

ONUX



CHOPIN
SONATA NO.3 **LUGANSKY**
Scherzo no.4 · Fantaisie · Fantaisie-impromptu

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810–1849)

	Piano Sonata no.3 in B minor op.58	
1	I Allegro maestoso	9.18
2	II Scherzo: Molto vivace	2.43
3	III Largo	9.09
4	IV Finale: Presto non tanto – Agitato	5.08
5	Fantaisie-imromptu in C sharp minor op.66	4.30
6	Prélude in C sharp minor op.45	4.32
7	Scherzo no.4 in E op.54	10.25
8	Nocturne in F op.15 no.1	4.15
9	Fantaisie in F minor op.49	13.08
10	Waltz no.7 in C sharp minor op.64 no.2	3.55
	Total timing:	67.07

Nikolai Lugansky piano

Nikolai Lugansky: Chopin

The Polish composer and pianist Frédéric Chopin (1810–1849) was one of the most talented musicians of his day. One of the leading composers of the 19th century, he was an immensely accomplished pianist, with a hugely impressive technique and a brilliant understanding of the expressive and technical characteristics of the instrument. Despite his premature death, he composed over 200 works, with the majority written for solo piano: indeed, no other composer devoted themselves so wholeheartedly to a single instrument. Chopin's music came to represent the essence of the Romantic piano tradition, and his works greatly extended ideas on both piano technique and harmonic concepts.

Born near Warsaw, Chopin spent the first 20 years of his life studying and working in Poland. He studied composition and piano from a young age and was soon acknowledged as a child prodigy ('a second Mozart'). In 1826 he became a pupil at the High School of Music, where he excelled; his final report from 1829 read: 'Chopin F., third-year student, exceptional talent, musical genius'. However, by 1830, frustrated by his life in Poland, Chopin had embarked on a European concert tour and by 1831 he was happily living in Paris, where he remained for the rest of his life.

Unlike other performers of the day, Chopin was never comfortable giving public concerts. Instead, his reputation as a pianist and improviser rested on his private performances in fashionable society drawing rooms, whose intimacy suited him far better. An observer at one of these recitals later exclaimed, 'The marvellous charm, the poetry and originality, the perfect freedom and absolute lucidity of Chopin's playing cannot be described. It is perfection in every sense.'

Despite his often technically demanding writing for the piano, Chopin's works were distinctive for highlighting the music's expressive depth. Contemporary accounts of the composer's playing emphasise the sensitivity of his playing and the subtlety of his dynamic colouring. 'The goal is not to play everything with an equal sound, but rather, it seems to me, a well-formed technique that can control and vary a beautiful sound quality,' said Chopin.

Piano Sonata no.3 in B minor op.58

Of Chopin's four sonatas, three were written for solo piano. The Sonata no.3, Chopin's longest solo piano work, was composed in the summer of 1844, and for many is the most perfect example of the composer's musical creativity and bold originality.

The piece was written in Nohant, the country estate of Chopin's lover George Sand, and a place that

was normally a haven for the composer. However, in 1844 Chopin was depressed: his health was worsening, his relationship with Sand was increasingly strained, he was worried about his compositional abilities and, in May, his father had died. Consequently, he poured his feelings of anguish, love and loss into this substantial, intense work.

The spacious opening movement, *Allegro maestoso*, opens with a rapid, falling four-note motif that reappears in various guises throughout the movement, like brilliant small flashes of light. The flowing central section in D major resembles a nocturne, and shows Chopin's romantic, fantasia-like approach to sonata form. The following dazzling Scherzo features a continuously moving figure that passes all over the piano, before being replaced by some more expansive, long and lyrical melodies in the subsequent Largo. The Presto, in rondo form, is one of the touchstones of piano virtuosity and is considered to be one of Chopin's most difficult works.

Fantaisie-imromptu in C sharp minor op.66

Chopin moved to Paris in 1831 and it didn't take long for his reputation as a brilliant performer and pianist to spread throughout the city. He gave numerous concerts in private houses and also began teaching, using his increasingly famous reputation to charge his pupils enormous fees. He was also doing well as a composer; not only was all his new music being received with rapturous acclaim, but in 1833 he sold his publishing rights and his work soon appeared all over France, Germany and England. By 1834, Chopin was leading a comfortable life, teaching, composing and performing, and it was at this time that he wrote the *Fantaisie-imromptu*.

Dedicated to his faithful friend and copyist Julian Fontana, Chopin asked that the work, along with many others, be destroyed after his death. However, Fontana published this work, and many others (opp. 66–74) after the composer's death, believing they were worthy of a greater public.

This rhapsodic work is one of Chopin's best-loved pieces. After a serious, imposing opening, both hands play fast, rippling figures in a quick-moving perpetual motion. The work features many cross-rhythms and swirling, vivid melodies, before drawing to an unexpected ending with a gentle arpeggio and quiet chord.

Prélude in C sharp minor op.45

Although Chopin's most famous collection of Préludes is his set of 24 Préludes op.28 (1838), he later wrote three additional Préludes, including this gentle work in C sharp minor, op.45 (1841), the last he wrote. A highly expressive and atmospheric work, the piece resembles one of the composer's earlier Nocturnes, with its deeply reflective and serene atmosphere. It opens with a floating, melancholic

theme that is gradually expanded and developed, via a feast of wonderful chromatic modulations and luxurious harmonies.

Scherzo no.4 in E op.54

Written in 1842 – the year after completing his *Fantaisie*, op.49 – Chopin's fourth and final Scherzo is a calm, benign and untroubled work. The piece was written at a positive time in the composer's life; he had spent the summer happily composing at Nohant and although his relationship with Sand was constantly changing, a strong bond remained between the two with Sand writing, 'Love me, dear angel, my dear happiness, as I love you.'

1842 saw the production of some of the great works of Chopin's later years, including the Mazurkas op.50, the A major Polonaise op.53, the F minor Ballade op.52 and this Scherzo op.54. Written in the sunny key of E major, the Scherzo no.4 is the longest example of the form Chopin wrote. It is also the only one in a major key. Unlike the three earlier turbulent Scherzos (opp. 20, 31 and 39), no.4 is much calmer in temperament and shows Chopin at his most serene. The music is bright and direct, displaying a mercurial brilliance and whimsical elegance.

Opening with a simple motif played in bare octaves, the main theme – a mixture of sustained chords and quickly rising arpeggios – is introduced, and the work moves through various sections, including a dazzling scherzo and a serene trio, before concluding with an elegant coda, complete with a triumphant, rapidly rising scale of almost six octaves.

Nocturne no.4 in F op.15 no.1

Chopin is best known as a composer of miniatures and character pieces. Instead of turning his attention to the more fashionable large-scale compositions which were popular in the concert hall, he instead used his skills to write smaller, more intimate pieces such as preludes, études, impromptus and nocturnes. Chopin became the nocturne's best-known champion, writing 21 of these short pieces, which span the majority of his creative life.

Chopin's Nocturnes were strongly influenced by earlier examples of the form by the Irish composer John Field, who published his first Nocturnes in 1812. The central idea of the nocturne was vocal imitation, where the melody resembled a singing line – and both composers used lushly evocative melodies. The works also shared a similar construction: an expressive, flowing melody in the right hand, with a widely spaced, broken-chord accompaniment in the left.

The set of op.15 Nocturnes were written between 1830 and 1832, and the pieces are dedicated to the German pianist, composer and conductor Ferdinand Hiller, one of Chopin's closest friends during the seven years he lived in Paris. The first, in F major, opens with a gentle, tender melody before suddenly erupting into a stormy central section, in F minor, which is fast and dramatic. The music then subsides back into a dreamy F major ending.

Fantaisie in F minor op.49

The *Fantaisie* in F minor was written in October 1841, at a time when Chopin was enjoying a growing reputation and status as a composer. It had been a prolific summer for Chopin (again spent in Nohant), and he had written several important works including the Prélude op.45, the Nocturnes op.48 and the Ballade no.3 op.47.

On completing the *Fantaisie* Chopin wrote, 'Today I finished the *Fantaisie* – and the sky is beautiful, there's a sadness in my heart – but that's all right. If it were otherwise, perhaps my existence would be worth nothing to anyone.' The composer was becoming increasingly perfectionist about his music at this time, writing despairingly of the *Fantaisie* (and Ballade) that, 'I cannot give them enough polish.'

However, the single-movement *Fantaisie* is a brilliantly rich and complex work, dedicated to Princess Catherine de Souzzo, a pupil whom Chopin continued to teach until the end of his life. The piece has an almost improvisatory feel to it, opening with a solemn, march-like theme. The music progresses through a startling variety of moods, tempos, colours and dynamics, including a soft and tender lyrical section, passages of thundering arpeggios, and moments of stunning cascading broken chords, finally ending in a blaze of virtuosic fireworks.

Waltz no.7 in C sharp minor op.64 no.2

Chopin's piano waltzes are among the greatest works for the keyboard. Written throughout the composer's entire creative life, they show huge variety in melody and harmony, speed and mood. The mournfully beautiful Waltz no.7 dates from 1847, two years before the composer died. The music's leisurely breaks and pauses continually fragment the basic waltz rhythm, although the syncopations of the central section drive the piece forward. The work has become one of Chopin's most familiar piano works, and is the companion piece to his popular 'Minute' Waltz, op.64 no.1.

Nikolai Lugansky was born in Moscow in 1972. He studied at Moscow Central Music School (under Tatiana Kestner) and then at the Moscow Conservatory, where he was a pupil of Tatiana Nikolayeva, who described him as 'the next one' in a line of great Russian pianists. Following Nikolayeva's untimely death in 1993, Lugansky continued his studies under Sergei Dorensky.

A laureate of the International Bach Competition in Leipzig, the Rachmaninov Competition in Moscow and the International Tchaikovsky Competition in Moscow, Lugansky has a repertoire of over 50 concertos with orchestra as well as a wide range of solo and chamber works.

He has worked with many distinguished orchestras and conductors including Christoph Eschenbach, Vladimir Fedoseyev, Valery Gergiev, Neeme Järvi, Raymond Leppard, Yoel Levi, Mikhail Pletnev, Gennady Rozhdestvensky, Vladimir Spivakov, Evgeny Svetlanov, Yuri Temirkanov, Kurt Masur, Riccardo Chailly and others.

His chamber music partners have included Vadim Repin, Alexander Kniazev, Joshua Bell, Yuri Bashmet, Mischa Maisky, Leonidas Kavakos and Anna Netrebko among others.

Lugansky has recorded 23 CDs. His solo recordings on Warner Classics – Chopin Études, Rachmaninov Préludes and *Moments musicaux* and Chopin Préludes – were each awarded a *Diapason d'Or*. His PentaTone Classics SACD of Tchaikovsky's Piano Concerto no.1, with the Russian National Orchestra under Kent Nagano, was cited as 'Editor's Choice' in *Gramophone*. His Prokofiev CD was one of the 'CDs of the Year' (2004) featured in *The Daily Telegraph*. Lugansky's recordings of the complete piano concertos of Rachmaninov, with the City of Birmingham Symphony Orchestra under Sakari Oramo, received *Choc du Monde de la Musique*, *Preis der deutschen Schallplattenkritik* and the 2005 *ECHO Klassik* Award. His last recording (Chopin's and Rachmaninov's cello sonatas) with the cellist Alexander Kniazev won the 2007 *ECHO Klassik* Award.

As well as performing and recording, Lugansky teaches at the Moscow Conservatory as an assistant of Prof. Sergei Dorensky.

Nikolai Lugansky: Chopin

Frédéric Chopin (1810–1849) gehörte zu den größten musikalischen Begabungen seiner Zeit. Er war einer der führenden Komponisten des 19. Jahrhunderts und gab zugleich als vollendetes Klavierspieler über eine äußerst beeindruckende Technik sowie ein brillantes Verständnis für die expressiven und technischen Charakteristika des Instruments. Ungeachtet seines viel zu frühen Todes hinterließ er über 200 Werke, die zumeist für Klavier allein geschrieben sind. Kaum ein anderer Tonkünstler hat sich so rückhaltlos einem einzigen Instrumente verschrieben wie Chopin, dessen Musik zu einem wesentlichen Grundpfeiler des romantischen Klavierrepertoires wurde und der in seinen Kompositionen sowohl die Vorstellungen von der Pianistik wie auch von der Harmonik deutlich erweiterte.

Chopin war in Warschau geboren worden und verbrachte die ersten zwanzig Lebensjahre mit Ausbildung und Arbeit in der polnischen Heimat. Schon in jüngsten Jahren lernte er das Klavierspiel und die Komposition, und schon bald apostrophierte man ihn als Wunderkind und „zweiten Mozart“. 1826 kam er an die Musikhochschule seiner Heimatstadt, die er glanzvoll absolvierte, wie aus seinem Abschlusszeugnis von 1829 hervorgeht: „Chopin F., Student im dritten Jahr, außergewöhnliches Talent, musikalisches Genie“. Doch der junge Mann war enttäuscht von den Möglichkeiten in Polen und brach schon bald zu einer Konzertreise durch Europa auf, die ihn schließlich nach Paris führte, wo er von 1831 bis zu seinem Lebensende lebte.

Anders als andere ausübende Musiker seiner Zeit fühlte sich Chopin auf dem großen Konzertpodium nie sonderlich wohl. Seine Reputation als Pianist und Improvisator gründete sich vor allem auf die privaten Auftritte in den fashionablen Salons der feinen Gesellschaft, deren Intimität ihm weit mehr entgegenkam. Einer, der solch eine Veranstaltung miterlebt hatte, begeisterte sich später: „Man kann Chopins Spiel mit seinem herrlichen Charme, seiner Poesie und Originalität, seiner völligen Freiheit und Klarheit gar nicht beschreiben. Das ist Perfektion in jeder Hinsicht.“

Trotz ihres technisch oft schwierigeren Klaviersatzes sind Chopins Werke vor allem durch eine Steigerung der musikalischen Ausdruckstiefe gekennzeichnet. Zeitgenössische Berichte über seine eigenen Aufführungen sprechen immer wieder von seiner musikalischen Sensibilität und seiner subtilen dynamischen Farbgebung: „Es kann nicht darum gehen, alles in ein und demselben Tonfall zu spielen, sondern vielmehr, so denke ich, mit einer wohlgeformten Technik, die die Kontrolle und Variation eines schönen Klanges ermöglicht“, meinte Chopin.

Klaviersonate Nr. 3 h-moll op. 58

Von den vier Sonaten, die Frédéric Chopin geschrieben hat, sind drei dem Klavier zugeschrieben. Die dritte Klaviersonate ist Chopins umfangreichstes Solowerk und für viele Betrachter das vollkommene Beispiel für die musikalische Kreativität und kühne Originalität des Komponisten.

Das Stück entstand im Sommer 1844 auf dem Landsitz von George Sand in Nohant, mithin an einem Ort, der normalerweise für ihn ein sicherer Hafen war. In diesem Jahr jedoch war Chopin niedergeschlagen: Seine Gesundheit verschlechterte sich, die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin Sand litt unter zunehmenden Spannungen, er sorgte sich um seine kompositorischen Fähigkeiten, und obendrein hatte er im Mai des Jahres seinen Vater verloren. All seinen Schmerz, seine Liebe und seinen Verlust ließ er also in das neue, gehaltvolle und intensive Werk einfließen.

Der ausgedehnte Kopfsatz, Allegro maestoso, beginnt mit einem hurtig abstürzenden Sechzehntelmotiv, das sich im weiteren Verlauf des Satzes wie ein zuckender kleiner Lichtblitz in den verschiedensten Gestalten bemerkbar macht. Das fließende, nocturne-artige zweite Thema steht in D-dur und gehorcht damit grundlegend dem Tonartenplan der klassischen Sonate, die Chopin freilich mit der fantastischen Gebärde des Romantikers behandelt. Es folgt ein funkelnches Scherzo in einer durchgängigen, rasanten Achtelbewegung, die sich über die ganze Tastatur ausbreitet und nur in den ruhigen Akkorden des Trioteils unterbrochen wird. Als langsamem Satz komponierte Chopin ein Largo, dessen beinahe zeremoniöse Einleitung in einen langen, lyrisch-melodischen Mittelteil einfließt. Das als Rondo angelegte Presto gehört zu den Prüfsteinen der pianistischen Virtuosität und gilt als eines der schwierigsten Werke Chopins.

Fantaisie-imromptu cis-moll op. 66

Frédéric Chopin war 1831 nach Paris gekommen und hatte sich schon bald mit seinem brillanten Klavierspiel einen Namen gemacht. Er gab zahlreiche Konzerte in privaten Häusern und nahm auch die ersten Schüler(innen) an, wobei er seine wachsende Berühmtheit in enorme Honorare umsetzte. Auch als Komponist konnte er Erfolge verzeichnen: Seine neuen Stücke wurden mit großer Begeisterung aufgenommen, und nachdem er 1833 seine Veröffentlichungsrechte veräußert hatte, erschien seine Musik bald auch in ganz Frankreich sowie in Deutschland und England.

Seit 1834 konnte Chopin also ein behagliches Leben als Lehrer, Komponist und Pianist führen, und in dieser Zeit schrieb er sein hier vorliegendes *Fantaisie-imromptu*, das er seinem treuen Freunde und Kopisten Julian Fontana widmete, den er aber aufforderte, es zusammen mit andern seiner Kreationen nach seinem Tode zu vernichten. Fontana ließ jedoch dieses und viele andere Stücke mit den postumen Opuszahlen 66 bis 74 erscheinen, da er der Ansicht war, sie hätten ein größeres Publikum verdient.

Das rhapsodische Werk gehört zu Chopins beliebtesten Schöpfungen. Nach einer ernsten, imposanten Einleitung haben beide Hände schnelle, rieselnde Figuren in einem schnellen *moto perpetuo* zu spielen. Viele Gegenrhythmen und lebhaft wirbelnde Melodien führen schließlich zu einem zarten Arpeggio und einem leisen Akkord, mit dem das Stück sein unerwartetes Ende findet.

Prélude cis-moll op. 45

Seine berühmteste Kollektion an Préludes schuf Chopin 1838 mit den 24 Stücken, die unter der Opuszahl 28 erschienen. Später schrieb er drei weitere Préludes, darunter als letztes im Jahre 1841 dieses zarte Opus 45 in cis-moll. Das äußerst expressive und atmosphärische Werk erinnert in seiner zutiefst nachdenklichen und gelösten Atmosphäre an die älteren Nocturnes des Komponisten. Es beginnt mit einem fließenden, melancholischen Thema, das nach und nach durch wunderbare chromatische Modulationen und üppige Harmonien erweitert und entwickelt wird.

Scherzo Nr. 4 E-dur op. 54

Ein Jahr nach der Vollendung seiner *Fantaisie* op. 49 schrieb Chopin 1842 das letzte seiner vier Scherzi. Das ruhige, liebenswerte und sorgenfreie Werk entstand in einer positiven Lebensphase. Chopin hatte den Sommer in Nohant glücklich mit neuen Kompositionen verbracht, und trotz des immer wechselhaften Verhältnisses zu George Sand gab es zwischen den beiden nach wie vor ein starkes Band: „Liebe mich, geliebter Engel, mein ganzes Glück, wie ich dich liebe“, schrieb Mme Sand.

Das Jahr 1842 zeigte etliche große Werke der letzten Lebensphase. Unter anderem entstanden die Mazurkas op. 50, die Polonaise A-dur op. 53, die Ballade f-moll op. 52 und das hier vorliegende Scherzo op. 54 in der sonnigen Tonart E-dur. Von den vier Exemplaren dieser Gattung, die Chopin geschrieben hat, ist dieses das umfangreichste und obendrein das einzige in einer Dur-Tonart. Im Gegensatz zu den drei älteren, turbulenten Geschwistern opp. 20, 31 und 39 ist es von ruhigerem Temperament und zeigt Chopin von seiner heitersten Seite. Die lichte und direkte Komposition ist von brillanter Lebendigkeit und launiger Eleganz.

Das Werk beginnt mit einem schlichten und einfach oktavierten Motiv, aus dem sich das aus liegenden Klängen und bewegteren Akkorden zusammengefügte Hauptthema entwickelt, das allerdings nur einen Gedanken in dem mehrfach gegliederten Stück darstellt, das unter anderem ein blitzendes Scherzando und ein heiteren Trioteil enthält und auf dem Weg zu seiner eleganten Coda manchen Tonartenwechsel erlebt. Am Ende rauscht eine E-dur-Tonleiter über beinahe sechs Oktaven triumphal und virtuos empor.

Nocturne Nr. 4 F-dur op. 15 Nr. 1

Chopin hat sich vor allem als Komponist von Miniaturen und Charakterstücken einen Namen gemacht. Anstelle der damals modernen, großen Kompositionen für den Konzertsaal widmete er sich den kleineren, intimen Formen der Préludes, Etüden, Impromptus und so weiter. Unter anderem wurde er der bekannteste Meister des Nocturnes: 21 Exemplare dieser kurzen Stücke hat er geschrieben, und diese verteilen sich über fast sein gesamtes schöpferisches Leben.

Deutlich sind diese Werke von den Vorfahren des Iren John Field beeinflusst, der seine ersten Nocturnes 1812 publiziert hatte. Die zentrale Idee der Gattung ist die Nachahmung der menschlichen Stimme, so dass die Melodie also an eine Gesangslinie erinnert – und beide, Chopin wie Field, fanden hier üppige, evokative Weisen. Auch die Konstruktion ist immer ähnlich: Eine ausdrucksvooll fließende Melodie der rechten Hand wird von einer weit gespannten, arpeggiartigen Begleitung der Linken gestützt.

Seine Nocturnes op. 15 schrieb Chopin zwischen 1830 und 1832. Sie sind dem deutschen Pianisten, Komponisten und Dirigenten Ferdinand Hiller gewidmet, der sieben Jahre in Paris zubrachte und seinerzeit einer der engsten Freunde seines polnischen Kollegen war. Das erste Stück der Kollektion steht in F-dur und beginnt mit einer sanften, zarten Melodie, worauf ein schneller, dramatischer Mittelteil in f-moll losstürmt. Am Ende kommt die Musik wieder in ihrer Ausgangstonart F-dur verträumt zur Ruhe.

Fantaisie f-moll op. 49

Die *Fantaisie* f-moll wurde im Oktober 1841 vollendet, mithin zu einer Zeit, als Chopins kompositorische Reputation immer größer geworden war. Den fruchtbringenden Sommer des Jahres hatte der Komponist ebenfalls in Nohant verbracht, wo er manch bedeutendes Werk geschrieben hatte – darunter das Prélude op. 45, die Nocturnes op. 48 und die dritte Ballade op. 47.

Nach dem Abschluss seines Opus 49 schrieb Chopin: „Heute habe ich die *Fantaisie* abgeschlossen. Der Himmel ist herrlich, mein Herz ist traurig – doch das ist in Ordnung. Wäre es anders, hätte mein Dasein vielleicht für niemanden einen Wert.“ Er stellte damals immer größere Ansprüche an seine musikalische Vollkommenheit: „Ich kann nicht genug feilen und polieren“, meinte er verzweifelt über die *Fantaisie* (und die Ballade).

Dessen ungeachtet ist die einsätzige *Fantaisie* ein komplexes, ungemein reiches Werk. Chopin widmete es Madame la Princesse Catherine de Souzzo, einer Schülerin, die er bis zum Ende seines Lebens unterrichtete. Das Stück wirkte beinahe wie eine Improvisation und beginnt mit einem festlichen, marschartigen Thema, an das sich eine erstaunliche Vielfalt an Stimmungen, Tempi, Farben und dynamischen Valeurs anschließt. Ein leiser, zart lyrischer Abschnitt steht neben donnernden Arpeggio-

Passagen sowie atemberaubenden Momenten kaskadischer Akkordbrechungen, und das Ende wird durch ein leuchtendes, virtuos Feuerwerk markiert.

Walzer Nr. 7 cis-moll op. 64 Nr. 2

Chopins Klavierwalzer gehören zu den größten Werken für Tasteninstrumente. Der Komponist befasste sich während seines gesamten schöpferischen Lebens mit dieser Gattung, die durch seine Hände eine enorme melodische und harmonische Vielfalt sowie ein Fülle unterschiedlichster Tempi und Stimmungen erhielt. Der 1847, mithin zwei Jahre vor dem Tode des Komponisten entstandene Walzer Nr. 7 ist von trauriger Schönheit: Die gemächlichen Pausen und Unterbrechungen stören immerfort den grundlegenden Walzerrhythmus, wenngleich der Mittelteil des Stückes durch seine Synkopen vorangetrieben wird. Das Werk wurde zu einem der bekanntesten Klavierwerke Chopins; sein unmittelbarer Gefährte ist der populäre „Minutenwalzer“ op. 64 Nr. 1.

Carenza Hugh-Jones

Nikolai Lugansky wurde 1972 in Moskau geboren. Er studierte bei Tatjana Kestner an der Zentralen Musikschule und dann am Konservatorium seiner Heimatstadt, wo ihn seine Lehrerin Tatjana Nikolajewa als „den Nächsten“ in der Linie der großen russischen Pianisten bezeichnete. Nach dem frühen Tod der Lehrerin im Jahre 1993 setzte Lugansky seine Ausbildung bei Sergei Dorensky fort.

Der Preisträger des Internationalen Leipziger Bach-Wettbewerbs, des Moskauer Rachmaninoff-Wettbewerbs und des Internationalen Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerbs beherrscht mehr als fünfzig Konzerte sowie ein großes Spektrum an Solowerken und Kammermusiken.

Er hat mit vielen hervorragenden Orchestern und Dirigenten zusammengearbeitet. Dazu gehören unter anderem Christoph Eschenbach, Wladimir Fedosejew, Valeri Gergiev, Neeme Järvi, Raymond Leppard, Yoel Levi, Mikhail Pletnev, Gennadij Roshdestwensky, Vladimir Spivakov, Jewgeny Swetlanow, Yuri Temirkanow, Kurt Masur und Riccardo Chailly.

Kammermusikalische Partner sind unter anderem Vadim Repin, Alexander Kniazev, Joshua Bell, Yuri Bashmet, Mischa Maisky, Leonidas Kavakos und Anna Netrebko.

Lugansky hat bislang 23 CDs eingespielt. Seine Soloaufnahmen bei Warner Classics – Etüden und Préludes von Chopin sowie Préludes und *Moments musicaux* von Rachmaninoff – wurden jeweils mit einem *Diapason d'Or* ausgezeichnet. Seine bei PentaTone Classics erschienene SACD mit dem ersten

Klavierkonzert von Tschaikowsky und dem Russischen Nationalorchester unter Kent Nagano war „Editor's Choice“ des *Gramophone*. Seine Prokofieff-Produktion gehörte 2004 zu den CDs des Jahres im *Daily Telegraph*. Die Gesamtaufnahme der Rachmaninoff-Konzerte mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra unter Sakari Oramo erhielt den *Choc du Monde de la Musique*, den Preis der deutschen Schallplattenkritik sowie einen ECHO Klassik 2005. Einen weiteren ECHO Klassik gab es 2007 für seine bis dato letzte Aufnahme, auf der er zusammen mit dem Cellisten Alexander Kniazev die Cellosonaten von Chopin und Rachmaninoff spielt.

Neben seiner Konzert- und Studiotätigkeit unterrichtet Lugansky als Assistent von Prof. Sergei Dorensky am Moskauer Konservatorium.

Übersetzungen: Eckhardt van den Hoogen

Nikolai Lugansky : Chopin

Le compositeur et pianiste polonais Frédéric Chopin (1810–1849) fut l'un des musiciens les plus talentueux de son temps. Compositeur parmi les plus éminents du XIX^e siècle et pianiste singulièrement accompli, il disposait d'une technique des plus impressionnantes mais aussi d'une exceptionnelle compréhension des spécificités tant expressives que techniques de l'instrument. Bien que disparu prématurément, il composa plus de deux cents œuvres, la plupart écrites pour piano solo : de fait, aucun autre compositeur ne se consacra aussi pleinement à un seul instrument. La musique de Chopin a fini par représenter l'essence même de la tradition du piano romantique, ses œuvres ayant grandement contribué à en élargir les perspectives aussi bien sur le plan technique qu'harmonique.

Né près de Varsovie, Chopin passa les vingt premières années de sa vie à étudier et à travailler en Pologne. Ayant abordé la composition et le piano dès son plus jeune âge, il fut très vite reconnu tel un enfant prodige (« un second Mozart »). Entré en 1826 au Conservatoire de Varsovie, il y fit un parcours exemplaire, une ultime appréciation, en fin de cycle, mentionnant en 1829 : « Chopin, Fryderyk, étudiant de troisième année, talent exceptionnel, génie musical ». En 1830, cependant, frustré par la vie qu'il menait en Pologne, il entreprit une tournée de concerts en Europe et à partir de 1831 eut le bonheur de vivre à Paris, où il demeura jusqu'à la fin de ses jours.

À la différence des autres interprètes de son temps, Chopin n'était jamais à l'aise lorsqu'il donnait des concerts publics. En fait, sa réputation de pianiste et d'improvisateur reposait sur ses prestations en privé, dans ces salons de la bonne société dont l'intimité convenait beaucoup mieux au musicien.

Charles Hallé, témoin de l'un de ces récitals, devait par la suite proclamer : « Le charme merveilleux, la poésie, l'originalité, la liberté parfaite et l'absolue transparence du jeu de Chopin sont indescriptibles. C'était la perfection personnifiée. »

En dépit d'une écriture pianistique techniquement souvent des plus exigeantes, les œuvres de Chopin ont ceci de particulier qu'elles mettent en exergue la profondeur expressive de la musique. Les comptes rendus contemporains quant à la manière de jouer du compositeur insistent sur la sensibilité de son jeu et la subtilité de sa coloration dynamique. « Le but n'est pas de tout jouer avec une sonorité égale, mais plutôt, me semble-t-il, avec une technique bien formée permettant de contrôler et de varier une belle qualité de son », disait Chopin.

Sonate pour piano n°3 en si mineur op.58

Des quatre sonates de Chopin, trois furent écrites pour piano solo. La Sonate n°3, l'œuvre pour le piano la plus longue de Chopin, fut composée durant l'été 1844 : pour beaucoup, elle demeure l'exemple le plus achevé de l'inventivité musicale et de l'audacieuse originalité du compositeur.

Chopin l'écrivit à Nohant, propriété que sa compagne, George Sand, possédait dans le Berry et qui pour le compositeur fut bien souvent un refuge. En 1844, cependant, Chopin se sentait déprimé : alors même que son état de santé s'aggravait et que sa relation avec George Sand devenait de plus en plus tendue, lui-même s'inquiétait de sa capacité à composer – à quoi vint s'ajouter, au mois de mai, la disparition de son père. Nulle surprise à ce qu'il ait déversé un trop-plein de sentiments d'angoisse, d'amour et d'abandon dans cette œuvre intense et substantielle.

L'ample mouvement d'introduction, *Allegro maestoso*, s'ouvre sur un motif descendant et rapide de quatre notes réapparaissant sous différentes formes tout au long du mouvement, tels de brillants et brefs éclats de lumière. La fluide section centrale en ré majeur, proche d'un nocturne, révèle l'approche romantique et pleine de fantaisie de Chopin à l'égard de la forme sonate. Le flamboyant Scherzo qui s'ensuit met en œuvre un motif continuellement en mouvement sur toute l'étendue du clavier, auquel succèdent dans le troisième mouvement, *Largo*, de longues phrases expansives et lyriques. Le finale (*Presto non tanto*), de forme rondo, s'est imposé telle une référence en matière de virtuosité pianistique et passe pour être l'une des pages les plus difficiles de l'œuvre de Chopin.

Fantaisie-impromptu en ut dièse mineur op.66

Chopin s'installa à Paris en 1831 et il ne fallut guère de temps pour que sa réputation de brillant interprète et pianiste se répande à travers la ville. Il donna de nombreux concerts dans des demeures

privées de même qu'il commença d'enseigner, mettant à profit sa réputation grandissante pour demander à ses élèves des honoraires considérables. Le compositeur s'en sortait tout aussi bien : non seulement toutes ses œuvres nouvelles bénéficiaient d'un accueil enthousiaste, mais en 1833 il vendit ses droits de publication, son œuvre se trouvant bientôt éditée tant en France qu'en Allemagne et en Angleterre. À partir de 1834, Chopin put mener une vie confortable, se partageant entre l'enseignement, la composition et l'interprétation, et c'est à cette époque (1835) qu'il composa la *Fantaisie-imromptu*. Composée pour la baronne d'Esté, l'œuvre aurait dû, ainsi que beaucoup d'autres et à la demande de Chopin, être détruite après sa mort. Son fidèle ami et copiste Julian Fontana la publia à titre posthume (1855), parmi de nombreuses autres pièces (opp. 66-74), convaincu qu'elles méritaient d'être connues d'un plus vaste public.

Cette œuvre rhapsodique est l'une des plus appréciées de Chopin. Après une introduction sérieuse et imposante, les deux mains se lancent dans une sorte de mouvement perpétuel ondulant, la pièce faisant intervenir quantité de rythmes croisés, de mélodies vives et tourbillonnantes, avant de finir de manière inattendue, *diminuendo* et *ritardando*, sur deux accords amples et délicatement arpégés.

Prélude en *ut* dièse mineur op.45

Si le recueil de Préludes le plus fameux de Chopin est celui des 24 Préludes op.28 (1838), il n'en composa pas moins trois autres Préludes, parmi lesquels cette œuvre délicieuse en *ut* dièse mineur op.45 (1841), le dernier Prélude qu'il ait composé. Œuvre expressive et pleine d'atmosphère, la pièce se rapproche des premiers Nocturnes du compositeur et de leur climat profondément réfléchi et serein. Elle s'ouvre sur un thème mélancolique et hésitant, peu à peu amplifié et développé à travers une profusion de modulations chromatiques et de somptueuses harmonies.

Scherzo n°4 en *mi* majeur op.54

Écrit en 1842 – l'année qui suivit l'achèvement de sa Fantaisie op.49 – le quatrième et dernier Scherzo de Chopin est une œuvre apaisée, aimable et sereine. Cette page fut composée à une époque positive dans la vie du compositeur ; il avait passé un été heureux à composer à Nohant, et bien que sa relation avec George Sand fût sujette à de constantes fluctuations, un lien puissant continuait de demeurer entre eux – et George Sand de lui écrire : « Aime-moi, cher ange, mon cher bonheur, comme je t'aime. »

1842 vit éclore quelques-unes des grandes œuvres de la dernière période de Chopin, parmi lesquelles les Mazurkas op.50, la Polonaise en *la* majeur op.53, la Ballade en *fa* mineur op.52 et le présent Scherzo op.54. Écrit dans la tonalité solaire de *mi* majeur, c'est l'exemple le plus développé de cette forme que Chopin ait laissé. C'est aussi le seul dans le mode majeur. À la différence des trois Scherzos antérieurs et fiévreux

(opp. 20, 31 et 39), le n°4 est de caractère beaucoup plus apaisé et offre de Chopin l'image la plus sereine possible. Lumineuse et directe, la musique regorge d'éclat, de vivacité et de fantasque élégance.

S'ouvrant sur un motif simplement joué à l'octave, le thème principal paraît – mélange d'accords soutenus et de vifs arpèges ascendants –, l'œuvre enchainant diverses sections contrastées, dont un éblouissant scherzo avec un trio plus serein, avant de conclure sur une élégante coda que couronne une rapide gamme ascendante couvrant presque six octaves.

Nocturne n°4 en fa majeur op.15 n°1

Chopin est avant tout connu comme compositeur de miniatures et de pièces de caractère. Au lieu de tourner son attention vers des formes de grande envergure, alors plus à la mode et fort prisées des salles de concert, il mit tout son talent dans la composition d'œuvres de moindre ampleur, plus intimistes, telles que préludes, études, impromptus et nocturnes. Avec vingt et une pièces plus ou moins développées couvrant l'essentiel de sa vie de créateur, Chopin fut le représentant le plus éminent du genre.

Les Nocturnes de Chopin furent puissamment influencés par divers exemples antérieurs de cette forme signés du compositeur irlandais John Field, lequel publia ses premiers Nocturnes en 1812. L'idée centrale du nocturne est l'imitation de la voix, la mélodie évoquant une ligne de chant – l'un et l'autre compositeurs eurent à cet égard recours à d'opulentes mélodies. Les œuvres ont également en commun une construction similaire : une mélodie expressive et ornementée à la main droite accompagnée, sur un vaste ambitus et sous forme d'accords brisés, par la main gauche.

Le recueil des Nocturnes op.15 fut écrit entre 1830 et 1832, ces pièces ayant pour dédicataire le pianiste, compositeur et chef d'orchestre allemand Ferdinand Hiller, l'un des amis les plus proches de Chopin durant les sept années qu'il passa à Paris. Le premier, en fa majeur, s'ouvre sur une délicate et tendre mélodie avant de soudainement s'engouffrer dans une section centrale tumultueuse, en fa mineur, emportée et dramatique – après quoi la musique retrouve sa quiétude initiale et la pièce se referme réveusement en fa majeur.

Fantaisie en fa mineur op.49

La Fantaisie en fa mineur fut écrite en octobre 1841, à une époque où Chopin jouissait d'une réputation et d'un statut grandissants en tant que compositeur. L'été (de nouveau passé à Nohant) avait été productif pour Chopin, plusieurs œuvres d'importance ayant alors vu le jour, parmi lesquelles le Prélude op.45, les Nocturnes op.48 et la Ballade n°3 op.47.

Alors qu'il achevait sa Fantaisie, Chopin écrivit : « J'ai fini aujourd'hui la Fantaisie – le ciel est beau, il fait triste dans mon cœur – mais cela n'a pas d'importance. S'il en était autrement, peut-être que mon existence n'aurait été utile à personne. » Le compositeur, qui à l'époque se montrait de plus en plus perfectionniste dans sa musique, écrivit à propos de la Fantaisie (et de la Ballade) : « Je ne saurais leur apporter trop de soin. »

La Fantaisie, en un mouvement, est une œuvre complexe et d'une éclatante richesse. Chopin la dédia à la princesse Catherine de Souzzo, élève à laquelle il continua de donner des cours jusqu'à la fin de sa vie. Cette page, où l'on décèle un quelque chose de l'art de l'improvisation, s'ouvre sur un thème de marche d'allure solennelle. La musique se fraie un chemin à travers une prodigieuse diversité de climats, de temps, de couleurs et de dynamiques – dont une section douce et tendrement lyrique, des passages en arpèges retentissants ou encore des cascades de formidables accords brisés, pour finalement conclure dans un feu d'artifice étourdissant de virtuosité.

Valse n°7 en ut dièse mineur op.64 n°2

Les valses de Chopin font partie des plus grandes œuvres pour le clavier. Écrites tout au long de la vie créatrice du compositeur, elles témoignent d'une infinie diversité, qu'il s'agisse de mélodie ou d'harmonie, de tempo ou de climat. La Valse n°7, à la beauté mélancolique, date de 1847 – deux ans avant la disparition du musicien. Ruptures et suspensions de la musique fragmentent continuellement, sans précipitation, le rythme de base de la valse, cependant que la section centrale, avec ses syncopes, introduit une mise en forme plus linéaire du texte. L'œuvre est devenue l'une des pages les plus familières du piano de Chopin et apparaît souvent accompagnée du premier volet du triptyque op.64, la célèbre « Valse du petit chien », ou « Valse minute » en raison de sa brièveté.

Carenza Hugh-Jones

Nikolaï Lugansky est né à Moscou en 1972. Après avoir étudié à l'École Centrale de Musique de Moscou avec Tatiana Kestner, il devint au Conservatoire de Moscou l'élève de Tatiana Nikolaïeva, laquelle disait de lui que, dans la grande lignée des pianistes russes, il était « le prochain ». À la disparition brutale de Nikolaïeva en 1993, il poursuivit ses études auprès de Sergueï Dorensky.

Lauréat du Concours international Bach de Leipzig et, à Moscou, du Concours Rachmaninov et du Concours international Tchaïkovski, Lugansky possède un répertoire de plus de cinquante concertos avec orchestre ainsi qu'une large palette d'œuvres solistes et chambristes.

Il s'est produit avec nombre d'orchestres et de chefs de renom parmi lesquels, notamment, Christoph Eschenbach, Vladimir Fedosseiev, Valery Gergiev, Neeme Järvi, Raymond Leppard, Yoel Levi, Mikhail Pletnev, Guennadi Rojdestvenski, Vladimir Spivakov, Evgeni Svetlanov, Yuri Temirkanov, Kurt Masur et Riccardo Chailly. Dans le domaine de la musique de chambre, il a joué, entre autres partenaires, avec Vadim Repin, Alexandre Kniazev, Joshua Bell, Yuri Bashmet, Mischa Maisky, Leonidas Kavakos et Anna Netrebko.

Lugansky a gravé vingt-trois CD. Ses enregistrements Erato/Warner Classics en tant que soliste – Études et Préludes de Chopin, Préludes et Moments musicaux de Rachmaninov – ont tous été couronnés d'un *Diapason d'Or*. Son SACD PentaTone Classics consacré au Premier Concerto pour piano de Tchaïkovski, avec l'Orchestre National de Russie dirigé par Kent Nagano, a été estampillé *Editor's Choice* par le magazine *Gramophone* cependant que son CD Prokofiev était pour *The Daily Telegraph*, en 2004, l'un des *CDs of the Year*. Quant à l'intégrale des Concertos pour piano de Rachmaninov enregistrée par Lugansky et le City of Birmingham Symphony Orchestra sous la direction de Sakari Oramo, elle a reçu un *Choc du Monde de la Musique*, le *Preis der deutschen Schallplattenkritik* ainsi que l'*ECHO Klassik Award* 2005. Son dernier enregistrement en date, avec le violoncelliste Alexander Kniazev (Sonates pour violoncelle et piano de Chopin et de Rachmaninov), a remporté l'*ECHO Klassik Award* 2007.

Parallèlement à ses activités de concertiste et d'enregistrement, Lugansky enseigne au Conservatoire de Moscou en tant qu'assistant du professeur Sergueï Dorensky.

Traductions : Michel Roubinet

Executive producer: Matthew Cosgrove

Producer: Wilhelm Hellweg

Balance engineer: Vassily Sidenko

Recording location: Slobodkin Center, Moscow, 24–26 November 2009

Cover photo: James McMillan

Design: Georgina Curtis for WLP Ltd 

www.onyxclassics.com



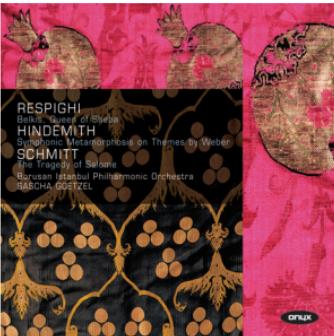
Also available on ONYX



Borodin Quartet

BORODIN: STRING QUARTET NO. 1
STRAVINSKY: CONCERTINO
MYASKOVSKY: STRING QUARTET NO. 13

ONYX 4051
Borodin Quartet
Borodin · Stravinsky · Myaskovsky



ONYX 4048
Respighi · Hindemith · Schmitt
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra
Sascha Goetzel



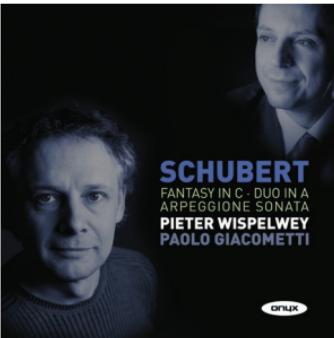
JAMES EHNES PAGANINI

24 CAPRICES

NEW 2009 RECORDING
A masterpiece in how to transform various musical styles into one single style, when one is going to own the entry of the violin in the 21st century.
Solistische Performance 2009

onyx

ONYX 4044
Paganini: Caprices
James Ehnes



ONYX 4046
Schubert: 'Arpeggione' Sonata · Duo · Fantasy
Pieter Wispelwey · Paolo Giacometti

www.onyxclassics.com
ONYX 4049