finsteren Harmonien im tiefen Register unmöglich noch tiefer sinken, weicht das schmerzliche Moll ganz plötzlich einem sanften Dur-Klang, und die schwebenden Läufe beschwören das Bild einer Seele herauf, die sich von ihrem Körper trennt und in den Himmel schwingt. Das Stück endet in ernster Ruhe.

Nr. 5 in d-Moll (op. posth.) – *Moderato*. Ebenso wie die Etüde op. 33/3 wollte Rachmaninow auch dieses Stück aus irgendeinem Grund nicht veröffentlichen, so dass es erst fünf Jahre nach seinem Tod in Druck gegeben wurde. Hier erinnern die relativ schlichte melodische Struktur (in Kombination mit der für Rachmaninow typisch komplexen Harmoniesprache) und ein gewisses tänzerisches Element an ein russisches Volkslied.

Nr. 6 in es-Moll – *Non allegro*; *Presto*. Dieses Stück ist bei russischen Musikern unter dem Titel “Schneesturm” bekannt. Ich frage mich, ob es seine Inspiration vielleicht aus den folgenden Zeilen des Puschkin-Gedichts *Winterabend* bezog:

> Sturmwolken verdüstern den Himmel. Das Unwetter
> Verwirbelt den Schnee zu wilden Schemen.
> Wie ein Urtier heult der Wind,
> Dann wieder flennt er wie ein Kind.
> Auf dem modernden alten Dach raschelt er
> Im geballten Stroh, nur um danach
> Wie ein verspäteter Wanderer
> An die Fensterscheibe zu klopfen …

Nr. 7 in Es-Dur – *Allegro con fuoco*. Rachmaninow selbst sprach hier von einem russischen Jahrmarkt. Ähnliche Eindrücke wurden dem westlichen Publikum auch durch Strawinski in seiner *Petruschka* nahe gebracht. Man hört geradezu das Geschrei, das Anpreisen der Waren, das Stimmengewirr der Menge, das lautstarke Gefeilsche – doch alles in guter Laune und festlicher Stimmung!

Nr. 8 in g-Moll – *Moderato*. Diese Etüde, die nach dem Gemälde *Der Morgen* des schweizerischen Symbolisten Arnold Böcklin komponiert worden sein soll, zeigt Rachmaninow von seiner schmerzlich

CHAN 10391 Booklet.indd 10-11 4/10/06 16:31:54

melancholischsten Seite. Die lyrisch gestimmten Ecksektionen werden von einem leidenschaftlich empörten Ausbruch im Mittelteil unterbrochen. Interessanterweise endet das Stück mit einem Zitat aus Chopins erster Ballade. (Da es mir nicht gelungen ist, besagtes Bild zu finden, wäre ich dankbar für jegliche diesbezügliche Information. RH)

Nr. 9 in cis-Moll – *Grave*. Der Klang von Alarmglocken verleiht diesem Stück eine dramatische Eindringlichkeit. Die Anfangstakte dieses Tableaus erinnern an Richard Strauss' *Also sprach Zarathustra*, während die dunkle, aufgewühlte Stimmung darüber hinaus auch an Chopins Prélude d-Moll gemahnt. Hier wie dort gibt es keine Erholung von der Spannung.

Études-Tableaux op. 39

Dieser Zyklus ist deutlich finsterer und ernster gehalten als op. 33, was kaum überrascht, wenn man die Entstehungszeit berücksichtigt: 1917 war das Jahr der russischen Revolution, als Rachmaninow sich gezwungen sah, ins Exil zu gehen. Nur das letzte Stück steht nicht in Moll, und oft klingt das *Dies irae* an – das Todesmotiv, das in den bedeutsamsten Werken Rachmaninows immer wieder auftritt.

Nr. 1 in c-Moll – *Allegro agitato* – soll von Böcklins Bild *Wellen* inspiriert worden sein. Es ist also Rachmaninows *La Mer*. Man muss das Bild nicht vor Augen haben, um hier das Meer in all seinen Stimmungen zu erleben. Die stürmischen Fluten zu Beginn weichen bald einer ruhigen See, und die Sonne spiegelt sich in den glitzernden Wellen. Schon bald kommt jedoch ein neuer Sturm auf, der schließlich verheerende Form annimmt. Mir scheint, als wollte der Komponist hier auch darstellen, wie Menschen verzweifelt ums Überleben kämpfen und nach Hilfe rufen. Rachmaninow setzt das verkürzte *Dies irae*-Motiv ein, um uns die Gegenwart des Todes anzuzeigen.

Nr. 2 in a-Moll – *Lento assai*. Rachmaninow zufolge stellt dieses Tableau "Das Meer und die Möwen" dar. Harmonisch erinnert es an Ravels *Oiseaux tristes* (das übrigens in *Miroirs* ebenfalls an zweiter Stelle steht). Hier handelt es sich jedoch um weit mehr als ein Seestück. Die sehnsuchtsvolle Atmosphäre lässt Rachmaninows sinfonische Dichtung *Die Insel der Toten* (ebenfalls in a-Moll) vorausahnen, und auch hier erhebt sich das *Dies irae*-Motiv immer wieder bedrohlich aus den Mittelstimmen.

Nr. 3 in fis-Moll – *Allegro molto*. Auch wenn der Komponist für dieses Tableau kein Programm offenbart hat, weist alles darauf hin, dass es sich um das abschließende Stück einer mit den vorangegangen beiden Etüden nun vervollständigten Meerestrilogie handelt.

Nr. 4 in h-Moll – *Allegro assai* – ist ein rastloses Scherzo mit einem starken *fugato*-Element. Die von großer Unruhe und Unsicherheit geprägte Atmosphäre verdichtet sich, während die Musik zahlreiche Tonartwechsel durchläuft. Das Hauptthema wird immer weiter und geradezu zwanghaft intensiviert, bis es durch ein mitreißendes *stretto* in den Schlussakkord getrieben wird.

Nr. 5 in es-Moll – *Appassionato*. Es ist stark anzunehmen, dass dieses Tableau von Skrjabins früher Etüde op. 8/12 in dis-Moll beeinflusst wurde, die Rachmaninow sehr wohl kannte und oft aufgeführt hatte. Zu diesem Stück, dem dramatischen Höhepunkt des gesamten Zyklus, bemerkte Sviatoslav Richter:

> Auch wenn ich sie liebend gerne höre, vermeide ich es, solche Musik zu spielen, weil ich mir dabei emotional vollkommen entblößt vorkomme. Falls Sie sich jedoch zur Darbietung entschließen sollten, haben Sie bitte die Güte, sich dafür auszuziehen!

Nr. 6 in a-Moll – *Allegro* (ursprünglich op. 33/4) – wurde durch das Märchen vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf inspiriert. Mit ihrer gruseligen Darstellung einer wilden Jagd wäre diese Musik auch in einem Hitchcock-Film keineswegs fehl am Platz!

Nr. 7 in c-Moll – *Lento*. Auch wenn Rachmaninow diese Musik schlicht als Trauermarsch bezeichnete, steckt eindeutig mehr dahinter. Die Todesfälle Tanejews, Skrjabins und seines eigenen Vaters, die alle in diese Zeit fielen, hatten ihn tief getroffen. Plötzlich war der Tod zu einer schrecklichen Bedrohung geworden:

> Ich habe mir nie Unsterblichkeit gewünscht. Man verbraucht sich, wird alt, hat sich schließlich satt, und ich habe mich bereits satt. Aber dort – falls es dort jenseits des Grabes etwas gibt – ist es unheimlich … Was mir Angst macht, ist die Unsicherheit.

Vielleicht bewältigte er diese Angst, indem er sie in der Musik umsetzte. Ich höre in diesem Tableau einen Mann in der Gewalt des Todes, das Klagen der Trauernden, einen russisch-orthodoxen Kirchenchor, der beim Begräbnis singt, eine Uhr, wie sie die letzten Momente des Lebens abzählt, das grandiose Läuten der Kirchenglocken und die letzten Herzschläge. Für mich hat dieses Tableau vor allen anderen in diesem Zyklus mit Abstand den größten Tiefgang und die reichhaltigste musikalische Fülle.

Nr. 8 in d-Moll – *Allegro moderato*. Hier bedient sich Rachmaninow jenes pianistischen Klangraums, den Chopin für seine Repetitionsetüden geschaffen hatte; das Ergebnis ist jedoch – unter typisch persönlicher Prägung der Struktur – eine nicht enden wollende Melodie von solch quälender Schönheit, dass der Hörer vollkommen vergisst, dass es sich hier um eine Übung in Tonrepetition handelt.

CHAN 10391 Booklet.indd 12-13 4/10/06 16:31:55

Nr. 9 in D-Dur – *Allegro moderato.* Diese letzte Etüde mit ihrem triumphalen Glockengeläut, das nach der langen Reise durch die dunklen, melancholischen und turbulenten Bilder von op. 39 erklingt, führt endlich nach Dur zurück und beschließt somit den Zyklus in einer optimistischen, lebensbejahenden Stimmung.

© 2006 Rustem Hayroudinoff

Übersetzung; Andreas Klatt

Nach seinem Abschluss am Moskauer Konservatorium, wo er bei Lev Naumov studierte, erwarb **Rustem Hayroudinoff** ein Aufbaudiplom (DipRAM) an der Royal Academy of Music in London bei Christopher Elton. Er hat unter großem Beifall der Kritik in den Vereinigten Staaten, Russland und Europa konzertiert und ist ein häufiger, gern gesehener Gast in Japan. Dem britischen Publikum hat er sich in St. John's Smith Square, dem Barbican, der Queen Elizabeth Hall, der Wigmore Hall und vielen anderen namhaften Konzertsälen vorgestellt, und seine Darbietungen sind weltweit vom Rundfunk übertragen worden.

Hayroudinoff ist mit dem Century Orchestra Osaka und dem Sinfonieorchester Sofia, dem Tokyo Symphony Orchestra und dem BBC Philharmonic aufgetreten. Für die Studioarbeit hat er einen Exklusivvertrag mit Chandos; seine erste CD für das Label – die Welturaufführung von Schostakowitschs Theatermusik – wurde vom *BBC Music Magazine* als eine der "Besten CDs des Jahres" begrüßt. Die italienische Zeitschrift *Compact Disc Classics* sprach von einer "absolut wertvollen" Aufnahme. Eine vorausgegangene CD mit Rachmaninows Préludes wurde von *Classic FM Magazine* neben den Aufnahmen von Artur Rubinstein und André Previn zu einer der "vier unerlässlichen Schallplatten in jeder Rachmaninow-Sammlung" gekürt. Das Erscheinen seiner neuesten CD (Dvořáks Klavierkonzert mit dem BBC Philharmonic unter der Leitung von Gianandrea Noseda) wurde mit einhelliger Zustimmung begrüßt und von *Gramophone* zu einer der besten CDs des Jahres 2005 erklärt. Rustem Hayroudinoff wirkt als Professor für Klavier an der Royal Academy of Music.

Rachmaninov: Études-Tableaux

Rachmaninov a probablement donné le titre d'"études tableaux" à ces œuvres afin de souligner la transformation que subit l'étude en tant que genre depuis les arides exercices de doigts de Czerni et Clementi jusqu'aux poèmes symphoniques miniatures de Chopin et Liszt. Suivant l'exemple de Liszt en particulier, Rachmaninov repoussa encore plus loin les frontières de cette forme et, avec ce titre, indiqua clairement que chaque pièce renferme un programme.

Malheureusement, Rachmaninov ne parlait qu'avec réticence des sources d'inspiration à l'origine de sa musique. Le peu que l'on sait de manière certaine provient de sa correspondance avec le compositeur italien Ottorino Respighi qui orchestra plusieurs Études. Pour le reste, il nous faut découvrir des indices dans la musique elle-même.

La question décisive, cependant, est de savoir si la musique *doit* être déchiffrée de cette manière. N'est-elle pas un langage à part entière, ne nécessitant aucune explication verbale? Personnellement, il me semble que si un programme se trouve à l'arrière-plan de la musique, il est extrêmement important de tenter de l'identifier. On connaît la célèbre affirmation de Beethoven selon laquelle il faut lire *La Tempête* de Shakespeare pour comprendre sa Sonate pour piano op. 31 no 2.

Études-Tableaux, op. 33

No 1 en fa mineur – *Allegro non troppo* – est une marche d'ouverture qui installe le décor pour le kaléidoscope d'images à venir. Le carillon des cloches en finale – peut-être un symbole de la Russie pour Rachmaninov – réapparaîtra tout au long du cycle. Cette marche forme clairement une arche avec celle qui conclut le cycle entier, l'op. 39 no 9 en ré majeur, dans laquelle ces cloches distantes seront transformées en un carillon triomphant.

No 2 en ut majeur – *Allegro.* Le mouvement rapide de cette Étude est imprégné d'un fort parfum oriental. Tout au long du morceau, une question est posée de manière répétée en un dialogue passionné entre deux voix, comme entre un homme et une femme.

No 3 en ut mineur (op. posthume) – *Grave.* Pour des raisons inconnues, Rachmaninov retira cette pièce avant la publication. Toute sa vie, il fut préoccupé par la condition mortelle de l'Homme (voir

CHAN 10391 Booklet.indd 14-15 4/10/06 16:31:55

plus bas l'Étude-Tableau op. 39 no 7), aussi n'est-il pas étonnant que des allusions à la mort se trouvent souvent dans ses œuvres. Le choix de la sombre tonalité d'ut mineur est également à peine arbitraire. Il la reprendra dans l'Étude op. 39 no 1, citant le célèbre motif du *Dies irae*, et de nouveau dans la macabre Étude "Funèbre" op. 39 no 7.

Le tableau se divise en deux parties: dans la lugubre première partie, les progressions harmoniques d'une intensité déchirante, auxquelles se mêle le timbre des cloches dans le lointain, faisant songer au *Gibet* de Ravel, expriment un sentiment de profond chagrin. Quand il semble que les sombres harmonies dans le registre grave ne peuvent s'enfoncer plus profondément, la douloureuse tonalité mineure cède la place au paisible ton majeur, et le motif flottant évoque l'image de l'âme quittant le corps et s'élevant vers le ciel. La pièce s'achève dans un climat de sérénité solennelle.

No 5 en ré mineur (op. posthume) – *Moderato*. Comme pour l'Étude op. 33 no 3, Rachmaninov décida de ne pas publier cette pièce, et elle ne fut imprimée que cinq ans après sa mort. Ici, la structure mélodique relativement simple (combinée à un langage harmonique typiquement complexe) et un certain caractère de danse font songer à une chanson folklorique russe.

No 6 en mi bémol mineur – *Non allegro; Presto*. Cette pièce est connue parmi les musiciens russes sous le titre de "Tempête de neige". Je me demande si elle a été inspirée par les vers de Pouchkine extraits de son poème *Soirée d'hiver*:

> Des nuages noirs assombrissent le ciel;
> la tempête
> Tisse la neige en des motifs sauvages;
> Telle une bête le vent violent hurle,
> Et il gémit maintenant comme un enfant;
> Sur le vieux toit usé il froisse
> Le chaume empilé, puis de nouveau
> Comme un voyageur tardif
> Il frappe au carreau de la fenêtre…

No 7 en mi bémol majeur – *Allegro con fuoco*. Selon Rachmaninov, il s'agit ici d'une fête foraine russe; ce genre d'image fut introduit en Europe de l'Ouest avec le plus grand panache par Stravinski dans son *Petrouchka*. On peut entendre les cris des marchands vantant leurs produits, le bourdonnement de la foule et les négociations bruyantes; le tout dans la bonne humeur et un esprit de fête!

No 8 en sol mineur – *Moderato*. Cette pièce, qui aurait été inspirée par le tableau du peintre symboliste suisse Arnold Böcklin intitulé *Matin*, nous montre Rachmaninov dans son humeur mélancolique la plus poignante. Les lyriques sections extérieures sont interrompues par l'explosion coléreuse de la partie centrale. Il est intéressant de noter que la pièce s'achève par une citation de la Première Ballade de Chopin. (N'ayant pas réussi à localiser le tableau, je serais très reconnaissant de recevoir toute information le concernant. RH)

No 9 en ut dièse mineur – *Grave*. Avec ses sonorités de sirènes d'alarme, ce tableau s'impose par sa grande intensité dramatique. Ses premières mesures sont dans la lignée d'*Also sprach Zarathustra* de Richard Strauss. Son climat sombre et turbulent évoque également le Prélude en ré mineur de Chopin et, comme dans celui-ci, l'intensité ne se relâche pas un instant.

Études-Tableaux, op. 39

L'atmosphère de ce recueil est nettement plus grave et plus sombre que celle de l'op. 33. Cela n'est pas surprenant vu la date de sa composition: 1917, l'année de la Révolution russe, et celle du départ en exil de Rachmaninov. À l'exception de la dernière Étude-Tableau, toutes les autres pièces sont dans des tonalités mineures. Le chant du *Dies irae* – le motif de la mort, qui réapparaît dans la plupart des œuvres les plus significatives de Rachmaninov – est souvent présent.

No 1 en ut mineur – *Allegro agitato*. Ce morceau fut apparemment inspiré par un tableau de Böcklin intitulé *Vagues:* c'est *La Mer* de Rachmaninov. Il n'est pas nécessaire de regarder le tableau pour entendre la Mer dans tous ses états. Les eaux tempétueuses du début se calment bientôt, et le soleil se reflète sur les vagues luisantes. Cependant, une nouvelle tempête se lève rapidement et prend des proportions cataclysmiques. Je crois également que le compositeur dépeint ici des gens se débattant désespérément pour survivre et criant à l'aide. Rachmaninov utilise le motif abrégé du *Dies irae* pour nous indiquer la présence de la mort.

No 2 en la mineur – *Lento assai*. Selon Rachmaninov, ce tableau dépeint "La Mer et les Mouettes". Faisant songer sur le plan harmonique aux *Oiseaux tristes* de Ravel (qui par coïncidence est également le no 2 des *Miroirs*), c'est cependant bien plus que la simple peinture sonore d'un paysage marin. Son atmosphère pleine de désir est proche de celle du poème symphonique de Rachmaninov *L'Île des morts* (également en la mineur), et de nouveau le *Dies irae* se tapit dans les voix intérieures.

No 3 en fa dièse mineur – *Allegro molto*. Bien que le compositeur n'ait pas révélé de programme pour ce tableau, je pense qu'il est peut-être la conclusion de la trilogie marine entreprise dans les deux Études précédentes.

No 4 en si mineur – *Allegro assai* – est un Scherzo agité d'un caractère fortement fugué. Son atmosphère de malaise et d'instabilité est renforcée tandis que la musique traverse de nombreuses tonalités. L'accent sur le

CHAN 10391 Booklet.indd 16-17 4/10/06 16:31:56

thème principal est intensifié de manière répétée et presque obsédante, avant d'être finalement conduit à travers un puissant *stretto* jusqu'au dernier accord.

No 5 en mi bémol mineur – *Appassionato*. Il est difficile d'imaginer que ce tableau n'a pas été influencé par une page de jeunesse de Scriabine, l'Étude en ré dièse mineur op. 8 no 12, que Rachmaninov connaissait et jouait souvent en concert. Point dramatique culminant du recueil, Sviatoslav Richter disait ceci à propos de cette pièce:

> Bien que j'aime l'écouter, j'essaye de ne pas jouer ce genre de musique, car elle me donne l'impression d'être complètement nu émotionnellement. Mais si vous décidez de la jouer, soyez assez bon pour vous déshabiller!

No 6 en la mineur – *Allegro* (à l'origine op. 33 no 4) – s'inspire de l'histoire du Petit Chaperon rouge. Avec sa poursuite effrayante et éperdue, cette musique ne serait pas déplacée dans un film d'Alfred Hitchcock!

No 7 en ut mineur – *Lento*. Bien que Rachmaninov ait décrit cette pièce comme étant simplement une "marche funèbre", elle est clairement bien plus que cela. La mort de Taneïev, de Scriabine, et de son père vers cette époque affecta profondément le compositeur. Il fut subitement pétrifié par la mort:

> Je n'ai jamais souhaité une immortalité personnelle. On s'use, on vieillit, on finit par se lasser de soi-même, et je suis déjà las de moi-même. Mais là – s'il y a quelque chose derrière la tombe – c'est très effrayant… L'incertitude est ce qui me fait peur.

Sa manière de venir à bout de ce malaise était peut-être de sublimer sa crainte à travers la musique. J'entends dans ce tableau un homme aux prises avec la mort, les pleurs du cortège funèbre, le chœur de l'Église orthodoxe russe chantant une messe de requiem, l'horloge comptant les derniers moments d'une existence, le carillon grandiose des cloches d'une église et les derniers battements de cœur. Cette pièce est sans aucun doute pour moi la plus profonde et la plus riche sur le plan musical de tout le cycle.

No 8 en ré mineur – *Allegro moderato*. Rachmaninov utilise ici la texture pianistique conçue par Chopin pour ses études en doubles-notes, mais, fidèle à lui-même, il la fait complètement sienne, et crée une mélodie infinie d'une beauté si lancinante qu'elle nous fait oublier qu'il s'agit en fait d'une étude en doubles-notes.

No 9 en ré majeur – *Allegro moderato*. Cette Étude-Tableau finale, avec ses cloches sonnant triomphalement, après un long voyage à travers les images sombres, mélancoliques et tumultueuses de l'op. 39, rétablit enfin une tonalité majeure, et conclut ainsi le cycle sur une affirmation de la vie pleine d'optimisme.

© 2006 Rustem Hayroudinoff

Traduction: Francis Marchal

Rustem Hayroudinoff est lauréat du Conservatoire de Moscou où il a étudié avec Lev Naumov, et a obtenu son diplôme de troisième cycle (DipRAM) à la Royal Academy of Music de Londres sous la direction de Christopher Elton. Il s'est produit avec un grand succès auprès des critiques aux États-Unis, en Russie et en Europe, et se rend fréquemment au Japon où il est tout particulièrement apprécié. Ses concerts l'ont conduit dans les grandes salles de Grande-Bretagne, parmi lesquelles St John's Smith Square, le Barbican, le Queen Elizabeth Hall et le Wigmore Hall, tandis que ses interprétations ont été radiodiffusées à travers le monde entier.

Hayroudinoff a joué avec des orchestres tels que la Philharmonie de Sofia, l'Osaka Century Orchestra, l'Orchestre symphonique de Tokyo et le BBC Philharmonic. Il enregistre exclusivement pour Chandos. Son premier disque pour ce label, le premier enregistrement mondial de la Musique de Théâtre de Chostakovitch, fut sélectionné par le *BBC Music Magazine* comme "Disque de l'Année". Le magazine italien *Disques Compacts Classiques* le qualifia de "disque absolument précieux". Son disque précédent consacré aux Préludes de Rachmaninov fut choisi par le *Classic FM Magazine* comme l'un des "quatre disques de la collection essentielle de Rachmaninov", aux côtés des enregistrements d'Artur Rubinstein et d'André Previn. La parution de son dernier enregistrement (le Concerto pour piano de Dvořák avec le BBC Philharmonic sous la direction de Gianandrea Noseda) a été universellement acclamée, et il a été sélectionné parmi les meilleurs disques de l'année 2005 par le magazine *Gramophone*. Rustem Hayroudinoff est professeur de piano à la Royal Academy of Music de Londres.

CHAN 10391 Booklet.indd 18-19 4/10/06 16:31:56

Also available

Rachmaninov
Complete Preludes
CHAN 10107

Also available

Dvořák
Piano Concerto • Violin Concerto
CHAN 10309

CHAN 10391 Booklet.indd 20-21
4/10/06 16:31:57

Also available

Shostakovich
Theatre Music
CHAN 9907

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
For mail order enquiries contact Liz: 0845 370 4994

Any requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs should be made direct to the Finance Director, Chandos Records Ltd, at the address below.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK. E-mail: enquiries@chandos.net
Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

Chandos 24-bit recording
The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

The piano used in this recording was the Royal Festival Hall resident piano Steinway 563766

Recording producer Brian Couzens
Sound engineer Jonathan Cooper
Assistant engineer Paul Quilter
Editor Jonathan Cooper
A & R administrator Mary McCarthy
Recording venue Henry Wood Hall, London; 8 & 9 June 2006
Front cover Photograph of Rustem Hayroudinoff by Sussie Ahlburg
Design and typesetting Cassidy Rayne Creative
Booklet editor Elizabeth Long
Copyright Boosey & Hawkes (authentic edition)
℗ 2006 Chandos Records Ltd
© 2006 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Printed in the EU

CHAN 10391 Booklet.indd 22-23 4/10/06 16:31:58

RACHMANINOV: COMPLETE ÉTUDES-TABLEAUX - Hayroudinoff

CHANDOS
CHAN 10391

CHANDOS DIGITAL **CHAN 10391**

Sergey Vasil'yevich
Rachmaninov (1873–1943)

Études-Tableaux, Op. 33 — 23:56

1	1	Allegro non troppo	2:50
2	2	Allegro	2:19
3	3	Grave	4:55
4	5	Moderato	3:12
5	6	Non allegro – Presto	1:46
6	7	Allegro con fuoco	1:52
7	8	Moderato	3:56
8	9	Grave – Poco meno mosso	3:04

Études-Tableaux, Op. 39 — 38:09

9	1	Allegro agitato	3:25
10	2	Lento assai	6:26
11	3	Allegro molto	2:58
12	4	Allegro assai	3:48
13	5	Appassionato	4:47
14	6	Allegro – Poco meno mosso – Presto	2:50
15	7	Lento	6:37
16	8	Allegro moderato – Tempo più vivo	3:21
17	9	Allegro moderato. Tempo di Marcia	3:56

TT 62:20

Rustem Hayroudinoff piano

℗ 2006 Chandos Records Ltd © 2006 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

Printed in the EU | MCPS
0 95115 13912 7
LC 7038 | DDD | TT 62:20
Recorded in 24-bit/96 kHz

RACHMANINOV: COMPLETE ÉTUDES-TABLEAUX - Hayroudinoff
CHANDOS
CHAN 10391