

Sergei Prokofiev
The 2 Violin Concertos
Arabella Steinbacher

Sonata for Violin Solo in D major, Op.115

HYBRID MULTICHANNEL

SUPER AUDIO CD

Russian National Orchestra
Vasily Petrenko

Sergei Prokofiev (1891-1953)

Violin Concert No. 1 in D major Op. 19

1	Andantino	10. 22
2	Scherzo – Vivacissimo	3. 59
3	Moderato-Allegro moderato-Più tranquillo	9. 09

Violin Concerto No. 2 in G minor Op. 63

4	Allegro moderato	11. 20
5	Andante assai-Allegretto-Andante assai	10. 06
6	Allegro, ben marcato	6. 12

Sonata for Violin Solo in D major Op. 115

7	Moderato	5. 15
8	Theme – Andante dolce	0. 28
9	Variation 1	0. 28
10	Variation 2 – Scherzando	0. 26
11	Variation 3 – Andante	0. 32
12	Variation 4	0. 37
13	Variation 5	0. 41
14	Con brio-Allegro precipitato	4. 07

Arabella Steinbacher, Violin

Russian National Orchestra conducted by Vasily Petrenko

Total playing time: 64.27

Recording Venues:

Grand Hall of the Moscow Tchaikovsky Conservatory January, 2012 (Concertos)
Concertboerderij Valthermond, The Netherlands, May 2012 (Violin Sonata)

Executive Producers: Rick Walker & Job Maarse

Recording Producer: Job Maarse

Balance Engineers: Erdo Groot (Concertos), Jean-Marie Geijssen (Violin Sonata)

Recording Engineers Concertos: Roger de Schot & Igor Solovyov

Editing: Erdo Groot; Matthijs Ruijter

Ms. Steinbacher currently plays the "Booth" Stradivari (1716) generously provided by the Nippon Music Foundation.
The Russian National Orchestra wishes to thank the Ann and Gordon Getty Foundation, the Mikhail Prokhorov Foundation, and the Charles Simonyi Fund for Arts and Sciences for their support of this recording.

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

Sergei Prokofiev

Composed in an extraordinarily tumultuous time, Prokofiev's First Violin Concerto is a work with a long and complicated genesis and reception history. In 1915, Prokofiev completed his studies at the St Petersburg Conservatory, where he had gained a reputation as a highly original talent who enjoyed nothing more than giving a jolt to the established musical order. The First Piano Concerto, which he himself had performed with none other than Serge Koussevitzky, had already delivered him the prestigious Rubinstein Prize, and it was not long before the European music world was abuzz with his name. In Paris, he met the famed impresario of the Ballets Russes, Sergei Diaghilev, as well as his protégé, one Igor Stravinsky. And although Prokofiev and Stravinsky would never truly become friends, his *Sacre* left an indelible impression on the young composer.

Diaghilev, always on the look-out for new talent, commissioned Prokofiev to compose a ballet: *Ala and Lolly*. Although in Diaghilev's eyes, the ballet had the makings of a worthy successor to the *Sacre*, it was nevertheless a project that, from the outset, appeared destined for failure, one reason being that Prokofiev lacked the necessary experience for writing a ballet. It was not

until 1921 that *Ala and Lolly* would appear in the repertoire of the Ballets Russes. A second ballet for the company, entitled *Chout*, would have a similar fate, with, this time, the outbreak of war as the fly in the ointment.

To avoid being draughted into military service, Prokofiev re-enrolled at the St Petersburg conservatory. This indeed enabled him to work undisturbed on such new compositions as a concertino for violin and orchestra. He however soon shelved the project in order to work on a much more ambitious one: an opera based on *The Gambler* by Dostoevski. Rehearsals for the opera's premiere, planned for the Mariinski Theatre's 1917 season, were however plagued by problems: after dissatisfaction amongst the singers and rebellion in the orchestra, the director ultimately packed it in. But, as if all that hadn't been enough, the actual *coup de grâce* came when growing political instability finally led to the February and October Revolutions, and the premiere was cancelled.

Due to such circumstances, Prokofiev was now a highly promising young composer with a growing catalogue of works, most of which had however yet to be performed. But despite these sombre prospects, he remained undaunted: in the summer of 1917, ensconced in a small village on the

outskirts of St Petersburg, he commenced work on his First Symphony (the *Classical*) and resumed work on the sketches for the violin concertino. He reworked the latter into a fully-fledged violin concerto, whose slow first movement is based on music already composed in 1915, and whose remaining two movements (the scherzo and slow final movement) betray the influence of Karol Szymanowski, in particular his *Myths* for violin and piano, a work Prokofiev had heard in 1916, in a performance by Polish violinist Paul Kochanski.

The concerto's premiere was planned to take place in November 1917, with Paul Kochanski as soloist. Political developments however once again conspired to throw a spanner in the works: the October Revolution and Lenin's accession to power had rendered the work's premiere impossible. In May of 1918, Prokofiev emigrated to the United States, in the hope of encountering a climate more conducive to artistic creativity. Nevertheless, the First Violin Concerto would not have its first public performance until 1923 – in Paris, but not with Paul Kochanski, with whom Prokofiev had lost all contact. Bronislav Huberman turned out not to be interested in the piece, and the young Russian virtuoso, Nathan Milstein, was unable to leave the Soviet

Union. Ultimately, it was to Marcel Darrieux, leader of the orchestra of the Paris Opera, that the role fell. (Darrieux was a reasonably respected violinist, and would also christen Kurt Weill's violin concerto in 1925.) The conductor was Serge Koussevitzky, in a programme which also included the world premiere of Stravinsky's Octet, under the baton of its composer (in his debut as a conductor).

The concerto met with mixed reactions. Critics found its form too traditional and the violin part not virtuoso enough. Composer Georges Auric even referred to it as "Mendelssohnian," prompting Prokofiev to respond that Tchaikovsky's universally loved violin concerto had elicited the same criticism at its premiere. The renowned Hungarian violinist, Joseph Szigeti, was however fascinated by its "mixture of fairy-tale naïveté and daring savagery, in layout and texture." He performed the work a year later in Prague with Fritz Reiner and went on to introduce it in numerous other musical capitals in Europe and America. Koussevitzky also continued to champion it, conducting the first American performance on 24 April 1925 with Richard Burgin, leader of the Boston Symphony Orchestra, as soloist. The Soviet premiere was given by Nathan Milstein three days after the world premiere

in Paris, accompanied, for want of an orchestra, by the young Vladimir Horowitz at the piano.

In contrast to the difficult birth of the First Violin Concerto, the Second presented Prokofiev with substantially fewer problems. The work was composed in 1935, shortly after Prokofiev's composition of the ballet *Romeo and Juliet* in an amazing four months. He had now returned to the Soviet Union, something which clearly left its mark on his musical style. Without denying his own personal idiom, Prokofiev began increasingly to assign greater importance to melody, striving to give this aspect of his music an extremely clear, almost classical architecture. While it has been suggested that this stylistic shift had to do with the increasing pressure exerted by the Soviet leadership on artists, it is at the same time true that, already in numerous earlier works – the First Violin Concerto and First Symphony are prime examples – Prokofiev had exhibited a progression toward greater stylistic simplicity. Prokofiev's own comments on the subject are ambiguous, such that it is difficult to distinguish between politically correct language and truth. What is nevertheless clear is that, in the 1930s, Prokofiev regularly made reference to the concept of simplicity: "I strive for greater *simplicity* and

more melody [...]. There has been too much dissonance [...]. We want a simpler and more melodic style for music, a simpler, less complicated emotional state, and dissonance once again relegated to its proper place as one element in music, resting principally upon the meeting of melodic lines." In an article entitled, *The Paths of Soviet Music* dating from 1934, he writes that the new musical style for which he stands is entirely based on melody, which "should be clear and simple, without, however, becoming repetitive or trivial. [...] The same applies to the technique, the form – this too must be clear and simple, but not stereotyped. It is not the old simplicity that is needed, but a new kind of simplicity. And this can be achieved only after the composer has mastered the art of composing serious, significant music, thereby acquiring the technique of expressing himself in simple, yet original terms."

The 'inspiration' behind Violin Concerto No. 2 was the French violinist, Robert Soetens, with whom Prokofiev toured extensively in 1935 and 1936. Soetens had, together with Samuel Dushkin, given the first performance of Prokofiev's Sonata for Two Violins. And as Stravinsky had written a violin concerto for Dushkin (1931), Prokofiev decided to do the same for Soetens. The

work was largely written during Prokofiev's and Soetens' concert tour. "The number of cities in which I worked on the concerto directly reflects the nomad's existence I led during the concert tour. The first theme of the first movement was written in Paris, the first theme of the second movement, in Voronezh. The orchestration was completed in Baku and the premiere took place in Paris," he would later recall. Soetens would continue to perform the concerto throughout his career, and other great virtuosos, such as David Oistrakh and Jascha Heifetz quickly included it in their repertoires.

The Sonata for Solo Violin is a special work, not only in Prokofiev's oeuvre, but, indeed, the entire violin literature, as, in contrast to the solo violin works of, e.g., Bach, Ysaÿe and Bartók, Prokofiev did not intend it for a single soloist, but, rather, an entire ensemble of violins in unison! This owes to the fact that the piece was the result of a commission from the Soviet Art Council for a pedagogic work for talented children, suitable for performance both at concerts and competitions.

It was not uncustomary in Soviet violin classes for groups of violinists to play a work together in unison. But Prokofiev's sonata will have presented such young violinists with considerable difficulties.

Above all the *con brio* finale demands the ultimate in ensemble playing. Like the Sixth Symphony, it was written in 1947, but its first public performance would not take place until after Prokofiev's death, with Ruggiero Ricci as soloist, on 10 July 1959. It has never become truly popular, and even Prokofiev's friend, Oistrakh, who performed all of Prokofiev's other works for violin, both in the concert hall and on disc, never played it. Performances by violin ensembles have also been few and far between – a pity, as, although it perhaps lacks the profundity of Prokofiev's other violin works, it is nevertheless an attractive and rewarding composition. While in their works for solo violin, Prokofiev's predecessors, Bach and Ysaÿe, had tried to create the illusion of polyphony and chords by means of double stops and arpeggios, Prokofiev employed solely the melody as the carrier of the musical argument. His genius emerges above all in the second movement, in which a simple tune serves as the basis for a set of variations, each with its own individual character. Here, the master reveals himself through his ability to turn necessity into a virtue, devising an artistic statement of a high order using the simplest of musical means.

Ronald Vermeulen

Translation: Nicholas Lakides

Arabella Steinbacher

Violinist Arabella Steinbacher, a native of Munich, has firmly established herself as one of today's leading violinists on the international concert scene, performing with the world's major orchestras. The New York Times reports that she plays with, "Balanced lyricism and fire - among her assets are a finely polished technique and a beautifully varied palette of timbres." After her debut with the Chicago Symphony Orchestra, performing the Sibelius Violin Concerto under Christoph von Dohnányi, The Chicago Tribune reported, "From her magical entry over hushed orchestral strings to the biting swagger she brought to the dancing finale, it was evident that her feeling for this music runs as deep as her technical command. The central Adagio came off especially beautifully, Steinbacher conveying its brooding melancholy with a rich vibrato, impeccable intonation and a remarkable breadth of phrasing." Ms. Steinbacher's career was launched in 2004 with an extraordinary and unexpected debut in Paris, when she stepped in on short notice for an ailing colleague and performed the Beethoven Violin Concerto with the Orchestre Philharmonique de Radio France under Sir Neville Marriner. Her diverse and deep repertoire includes more than thirty concertos for

violin. In addition to all of the major concertos of the Classical and Romantic period, she also performs those of Barber, Bartók, Berg, Glazunov, Khachaturian, Milhaud, Prokofiev, Schnittke, Shostakovich, Stravinsky, Szymanowski, Hindemith, Hartmann, and Sofia Gubaidulina's Offertorium. Among Ms. Steinbacher's numerous recording honors are 2 ECHO-Klassik Awards (considered to be the German equivalent of the Grammy) "Les Chocs du Mois" from Le Monde de la Musique, and two German Record Critics Awards as well as the prestigious Editors Choice Award from Grammophone magazine. Ms. Steinbacher is recording exclusively for PentaTone Classics. Her first CD on that label, released in autumn 2009, included Dvorák's Violin Concerto in A Minor and Szymanowski's Violin Concerto No. 1, as well as Dvorák's Romance in F Minor, with the Rundfunk Sinfonieorchester Berlin led by Marek Janowski. Ms. Steinbacher recorded her second PentaTone release, which features Bartók's First and Second Violin Concertos, in July 2009. The CD was released in October 2010. Arabella Steinbacher is appearing with the leading international orchestras including the London Symphony Orchestra, Dresden Staatskapelle, London Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, Chicago Symphony Orchestra,

Philadelphia Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, NDR Sinfonieorchester Hamburg, WDR Symphony Orchestra, and NHK Symphony Orchestra; she has worked with the world's leading conductors including Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, Christoph von Dohnányi, Charles Dutoit, Herbert Blomstedt, Marek Janowski, Lorin Maazel, Sir Neville Marriner and Yannick Nezet-Seguin, among others. Highlights of the 2010-11 season include Ms. Steinbacher's Carnegie Hall debut with the conductor-less Orpheus Chamber Orchestra and her subscription debut with both the Boston Symphony Orchestra and the San Francisco Symphony Orchestra as well as her debut at Maggio Musicale in Florence under Zubin Mehta and her debut with the Israel Philharmonic. During the 2009-10 season, Arabella Steinbacher made her much-anticipated debut at the BBC Proms at Royal Albert Hall with the Bamberg Symphony Orchestra led by Jonathan Nott. She also debuted with the London Symphony Orchestra under Sir Colin Davis, performed with the Leipzig Gewandhaus Orchestra under Riccardo Chailly, toured with the Philharmonia Orchestra under Lorin Maazel, performed with the Bayerischer Rundfunk Orchester

led by Sir Colin Davis and in the US and Asia with the Philadelphia Orchestra under Charles Dutoit. Born in Munich in 1981 to a German father and a Japanese mother, Ms. Steinbacher began studying the violin at the age of three. Her mother is a professionally trained singer who came to Germany from Japan to study music, and her father was the first Solorepetitor in the Bayerische Staatsoper, from 1960 to 1972. At nine, she became the youngest violin student of Ana Chumachenko at the Munich Academy of Music. She received further musical inspiration and guidance from Ivry Gitlis. In 2001, Ms. Steinbacher won the sponsorship prize of the Free State of Bavaria and in the same year she was awarded a scholarship by the Anne-Sophie Mutter Foundation. Ms. Steinbacher currently plays the "Booth" Stradivari (1716) generously provided by the Nippon Music Foundation. She lives in her hometown of Munich, and her general manager is Tanja Dorn at IMG Artists.

<http://www.arabella-steinbacher.com/>

Russian National Orchestra

The Russian National Orchestra has been in demand throughout the music world ever since its 1990 Moscow premiere. Of the orchestra's 1996 debut at the BBC Proms in London, the Evening Standard wrote, "They played with such captivating beauty that the audience gave an involuntary sigh of pleasure." More recently, they were described as "a living symbol of the best in Russian art" (*Miami Herald*) and "as close to perfect as one could hope for" (*Trinity Mirror*).

The first Russian orchestra to perform at the Vatican and in Israel, the RNO maintains an active international tour schedule, appearing in Europe, Asia and the Americas. Guest artists performing with the RNO on tour include conductors Vladimir Jurowski, Nicola Luisotti, Antonio Pappano, Alan Gilbert, Carlo Ponti and Patrick Summers, and soloists Martha Argerich, Yefim Bronfman, Lang Lang, Pinchas Zukerman, Sir James Galway, Joshua Bell, Itzhak Perlman, Steven Isserlis, Dmitri Hvorostovsky, Simone Kermes and Renée Fleming, among many others. Popular with radio audiences worldwide, RNO concerts are regularly aired by National Public Radio in the United States and by the European Broadcasting Union.

Gramophone magazine called the first RNO CD (1991) "an awe-inspiring experi-

ence; should human beings be able to play like this?" and listed it as the best recording of Tchaikovsky's *Pathétique* in history. Since then, the orchestra has made more than 60 recordings for Deutsche Grammophon and PentaTone Classics, distinguishing the RNO as the only Russian ensemble with long-standing relationships with these prestigious labels, as well as additional discs with many other record companies. Conductors represented in the RNO discography include Founder and Music Director Mikhail Pletnev, Principal Guest Conductor Vladimir Jurowski, Kent Nagano, Alexander Vedernikov and Paavo Berglund.

The RNO's recording of Prokofiev's *Peter and the Wolf* and Beintus's *Wolf Tracks*, conducted by Kent Nagano and narrated by Sophia Loren, Bill Clinton and Mikhail Gorbachev, received a 2004 Grammy Award, making the RNO the first Russian orchestra to win the recording industry's highest honor. A Spanish language version narrated by Antonio Banderas was released in 2007, following a Russian version narrated by actors Oleg Tabakov and Sergei Bezrukov, with Mandarin and other editions to follow.

The orchestra's Shostakovich cycle on PentaTone Classics is widely acclaimed as "the most exciting cycle of the Shostakovich symphonies to be put down on disc, and

easily the best recorded." (*SACD.net*)

A regular visitor to the Schleswig-Holstein, Gstaad and Rheingau festivals, the RNO is also the founding orchestra of Napa Valley Festival del Sole, Festival of the Arts BOCA in Florida, and the Singapore Sun Festival, and resident orchestra for multiple seasons of the Tuscan Sun Festival in Cortona, Italy. The RNO will launch its own annual festival in 2009, which will be held at Moscow's Bolshoi Theater.

The RNO is unique among the principal Russian ensembles as a private institution funded with the support of individuals, corporations and foundations in Russia and throughout the world. In recognition of both its artistry and path-breaking structure, the Russian Federation recently awarded the RNO the first ever grant to a non-government orchestra.

Vasily Petrenko

Vasily Petrenko was born in 1976 and started his music education at the St Petersburg Capella Boys Music School – the oldest music school in Russia. He then studied at the St Petersburg Conservatoire and has also participated in masterclasses with such major figures as Ilya Musin, Mariss Jansons, Yuri Temirkanov and Esa-Pekka Salonen. Between 1994 and 1997, Petrenko was Resident Conductor at the St Petersburg State Opera and Ballet at the Mussorgsky Memorial Theatre (now the Mikhailovsky Theatre). Following considerable success in a number of international conducting competitions including the Fourth Prokofiev Conducting Competition in St Petersburg (2003), First Prize in the Shostakovich Choral Conducting Competition in St Petersburg (1997) and First Prize in the Sixth Cadaques International Conducting Competition in Spain, he was appointed Chief Conductor of the St Petersburg State Academic Symphony Orchestra from 2004 to 2007.

He commenced his position as Principal Conductor of the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra in September 2006 and six months into his first season this contract was extended to 2012. In 2009, the contract was again extended to 2015, and he also assumed the title of Chief

Conductor. Also in 2009, following his tremendous debut with the National Youth Orchestra of Great Britain, which for the Guardian “deliver[ed] a clarity of expression that sounds as if he has been at the helm of the NYO for years”, he was appointed their Principal Conductor to work with the orchestra each season. In February 2011 it was announced that Petrenko will take up the position of Chief Conductor of the Oslo Philharmonic Orchestra from the 2013/14 season.

In recent seasons, Petrenko has made numerous critically acclaimed debuts with major orchestras including the London Symphony Orchestra, Philharmonia, Russian National Orchestra, Netherlands Radio Philharmonic, London Philharmonic, Orchestre National de France, Finnish Radio Symphony, Philadelphia and Minnesota Orchestras, NHK Symphony Tokyo, Sydney Symphony and Accademia di Santa Cecilia. He has appeared at the BBC Proms with both the Royal Liverpool Philharmonic and the National Youth Orchestra, and toured with the European Union Youth Orchestra. Recent years have seen a series of highly successful North American debuts, including the Los Angeles Philharmonic, and the San Francisco, Boston, Dallas, Baltimore and St Louis Symphony Orchestras. Highlights

of the 2011/12 season included debuts with the Czech Philharmonic, Vienna Symphony, Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, Orchestre de la Suisse Romande. Vasily Petrenko was named Young Artist of the Year at the annual Gramophone Awards, and in 2010 he won the Male Artist of the Year at the Classical Brit Awards. He is only the second person to have been awarded Honorary Doctorates by both the University of Liverpool and Liverpool Hope University (in 2009), and an Honorary Fellowship of the Liverpool John Moores University (in 2012), awards which recognise the immense impact he has had on the Royal Liverpool Philharmonic and the city's cultural scene.

Season 2012/2013

Sergei Prokofiev

Sergei Prokofievs Erstes Violinkonzert hat nicht nur eine lange, sondern auch eine komplizierte Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte hinter sich. Das Werk entstand in stürmischen Zeiten. Im Jahr 1915 studierte Prokofiev am Konservatorium in St. Petersburg. Schon als Student hatte er den Ruf eines außergewöhnlichen Talents, das mit Vorliebe das Establishment schockierte. Für sein Erstes Klavierkonzert war er mit der prestigeträchtigen Rubinstein-Medaille ausgezeichnet worden und in Windeseile verbreitete sich sein Name in der europäischen Musikwelt. Er interpretierte sein Klavierkonzert unter dem Dirigat Sergei Koussevitzkys und in Paris lernte er Sergei Diaghilev, den berühmten Impresario der Ballets russes, sowie dessen Protegé Igor Stravinsky kennen. Auch wenn Stravinsky und Prokofiev keine freundschaftlichen Bande entwickelten, so machte „Le sacre du printemps“ doch einen unauslöschlichen Eindruck auf den jungen Prokofiev. Diaghilev war stets auf der Suche nach neuen Talenten und erteilte Prokofiev den Kompositionsauftrag für ein Ballett mit dem Titel „Ala et Lolly“. Das Projekt schien von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Prokofiev war schlichtweg zu unerfahren, um ein Ballett von einer

derartigen Qualität zu komponieren, das in den Augen Diaghilevs der rechtmäßige Nachfolger des „Sacre“ sein sollte. Und so dauerte es noch bis 1921, ehe „Ala et Lolly“ ins Repertoire der Ballets russes aufgenommen wurde. Einem weiteren Ballett für diese Compagnie mit dem Titel „Chout“ erging es nicht viel besser. Diesmal war allerdings der Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Ursache.

Aus Furcht vor einer Zwangsrekrutierung schrieb sich Prokofiev erneut als Student am Petersburger Konservatorium ein. Dort konnte er nun in aller Ruhe an seinen neuen Kompositionen arbeiten, u.a. an seinem Concertino für Violine und Orchester. Er legte dieses Werk allerdings relativ schnell für ein weitaus ambitionierteres Stück auf die Seite, nämlich für die Oper „Der Spieler“ nach Dostojewski. Die Inszenierung am Marientheater war für das Jahr 1917 geplant, wurde allerdings immer wieder von unzufriedenen Sängern, einem aufmuckenden Orchester und einem abrupt kündigenden Regisseur untergraben. Die politische Instabilität im Lande, die schließlich in die Februar- und Oktoberrevolution münden sollte, gab dem Werk schließlich den Rest. Die Uraufführung wurde abgesagt.

Prokofiev zählte also damals immer noch lediglich als vielversprechender

Komponist mit einem stetig wachsenden Œuvre von nicht aufgeführten Werken. Aber trotz der düsteren Aussichten ließ er sich von diesen Nackenschlägen nicht von seinem Weg abbringen. Im Sommer 1917 arbeitete er in einem kleinen Dorf am Stadtrand von St. Petersburg an seiner Ersten Symphonie („Klassische“) und nahm die Skizzen zum Concertino wieder zur Hand. Er schrieb das Werk jetzt als echtes Violinkonzert um. Der langsame Kopfsatz basiert auf der Musik des Jahres 1915. In den beiden anderen Sätzen – einem Scherzo und einem langsamen Finale – erkennt man deutlich den Einfluss Karol Szymanowskis, vor allem von dessen „Mythen“ für Violine und Klavier. Prokofiev hatte dieses Werk 1916 in einem Konzert des polnischen Geigers Paul Kochanski gehört.

Und mit eben jenem Kochanski war auch die Uraufführung des Violinkonzertes für November 1917 geplant. Aber erneut durchkreuzten die politischen Entwicklungen diesen Plan. Lenins Machtübernahme und die Oktoberrevolution verhinderten die Uraufführung. Im Mai 1918 fasste Prokofiev den Entschluss, in die USA zu emigrieren, in der Hoffnung, das dortige politische Klima wäre der Kunst eher gewogen. Bis zur Uraufführung des Violinkonzertes sollten aber noch fünf weitere Jahre ins Lande gehen. Sie fand 1923 in Paris statt. Und der

Solist war nicht Paul Kochanski. Prokofiev hatte ihn aus den Augen verloren. Bronislaw Huberman schien sich für das Werk nicht wirklich zu interessieren und der brillante junge Geiger Nathan Milstein durfte die Sowjetunion nicht verlassen. Schließlich war es Marcel Darrieux, der Konzertmeister des Orchesters der Pariser Opéra, der sich des Werks annahm. Darrieux war ein durchaus respektabler Geiger, der 1925 auch Kurt Weills Violinkonzert aus der Taufe hob. Es dirigierte kein Geringerer als Sergei Koussevitzky. Im Rahmen der Uraufführung wurde auch Strawinskys Oktett für Holzbläser uraufgeführt, der erstmals überhaupt am Dirigentenpult stand.

Nicht alle Reaktionen auf das Violinkonzert waren positiv. Die Kritiker hielten die Konzeption für zu traditionell und in der Stimmführung für zu wenig virtuos. Der Komponist George Auric bezeichnete das Werk gar als „im Geiste Mendelssohns“ stehend. Prokofiev erwiderte, dass auch das über die Maßen populäre Violinkonzert von Tschaiakovsky bei der Uraufführung den gleichen kritischen Vorwürfen ausgesetzt war.

Der berühmte ungarische Geiger Joseph Szigeti allerdings war fasziniert von diesem Konzert mit seiner „Mischung aus märchenhafter Einfalt und wagemütiger

Brutalität in Form und Textur“. Er spielte es ein Jahr später unter Leitung von Fritz Reiner in Prag und führte es danach auch in zahlreichen weiteren europäischen und amerikanischen Musikzentren auf. Auch Koussevitzky setzte sich weiterhin für das Werk ein und dirigierte die amerikanische Erstaufführung am 24. April 1925 mit Richard Burgin, dem Konzertmeister des Boston Symphony Orchestra, als Solisten. Die Erstaufführung in der Sowjetunion fand übrigens drei Tage nach der Pariser Uraufführung mit Nathan Milstein statt. Ein Orchester gab es nicht und so saß keine Geringerer als der junge Vladimir Horowitz am Flügel.

Ganz im Gegensatz zu der mühevollen Entstehungsgeschichte seines Ersten Violinkonzertes hatte Prokofiev kaum Probleme mit der Nummer Zwei. Dieses Konzert komponierte er im Jahr 1935, nach der Entstehung seines Balletts „Romeo und Julia“, das er innerhalb von nur vier Monaten zu Papier gebracht hatte.

Prokofiev war in die Sowjetunion zurückgekehrt – mit Konsequenzen für seinen Personalstil. Ohne sein persönliches Idiom zu verleugnen, legte er nun stets mehr Nachdruck auf die melodischen Aspekte. Des Weiteren strebte er in Melodie und

Formstruktur nach einer reinen, beinahe klassischen Ausrichtung. Man nahm an, dass dieser Stilbruch vor allem mit dem Druck der sowjetischen Machthaber zusammenhing, der massiv auf Künstler jeder Couleur ausgeübt wurde. Dagegen lässt sich ins Feld führen, dass Prokofiev ja bereits in vielen früheren Werken – nicht zuletzt in der Ersten Symphonie und im Ersten Violinkonzert – eine gewisse Einfachheit ausprobiert hatte. Seine eigenen Äußerungen hierzu sind doppelbödig, da eine Differenzierung zwischen politisch korrektem Sprachgebrauch und eigener Meinung kompliziert ist. Es ist allerdings bemerkenswert, dass Prokofiev in den 1930er Jahren immer wieder einen Bezug zum Terminus „Einfachheit“ herstellte: „*Ich strebe nach größerer Einfachheit und mehr Melodik. [...] Die Dissonanz hatte zu viel Gewicht. [...] Wir möchten einen einfacheren und melodischeren Stil für die Musik, einen einfacheren, weniger komplexen Gefühlszustand, und wir möchten die Dissonanz wieder als eines von mehreren, gleichberechtigten musikalischen Parametern an dem ihr zustehenden Platz sehen.*“ Und in einem Artikel vom 16. November 1934 schrieb er, dass der neue musikalische Stil, für den er nun eintrete, gänzlich auf der Melodie aufbaue. „*Vor allem sollte sie melodisch sein,*

melodisch auf eine schlichte und verständliche Weise, ohne sich aber zu wiederholen oder trivial zu sein.“ [...] Das gleiche gilt für die Technik, die Form – auch sie muss klar und einfach, keinesfalls jedoch stereotyp sein. Es geht hier nicht um die alte, sondern um eine neue Einfachheit. Diese kann ein Komponist nur dann erzielen, wenn es ihm gelungen ist, ernsthafte, bedeutende Musik zu komponieren, und er damit auch die technische Fähigkeit errungen hat, sich selbst in einfachen und doch originalen Worten auszudrücken.“

Die Inspiration zum Zweiten Violinkonzert hatte einen Namen: Robert Soetens, jener französische Geiger, mit dem Prokofiev 1935 und 1936 auf ausgedehnter Konzerttournee war. Soetens hatte zusammen mit Samuel Dushkin die Uraufführung von Prokofievs Sonate für zwei Violinen gespielt. Und da Strawinsky 1931 für Dushkin ein Violinkonzert geschrieben hatte, beschloss Prokofiev, nun das gleiche für Soetens zu tun. Das Werk entstand größtenteils während der Tournee. „*Die Anzahl der Städte, in denen das Konzert entstand, ist ein Spiegelbild meines Nomadendaseins auf dieser Tournee. Das Hauptthema des Kopfsatzes wurde in Paris geschrieben, das erste Thema des Mittelsatzes in Voronesch,*

die Orchestrierung vollendete ich in Baku und die Uraufführung fand in Paris statt.“, schrieb der Komponist später. Soetens spielte das Konzert sein Leben lang und auch andere große Virtuosen wie David Oistrach und Jascha Heifetz nahmen es bald in ihr Repertoire auf.

Die Sonate für Violine solo ist ein außergewöhnliches Werk, nicht nur innerhalb von Prokofievs Œuvre, sondern in der ganzen Literatur für Violine. Im Gegensatz zu Solowerken von Bach, Ysaÿe und Bartók ging es Prokofiev nicht um die Aufführung durch nur einen Solisten, sondern durch ein unisono spielendes Geigenensemble. Die Sonate war ein Auftragswerk des Komitees für Kunstangelegenheiten. Man hatte um ein pädagogisches Werk für talentierte Kinder gebeten, das in Konzerten und auch bei Wettbewerben eingesetzt werden konnte.

Es war in der Sowjetunion durchaus nicht ungewöhnlich, dass eine Gruppe Geiger ein Werk unisono zu Gehör brachte. Aber Prokofievs Sonate wird junge Geiger bestimmt vor eine schwierige Aufgabe gestellt haben. Insbesondere das virtuose Con brio-Finale fordert das Äußerste an exaktem Zusammenspiel. Die Sonate entstand 1947, kurz nach der Sechsten Symphonie, wurde allerdings erst nach dem

Tod Prokofievs uraufgeführt – am 10. Juli 1959 von Ruggiero Ricci. Das Werk war nie wirklich populär und selbst David Oistrach, einer der besten Freunde Prokofievs, der dessen Gesamtwerk für die Schallplatte einspielte, hat diese Sonate niemals gespielt. Auch Aufführungen durch Violinensembles sind äußerst selten. Das ist schade, denn die Sonate ist durchaus ein attraktives und dankbares Werk – auch wenn es nicht die gedankliche Tiefe anderer Violinwerke Prokofievs besitzt. Wo seine Vorgänger Bach und Ysaÿe in ihren Werken für Violine solo den Versuch unternahmen, mithilfe von Doppelgriffen und Arpeggien eine Illusion von Mehrstimmigkeit und Akkorden herzustellen, konzentrierte sich Prokofiev sich vielmehr auf die Melodie als Träger des musikalischen Geschehens. Insbesondere im zweiten Satz scheint seine Meisterschaft auf diesem Gebiet durch, wo eine einfache Melodie die Grundlage für mehrere Variationen bietet, die jede für sich ihren eigenen Charakter zeigt. Prokofiev machte hier aus der Not eine Tugend und erhob die musikalische Einfachheit in den Kunstrang.

Ronald Vermeulen

Aus dem Niederländischen von Franz Steiger

Sergei Prokofiev

Sergei Prokofiev

La création et la réception du Premier Concerto pour violon de Sergei Prokofiev connaissent une longue histoire. Il fut, il est vrai, écrit à une époque particulièrement tumultueuse.

En 1915, Prokofiev sorti diplômé du Conservatoire de Saint-Pétersbourg où l'étudiant avait eu une réputation de compositeur talentueux extrêmement original, aimant à choquer l'ordre établi. Son premier Concerto pour piano lui avait valu le prestigieux Prix Rubinstein et très vite, son nom retentit dans le monde européen de la musique. Il joua son concerto pour piano sous la direction de nul autre que Serge Koussevitzky et fit à Paris la connaissance du célèbre imprésario des Ballets Russes, Sergei Diaghilev, et de son protégé, Igor Stravinsky. Et bien que Prokofiev et Stravinsky ne devinrent jamais vraiment amis, le « Sacre du printemps » fit une impression ineffaçable sur le jeune compositeur.

Diaghilev étant toujours à la recherche de nouveaux talents, il passa commande d'un ballet auprès de Prokofiev : « Ala et Lolly ». Le projet sembla toutefois, dès le début, voué à l'échec. Prokofiev avait trop peu d'expérience pour écrire un ballet qui, aux yeux de Diaghilev, était susceptible de prendre dignement la suite du « Sacre du

printemps ». Il fallut attendre jusqu'en 1921 avant qu'« Ala et Lolly » ne fut inscrit au répertoire des Ballet Russes. Un deuxième ballet destiné à la même troupe et portant le titre de « Chout » (Le Bouffon), ne connut pas un meilleur sort. Cette fois-ci, c'est le début de la guerre qui vint tout gâcher.

Pour éviter d'être appelé dans l'armée, Prokofiev s'inscrivit de nouveau au Conservatoire. Il put ainsi travailler sans être dérangé à de nouvelles compositions, parmi lesquelles un Concertino pour violon et orchestre. Il mit cependant cette œuvre rapidement de côté pour s'attaquer à un projet encore plus ambitieux ; un opéra basé sur « Le Joueur » de Dostoïevski. La production, prévue pour 1917 au Théâtre Mariinski, connut les tourments de chanteurs insatisfaits, d'un orchestre en rébellion et d'un régisseur qui démissionna. Comme si cela ne suffisait pas, l'instabilité politique, qui déboucherait finalement sur la Révolution de février et d'octobre, porta au projet le coup fatal. La première fut annulée.

Prokofiev était donc toujours un compositeur prometteur avec un catalogue de plus en plus étoffé d'œuvres non-interprétées. Mais malgré ces nombreux déboires, il ne se laissa pas désarçonner. Pendant l'été 1917, il travailla à sa Première Symphonie (la « Classique ») dans un petit village des

faubourgs de Saint-Pétersbourg et reprit ses premiers jets du Concertino. Il les retravailla pour en faire un Concerto pour violon à part entière, dont le mouvement lent d'ouverture tirait ses sources de la musique qu'il avait composée en 1915. Les deux autres mouvements - un scherzo et un mouvement lent final - font entendre l'influence de Karol Szymanowski, et notamment de ses « Mythes » pour violon et piano. Prokofiev entendit cette œuvre en 1916, dans une interprétation du violoniste polonais Paul Kochanski.

La première du Concerto pour violon de Prokofiev était prévue pour novembre 1917, avec pour soliste ce même Kochanski. Mais encore une fois, les développements politiques mirent des bâtons dans les roues. La prise du pouvoir par Lénine et la Révolution d'octobre rendirent la première impossible. En mai 1918, Prokofiev décida de fuir pour les États-Unis, espérant y trouver un climat plus propice à l'art. Mais il faudrait toutefois attendre jusqu'en 1923 pour que la première du Concerto pour violon soit finalement donnée. Elle eut lieu à Paris mais le soliste n'était plus Paul Kochanski. Prokofiev l'avait perdu de vue. Bronislav Huberman s'avéra ne pas être intéressé par cette œuvre et le jeune et brillant violoniste Nathan Milstein ne pouvait absolument pas quitter la Russie.

Ce fut finalement Marcel Darrieux, chef de pupitre de l'orchestre de l'Opéra de Paris, qui se chargea de l'œuvre. Marcel Darrieux était un violoniste respectable, qui devait jouer également le Concerto pour violon de Kurt Weill en 1925. Le chef d'orchestre n'était nul autre que Serge Koussevitzky. Et pendant ce même concert, l'Octour de Stravinsky fut également joué en première, avec pour chef d'orchestre (débutant), le compositeur lui-même.

L'accueil que reçut le Concerto pour violon ne fut pas unanimement enthousiaste. Les critiques en trouvaient la structure trop traditionnelle et le mode d'écriture trop peu virtuose. Le compositeur George Auric qualifia même l'œuvre de « mendelssohnienne ». Prokofiev rétorqua que le Concerto pour violon de Tchaïkovski, immensément populaire, avait reçu la même critique lors de sa première.

Le célèbre violoniste hongrois Joseph Szigeti fut toutefois fasciné par « ce mélange de naïveté de contes de fée et d'audacieuse sauvagerie ». Il le joua un an plus tard sous la direction de Fritz Reiner à Prague et l'introduisit dans de nombreux autres centres de musique européens et américains. Koussevitsky continua lui aussi à œuvrer en faveur de la composition et donna la première américaine le 24 avril 1925, avec

pour soliste Richard Burgin, chef de pupitre de l'Orchestre Symphonique de Boston. En Union soviétique, la première fut d'ailleurs donnée trois jours après celle de Paris par Nathan Milstein. À défaut d'un orchestre, ce fut nul autre que le jeune Vladimir Horowitz qui fut au piano.

Contrairement à l'histoire laborieuse de la création de son Premier Concerto pour violon, Prokofiev eut beaucoup moins de problèmes avec le Second. Ce concerto vit le jour en 1935, après que le compositeur avait écrit, en quatre mois seulement, le ballet Roméo et Juliette.

Prokofiev était retourné en Union soviétique, ce qui avait eu des conséquences pour son style musical. Sans désavouer l'idiome qui lui était propre, Prokofiev souligna de plus en plus les aspects mélodiques de sa musique et œuvra en direction d'une architecture et d'une structure mélodiques claires, presque classiques. On a suggéré que ce changement de style était dû à la pression croissante exercée par les détenteurs du pouvoir soviétique sur les artistes. On peut toutefois y opposer que dans beaucoup des œuvres qu'il avait précédemment composées – et certainement dans son Premier Concerto pour violon et sa Première Symphonie – Prokofiev affichait déjà un effort de simplification du style. Ce

qu'il en dit peut cependant être doublement interprété. Il est difficile de démêler les paroles politiquement correctes de ce que le compositeur pensait vraiment. On peut toutefois noter que dans les années 1930, Prokofiev se référa régulièrement à la notion de « simplicité » : « Je m'efforce à une plus grande simplicité et à davantage de mélodies (...). Il y a eu trop de dissonance (...). Nous voulons un style plus simple et plus mélodique pour la musique, un état émotionnel plus simple, moins complexe, reléguant encore une fois la dissonance à sa propre place, qui est celle d'un élément de la musique, reposant principalement sur la réunion des lignes mélodiques. » Et dans un article intitulé « Les voies de la musique soviétique », daté du 16 novembre 1934, il écrivit que le nouveau style musical qu'il préconisait était entièrement basé sur la mélodie. Celle-ci « devrait être claire et simple sans, toutefois, devenir répétitive ou triviale. (...) La même chose vaut pour la technique, la forme – qui doivent elles aussi être claires et simples, mais non pas stéréotypées. Ce n'est pas de l'ancienne simplicité dont on a besoin, mais d'un nouveau genre de simplicité. Et pour y parvenir, il faut que le compositeur ait maîtrisé l'art de la composition de musique sérieuse et significative, faisant ainsi sienne la technique de s'exprimer

en termes simples mais originaux. »

« L'inspirateur » du Second Concerto pour violon fut le violoniste français Robert Soetens, avec lequel Prokofiev fit une grande tournée en 1935 et 1936. Soetens avait donnée avec Samuel Dushkin la première de la Sonate pour deux violons de Prokofiev. Et comme Stravinsky avait écrit un Concerto pour violon pour Dushkin en 1931, Prokofiev décida de faire de même pour Soetens.

Le Concerto pour violon fut en grande partie composé pendant la tournée de concerts que firent ensemble les deux hommes. « Le nombre de villes dans lesquelles j'ai écrit le Concerto reflète la vie de nomade que j'ai menée pendant cette tournée de concert. Le thème principal du premier mouvement fut écrit à Paris, le premier thème du deuxième mouvement à Voronezh, l'orchestration fut achevée à Baku et la première eut lieu à Paris », écrivit plus tard le compositeur.

Soetens continuerait à jouer le Concerto tout au long de sa vie et d'autres virtuoses tels que David Oistrakh et Jascha Heifetz le mirent rapidement à leur répertoire.

La Sonate pour violon seul est une œuvre remarquable, non seulement au sein même de l'œuvre de Prokofiev, mais aussi dans la littérature pour violon toute entière. Contrairement aux œuvres solos de, par

exemple, Bach, Ysaÿe et Bartók, Prokofiev ne pensait pas qu'elle serait exécutée par un seul violoniste mais par tout un ensemble de violons à l'unisson. La Sonate était en effet le fruit d'une commande passée par le Comité pour les Affaires artistiques pour une œuvre pédagogique destinée à des enfants talentueux, et qui pouvait être interprétée au cours de concerts et de concours.

Dans les classes de violon de l'Union soviétique, il n'était pas inhabituel que des groupes de violonistes jouent une œuvre à l'unisson. Mais la Sonate qu'écrivit Prokofiev devait certainement placer les jeunes violonistes devant un bien grand défi. Le finale virtuose *Con brio*, notamment, demande les plus grands efforts au jeu d'ensemble.

La Sonate vit le jour en 1947, tout de suite après la Sixième Symphonie, mais elle ne fut exécutée en première qu'après la mort du compositeur, le 10 juillet 1959, par Ruggiero Ricci. La Sonate n'est jamais devenue véritablement populaire et même David Oistrakh, l'un des meilleurs amis de Prokofiev, qui exécuta et enregistra l'intégralité de son œuvre pour violon, ne l'a jamais jouée. Elle est également très peu interprétée par des ensembles pour violons. Et c'est bien dommage, parce que, bien qu'elle ne possède peut-être pas la profondeur des autres œuvres pour violon de Prokofiev, elle

est attrayante et gratifiante. Là où ses prédécesseurs Bach et Ysaÿe, dans leurs œuvres pour violon seul, essayaient de donner l'illusion de plusieurs voix et accords grâce à des doubles cordes et arpèges, Prokofiev se tournait pour sa part entièrement vers la mélodie en tant que support de l'exposé musical. Sa maestria en la matière s'affiche notamment dans le deuxième mouvement,

dans lequel une mélodie simple constitue la base d'une série de variations, chacune ayant un caractère qui lui est propre. Ici, Prokofiev s'avère le maître qui a fait de nécessité vertu et a porté la simplicité musicale à des sommets artistiques.

Ronald Vermeulen

Traduction française : Brigitte Zwerver-Berret

PTC 5186 350

PTC 5186 353

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 worldwide 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 Mikrophon-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

HYBRID MULTICHANNEL

SUPER AUDIO CD

PTC 5186 395
Made in Germany