

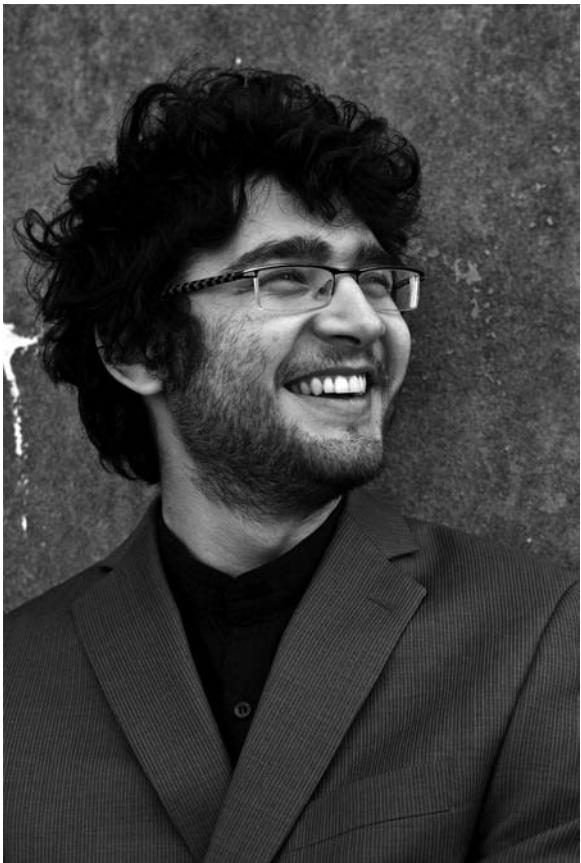
BALLET RUSSES
RAVEL/RABINOVICH DAPHNIS AND CHLOE
STRAVINSKY PETRUSHKA PROKOFIEV ROMEO AND JULIET

ROMAN RABINOVICH PIANO

ORCHID CLASSICS

BALLET RUSSES

SERGEI PROKOFIEV (1891-1953)

Romeo and Juliet: Ten Pieces for Piano, Op.75

1	Folk Dance	4:18
2	Scene: The Street Awakens	1:33
3	Minuet: Arrival of the Guests	2:59
4	Juliet as a Young Girl	3:44
5	Masquers	2:24
6	Montagues and Capulets	3:25
7	Friar Laurence	2:37
8	Mercutio	2:12
9	Dance of the Girls with Lilies	2:35
10	Romeo and Juliet before Parting	7:54

MAURICE RAVEL (1875-1937) arranged by ROMAN RABINOVICH

Two movements from Daphnis and Chloe

11	Pantomime	6:05
12	Danse générale	4:34

IGOR STRAVINSKY (1882-1971)

Three Movements from Petrushka

13	Danse russe (Russian Dance)	2:45
14	Chez Pétrouchka (Petrushka's Room)	4:43
15	La semaine grasse (The Shrovetide Fair; Mardi Gras)	9:45

Total Time

61:53

ROMAN RABINOVICH (piano)

This recording is my homage to an exciting era. I first came to learn about the Ballets Russes and Sergei Diaghilev as a young teenager, through my interest in Leon Bakst, a wonderful Russian artist, mostly remembered now for his designs for *Daphnis and Chloe*, *Sheherezade* and many other famous Diaghilev productions. Reading about this era of incredible artistic happenings in early 20th century Paris, I learned that the Ballets Russes had a profound influence on the artistic trends of the next few generations. The company's grand-scale productions, which spanned its first season in 1907, through to Diaghilev's death in 1929 and later became known as Ballet Russe de Monte Carlo until the 1950s, instantly became one of the most prestigious attractions in the Western world. These productions fused avant-garde music, dance and style in a fresh and innovative way that was forward-looking and radical. Diaghilev's stars were Nijinsky, Pavlova, Massine, Picasso, Matisse...and Stravinsky, Ravel and Prokofiev.

The three pieces I perform on this recording are arrangements. While preparing them I was faced with an obvious problem: how can I play this music on the piano without compromising

the luscious and colourful timbres of the orchestration? Stravinsky, Prokofiev and Ravel were among the greatest masters of orchestration in music history and playing their scores on "merely" a piano might seem to some as a limitation. I believe that the solution to this problem lies within the nature of the piano, which is a self-sufficient, self-contained instrument. Its notes range higher and lower than the entire orchestra, and it can produce a wide variety of dynamic colours and effects. I feel that one can play anything on the piano. Therefore, these arrangements are not direct transcriptions. They are not meant merely to reproduce the sounds of the orchestra but instead they stand in their own right as essentially pianistic pieces that are derived from the original ballets.

Fortunately, both Stravinsky and Prokofiev wrote their own brilliant piano arrangements. Stravinsky arranged the **Three movements from Petrushka** for Arthur Rubinstein and Prokofiev premiered the **Ten Pieces from Romeo and Juliet, Op.75** himself. As for Ravel's *Daphnis*, I discovered Ravel made a piano reduction of the entire ballet for rehearsal purposes. It was, however, never intended for a concert performance; the writing is too bare and feels "unfinished" to me. This

reduction became the starting point of my arrangement, and despite my initial fears, I feel that **Daphnis** fits the piano extremely well.

This passionate masterpiece, based on the Greek tale by Longus, is full of seductive harmonies and rich textures. It is poetic and overwhelmingly sensual. I chose the last two movements, where Daphnis and Chloe are miming the tale of the gods, Pan and Syrinx. In order to seduce Chloe, Daphnis plays a gorgeous tune on the flute, while Chloe dances to it. The dance becomes more and more animated and finally they fall into each other's arms. They declare their love for each other, and the piece concludes with an ecstatic *Danse générale*. **Daphnis** was premiered by the Ballets Russes in 1912, only one year after **Petrushka**.

Listening to the recording of **Petrushka** when I was growing up, I was taken by its bold expression and extreme theatricality, and of course, its sheer excitement was compelling to my young sensibilities. I instantly fell in love with the piece. The *Russian Dance* is a scene where the three puppets – Petrushka, Ballerina and a Moor – come to life after the Charlakan's magic spell and they dance together. The next movement – *Petrushka's Room* – is the

emotional core of the suite, with Petrushka anxious and unhappy in his cell, being "imprisoned" by the Charlakan and falling in love with the Ballerina, who rejects him. Petrushka is in despair. The last movement – *The Shrovetide Fair; Mardi Gras* – is a group of dances with Russian tunes. It ends with a fight between Petrushka and the Moor over the Ballerina, and eventually leads to Petrushka's death. However, since he is merely a puppet, is any of this real?

The score is a collage of Russian folk-like tunes, with extended harmonies, polyrhythms and complex metres. Playing **Petrushka** on the piano is a big technical challenge. The writing is quite unusual in its rapid jumps, thick chords and fast tremolos. It is worth noting that Prokofiev and Stravinsky played together a four-hands version of **Petrushka** in Rome.

Curiously, the young Sergei Prokofiev attended the Ballets Russes' productions of **Petrushka** and **Daphnis** on his first trips to Paris and London. It is most amusing to read his initial comments in a letter to his mother. He writes about **Petrushka**: "The music illustrates very well every detail of action on stage, just as the action conforms with the minute details of each orchestral phrase. The orchestration is excellent and, when necessary, most

amusing." His views on **Daphnis** were not so positive: "incredibly boring, thin and watery, soporific when it touches on poetry, and laughable when it concerns drama or scenic action. Its success is due entirely to the enchanting choreography". Prokofiev was notable for nasty, rude comments of this type on other people's music, perhaps due to his extremely competitive nature. However, his appreciation and respect for Ravel grew with the years and he became friendly with both composers.

Prokofiev had written three ballets for the Ballets Russes in the 1920s – *The Buffoon*, *Le Pas d'acier*, and *The Prodigal Son* – before composing **Romeo and Juliet** in the summer of 1935, shortly after his final return to Russia. It was produced by the Kirov Theatre in 1940. With **Romeo and Juliet** Prokofiev invents a new style, more simple and direct, full of beauty and lyricism. I am taken by Prokofiev's ability to convey the emotional depth and variety of Shakespeare's characters without using words. The suite ranges from the joyous *Folk Dance*, through the innocent *Juliet as a Young Girl* and the brutal march of *Montagues and Capulets*, and finally to the gorgeously tragic *Romeo and Juliet* before Parting with its love duet and a clock ticking away at the end.

Prokofiev, Ravel and Stravinsky – how aesthetically different they are from each other, yet in my mind they have a common thread – they were inspired by the energy and charm of one man, a force of nature – Sergei Diaghilev!

Recording this CD and making the drawings to design it have given me a great deal of joy. I hope that the sense of fun and adventure I experienced will come across to the listener.

© Roman Rabinovich, 2013

Ce disque est un hommage à une époque passionnante. J'étais un jeune adolescent quand j'ai entendu parler des Ballets Russes pour la première fois, grâce à mon intérêt pour Léon Bakst, un artiste russe merveilleux, essentiellement connu pour ses décors dans *Daphnis et Chloé*, *Shéhérazade* et beaucoup d'autres productions célèbres de Diaghilev. En lisant sur l'époque avec ses événements incroyables à Paris au début du 20ème siècle, j'ai appris que les Ballets Russes avaient eu une influence profonde sur les tendances artistiques des générations à venir. Les grandes productions, les premières dans la saison 1907 jusqu'au décès de Diaghilev en 1929 et après, connues ensuite comme les Ballets Russes de Monte Carlo jusqu'aux années 1950, étaient immédiatement devenues les attractions les plus prestigieuses dans le monde occidental. Elles faisaient fusionner la musique d'avant-garde, la danse et le style d'une façon fraîche et innovatrice, tournée vers l'avenir et radicale. Les stars de Diaghilev étaient Nijinsky, Pavlova, Massine, Picasso, Matisse... et Stravinsky, Ravel et Prokofiev.

Les trois morceaux que je joue sur ce disque sont des arrangements. En les préparant, j'étais confronté à un problème évident : comment jouer cette

musique au piano sans compromettre les succulents timbres plein de couleurs de l'orchestration? Stravinsky, Prokofiev et Ravel étaient parmi les plus grands maîtres d'orchestration dans l'histoire de la musique et jouer leurs partitions sur un « simple » piano pourrait pour certains avoir l'air d'une restriction. Je crois que la solution à ce problème se trouve au sein de la nature du piano, un instrument autosuffisant et indépendant. Il a une tessiture plus grande que l'orchestre entier et il offre une large palette de couleurs et d'effets dynamiques. Je pense que l'on peut tout jouer au piano. Par conséquent, ces arrangements ne sont pas des transcriptions directes. Ils ne sont pas censés seulement reproduire les sons de l'orchestre mais ils ont leur légitimité en tant que pièces pour piano dérivées des ballets originaux.

Heureusement Stravinsky aussi bien que Prokofiev ont composé leurs propres arrangements pour piano. Stravinsky a arrangé les **Trois Mouvements de Petrouchka** pour Arthur Rubinstein et Prokofiev lui-même a donné en première les **Dix Pièces de Roméo et Juliette, opus 75**. Quant à **Daphnis** de Ravel, j'ai découvert que Ravel avait fait une réduction pour piano du ballet entier pour les répétitions. Cependant l'idée n'a

jamais été de l'interpréter en concert; l'écriture est trop brute et pour moi elle a l'air d'être inachevée. Cette réduction est devenue le point de départ pour mon arrangement et malgré mes premières craintes j'estime que **Daphnis** correspond extrêmement bien au piano.

Ce chef-d'œuvre passionnant, basé sur le conte grec de Longus, est plein d'harmonies séduisantes et de riches textures. C'est poétique et extraordinairement sensuel. J'ai choisi les deux derniers mouvements, dans lesquels Daphnis et Chloé miment le conte des dieux Pan et Syrinx. Afin de séduire Chloé, Pan joue un air magnifique à la flute pour Chloé qui danse. La danse devient de plus en plus animée et ils finissent par s'embrasser. Ils se font une déclaration d'amour et la pièce s'achève par une Danse Générale extatique. La première de **Daphnis** est donnée par les Ballets Russes en 1912, un an seulement après **Petrouchka**.

En écoutant un enregistrement de **Petrouchka** quand j'étais petit, j'étais ému par son expression audacieuse et son extrême théâtralité, et naturellement ma jeune sensibilité était fascinée par sa pure excitation. Je suis tombé amoureux de la pièce immédiatement. Dans la

« Danse Russe » le vieux mage use de son pouvoir magique, donnant ainsi vie aux trois poupées (Petrouchka, la Ballerine et le Maure) qui dansent ensemble. Le mouvement suivant, « chez Petrouchka » est le clou de l'émotion de la suite, avec Petrouchka très inquiet et malheureux dans sa cellule, « prisonnier » du vieux mage tout en tombant amoureux de la ballerine qui le rejette. Petrouchka est désespéré. Le dernier mouvement – « La Foire du mardi gras » – est une suite de danses russes. La fin est une bagarre entre Petrouchka et le Maure pour la ballerine ce qui mène à la mort de Petrouchka. Pourtant, comme il n'est qu'une poupée, y-a-t-il du réel dans cette histoire ?

La partition est un montage d'airs folkloriques avec des harmonies développées, de la polyrythmie et une métrique complexe. Jouer **Petrouchka** au piano est un grand challenge technique. L'écriture est vraiment inhabituelle avec ses sauts rapides, ses grands accords et ses virulents trémolos. Il est intéressant de savoir que Prokofiev et Stravinsky ont joué une version à quatre mains de **Petrouchka** à Rome.

Curieusement, le jeune Serge Prokofiev a assisté aux productions de **Petrouchka** et **Daphnis** des Ballets Russes pendant

ses premiers voyages à Paris et Londres. Il est très amusant de lire ses premiers commentaires dans une lettre adressée à sa mère. Il écrit à propos de **Petrouchka** : « La musique illustre très bien tous les détails des actions sur la scène, comme les actions se conforment aux minuscules détails de chaque phrase orchestrale. L'orchestre est excellent et très amusant si nécessaire ». Son opinion sur **Daphnis** était moins positive : « extrêmement ennuyeux, peu convainquant et pâle, soporifique quand ça touche la poésie et ridicule en ce qui concerne l'art scénique ou l'action dramatique. Il doit entièrement son succès à la chorégraphie ravissante ». Prokofiev était remarquable pour ces commentaires désagréables et impolis envers la musique des autres, qui s'expliquent peut-être par sa nature extrêmement compétitive. Cependant son appréciation et son respect pour Ravel augmentaient au cours des années et il se liait d'amitié avec les deux compositeurs.

Prokofiev avait déjà composé trois ballets pour les Ballet Russes dans les années 1920 – *Le Bouffon*, *Le Pas d'acier* et *Le Fils prodigue* – avant de composer **Roméo et Juliette** durant l'été 1935, juste après son retour final en Russie. Il était produit par le Théâtre Kirov en 1940.

Avec **Roméo et Juliette** Prokofiev invente un nouveau style, plus simple et direct, plein de beauté et de lyrisme. Prokofiev m'émeut par sa capacité de transmettre l'intensité émotionnelle et la variété des personnages de Shakespeare sans utiliser de mots. La suite va de la joyeuse « Danse folklorique » à « Juliette et sa nourrice » et la marche sauvage des « Montaignus et Capulets » puis finalement « Les adieux de Roméo et Juliette » avec son duo d'amour et l'horloge qui fait tic-tac à la fin.

Prokofiev, Ravel et Stravinsky – ils sont tellement différents les uns des autres du point de vue esthétique, et pourtant pour moi ils ont un lien commun – ils ont été inspirés par l'énergie et le charme d'un seul homme, une force de la nature – Sergei Diaghilev !

L'enregistrement du disque et la création des dessins pour le concevoir m'a procuré énormément de plaisir. J'espère que ce sentiment de joie et d'aventure que j'ai ressenti sera transmis aux auditeurs.

© Roman Rabinovich, 2013

Translation by Ellen ten Haaf

To my dear parents with love.

Many thanks to Bill Schwarz and Margalit Meidar for their help financing this project; my mentor Baruch Shapira for being there for me all these years; my managers Victoria Rowsell and Elena Kostova for their belief in me; Adam Abeshouse for his beautiful work; Peter Schaaf for correcting my English – Thank you!

Recorded at Drew University, Madison, NJ,
USA

Recorded: April 16-18, 2012

Produced, recorded and edited by
Adam Abeshouse

Piano technician: Joel Bernache
Piano by Steinway & Sons CD187

This recording was made possible in part
by an award from the Classical Recording
Foundation.

Artist Photo: Lisa Mazzucco
Drawings: Roman Rabinovich
Artwork Design: Steffen Winkler

For more information on Roman Rabinovich please visit his website www.romanrabinovich.net and follow him on Facebook and Twitter.

For more information on Orchid Classics please visit www.orchidclassics.com. You can also find us on iTunes, Facebook, Twitter and on our YouTube channel.

Made in the UK
© and © 2013 Orchid Music Limited

