

A portrait of pianist Simon Trpčeski, a man with short dark hair, wearing a dark suit jacket over a light blue shirt. He is leaning forward, looking directly at the camera with a slight smile. His hands are clasped in front of him. The background is a warm, out-of-focus brown.

onyx

SIMON TRPČESKI
TALES FROM RUSSIA
Rimsky-Korsakov | Mussorgsky | Prokofiev

A man with short dark hair, wearing a black tuxedo jacket over a white shirt and a dark bow tie, stands to the left of a grand piano. He is looking towards the camera with a slight smile. The piano is dark wood and its lid is open, showing the internal mechanism. The background is a warm, textured wall.

SERGEI PROKOFIEV (1891–1953)

Tales of an Old Grandmother op.31

1	I	Moderato	2.26
2	II	Andantino	1.22
3	III	Andante assai	2.38
4	IV	Sostenuto	2.57

MODEST MUSSORGSKY (1839–1881)

5 Night on Bald Mountain

(arr. Rimsky-Korsakov, arr. Konstantin Chernov for solo piano) 12.37

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV (1844–1908)

Scheherazade op.35 (arr. Paul Gilson for solo piano)

6	I	The Sea and Sinbad's Ship: Largo e maestoso – Lento – Allegro non troppo – Tranquillo	9.36
7	II	The Kalandar Prince: Lento – Andantino – Allegro molto – Vivace scherzando – Moderato assai – Allegro molto ed animato	11.34
8	III	The Young Prince and the Young Princess: Andantino quasi allegretto – Pochissimo più mosso – Come prima – Pochissimo più animato	10.59
9	IV	Festival at Baghdad. The Sea. The Ship Breaks Against a Cliff. Surmounted by a Bronze Horseman: Allegro molto – Lento – Vivo – Allegro non troppo e maestoso – Tempo come I	12.31

SIMON TRPČESKI piano

Total timing 65.31

The Russian tradition of fairy tales is deeply embedded in the Russian psyche. That is reflected in the music of every significant Russian composer. In the case of Sergei Prokofiev, even a casual glance at the list of his compositions reveals how important fairy tales and legends were to his creative imagination, from *The Ugly Duckling* (1914) to *Peter and the Wolf* (1936) and *Cinderella* (1940–44).

The communist regime was initially opposed to the preservation of these ancient tales (it soon relented), but it was this same regime that led Prokofiev to leave his native country in 1918 and head for America, travelling through Siberia to Japan, thence to San Francisco and New York. His first piano recital, in Aeolian Hall, barely covered expenses and met with some hostility from the press and public. But it attracted public attention. One firm invited him to record some of his compositions for the player piano; two music publishers ordered several piano pieces from him. This resulted in **Tales of an Old Grandmother** op.31 and Four Pieces op.32. The four untitled movements of Op.31 are in D minor, F sharp minor, E minor and B minor. Prokofiev himself gave the premiere on 7 January 1919 in New York.

Mussorgsky entitled his famous tone poem (or ‘musical picture’ as he called it) **St John’s Eve on Bald Mountain**. It is usually shortened to *A Night on Bald Mountain* (or *the Bare Mountain*) and often given without the definite article. According to Russian folklore, Bald Mountain (more properly Mount Triglav near Kiev) is where witches, sorcerers and evil spirits presided over by the Black God, Chernobog, gather on St. John’s Eve (23–24 June) for revelry. The composition had a long gestation period, the subject of the Witches’ Sabbath having haunted Mussorgsky for many years. The first sketches were made in 1860 for a drama called *The Witch*. That was abandoned. Then in 1867 he tried making it into a fantasy for piano and orchestra. That never materialised. Then it was to be part of a collaborative opera, *Mlada* – another idea that never came to fruition. In 1877, while working on his opera *The Fair at Sorotchinsk*, he decided to insert his Witches’ Sabbath music as an intermezzo.

None of this music was performed during Mussorgsky’s lifetime, and it was not until five years after his death that his friend Rimsky-Korsakov gathered the sketches together, revised them, re-orchestrated them and fashioned all the material into an orchestral fantasy — to the extent that some scholars maintain the work is more an original composition of Rimsky than it is of Mussorgsky. The work was finally introduced in 1886. Here, as set out in the preface to the score, is a route map of the music: *Subterranean sound of supernatural voices. — Appearance of the spirits of*

darkness, followed by that of Satan himself. — Glorification of Satan and celebration of the Black Mass. — The Sabbath Revels. — At the height of the orgies the bell of the village church, sounding in the distance, disperses the spirits of darkness. — Daybreak. This arrangement for solo piano is by Konstantin Chernov (1865–1937) first published c.1902.

If we look further down the list of compositions by Prokofiev we come across his *Fantasia on Scheherazade* (1926) based on themes from his teacher’s great orchestral masterpiece. He even made a piano roll of it (for Duo-Art in May 1926). However, it is not Prokofiev’s *Fantasy* but a transcription of the entire score by Paul Gilson (1865–1942) that Simon Trpčeski has chosen to play.

Second to *The Flight of the Bumblebee*, Rimsky-Korsakov’s most celebrated composition is **Scheherazade** op.35, his symphonic suite in four movements depicting several episodes from *One Thousand and One Nights*, the collection of fairy tales from the Middle East collected during the so-called Islamic Golden Age (8th–14th centuries), and only rendered into English in the early 18th century. In the anglophone world, it is generally known as *The Arabian Nights*.

Rimsky was by no means the first classical composer (nor the last) to be inspired by this collection — Boieldieu, Weber, Cherubini, Schumann, Cornelius are among those who preceded him — but it is his *Scheherazade* that has proved to be the most enduring and popular. This is how the composer described the sequence of events in the score: *The Sultan, convinced of the faithlessness of women, had sworn to put to death each of his wives after the first night. But the Sultana Scheherazade saved her life by diverting him with stories which she told him during a thousand and one nights. The Sultan, conquered by his curiosity, put off from day to day the execution of his wife and at last renounced entirely his bloody vows. Many wonders were narrated to the Sultan by the Sultana Scheherazade. For her stories, the Sultana borrowed the verses of poets and the works of folk songs, and she fitted together tales and adventures.*

There are two significant themes throughout the work – the powerful opening, which represents the Sultan, and a romantic melody which follows directly afterwards (played on the violin in the original orchestral version) portraying Scheherazade. Rimsky-Korsakov composed the work in the summer of 1888 and conducted the first performance on November 3 of that year in Saint Petersburg.

Rimsky originally gave titles to all four movements but decided against this when the published score appeared in 1889. However, when the Suite was first performed, the titles were given as: 1. The Sea and the Vessel of Sinbad. 2. The Tale of the Kalandar Prince. 3. The Young Prince and the Young Princess. 4. Festival at Baghdad — The Sea — The Vessel Is Wrecked on a Rock Surmounted by a Warrior of Bronze — Conclusion. 'All I desired,' wrote Rimsky, 'was that the hearer, if he liked my piece as symphonic music, should carry away the impression that it is beyond a doubt an Oriental narrative of some numerous and varied fairy-tale wonders and not merely four pieces played one after the other and composed on the basis of themes common to all the four movements.'

Jeremy Nicholas, 2019

Die russische Märchentradition ist tief in die russische Seele eingebettet. Die Musik jedes bedeutenden russischen Komponisten spiegelt dies wider. Im Fall von Sergei Prokofjew zeigt ein flüchtiger Blick auf die Liste seiner Kompositionen, wie wichtig Märchen und Legenden für seine kreative Vorstellungskraft waren, von *Das hässliche Entlein* (1914) bis zu *Peter und der Wolf* (1936) und *Aschenputtel* (1940–44).

Das kommunistische Regime war anfangs gegen eine Bewahrung dieser alten Märchenerzählungen (doch es gab bald nach), aber es war dasselbe Regime, das Prokofjew 1918 dazu veranlasste, sein Heimatland zu verlassen und sich nach Amerika zu begeben, und zwar über Sibirien nach Japan, von dort nach San Francisco und schließlich nach New York. Sein erstes Klavierrecital in der Aeolian Hall reichte kaum, die Ausgaben zu decken, und es rief bei Presse und Publikum eine gewisse Feindseligkeit hervor. Aber es zog die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Eine Firma lud den Komponisten ein, einige seiner Klavierwerke für Pianola aufzunehmen, und zwei Musikverlage bestellten bei ihm mehrere Klavierstücke. Dies resultierte in den **Märchen einer alten Großmutter** op. 31 und den vier Stücken op. 32. Die vier Sätze ohne Titel des op. 31 stehen in d-Moll, fis-Moll, e-Moll und h-Moll. Prokofjew selbst spielte die Uraufführung am 7. Januar 1919 in New York.

Mussorgsky betitelte seine berühmte Tondichtung (oder sein „musikalisches Bild“, wie er selbst das Werk bezeichnete) **Johannisnacht auf dem kahlen Berge**. Es wird üblicherweise zu *Eine Nacht auf dem kahlen Berge* abgekürzt oder auch mit dem bestimmten Artikel angekündigt. Gemäß der russischen Volkssage versammeln sich in der Nacht vor dem Johannisfest (24. Juni) Hexen, Zauberer und böse Geister,

angeführt vom schwarzen Gott Tschernobog, auf dem kahlen Berg (genauer gesagt auf dem Berg Triglav in der Nähe von Kiew) zu ausgelassenen Gelagen.

Die Komposition hatte eine lange Entstehungszeit, das Thema des Hexensabbats beschäftigte Mussorgsky viele Jahre lang. Die ersten Skizzen für ein Drama unter dem Titel *Die Hexe* entstanden 1860, wurden jedoch vom Komponisten nicht weiterverfolgt. Dann versuchte er 1867 daraus eine Fantasie für Klavier und Orchester zu machen. Diese wurde jedoch auch nie realisiert. Schließlich sollten sie Teil einer gemeinsamen Oper werden, *Mlada* — eine weitere Idee, die nie verwirklicht wurde. Als Mussorgsky 1877 an seiner Oper *Der Jahrmarkt von Sorotschinzy* arbeitete, beschloss er, seine Hexensabbatmusik als Intermezzo einzubauen.

Keines dieser Musikwerke wurde zu Mussorgskys Lebzeiten aufgeführt, und erst fünf Jahre nach seinem Tod trug sein Freund Rimsky-Korsakow die Skizzen zusammen, überarbeitete sie, orchestrierte sie neu und formte das gesamte Material zu einer Orchesterfantasie — dies ging so weit, dass einige Musikwissenschaftler behaupten, das Werk sei eher eine Originalkomposition von Rimsky-Korsakow als eine von Mussorgsky. Es wurde schließlich 1886 der Öffentlichkeit präsentiert. Es gibt, wie im Vorwort zur Partitur dargelegt, ein Programm zu der Musik: *Unterirdischer Klang von übernatürlichen Stimmen — Erscheinung der Geister der Finsternis, gefolgt von Satan — Verherrlichung des Satans und Feier der Schwarzen Messe — Die Sabbat-Gelage. — Auf dem Höhepunkt der Orgien vertreibt die Glocke der Dorfkirche, die in der Ferne ertönt, die Geister der Finsternis — Tagesanbruch*. Dieses Arrangement für Soloklavier wurde von Konstantin Tchernow (1865–1937) erstmals ca. 1902 veröffentlicht.

Weiter unten auf der Liste der Kompositionen Sergei Prokofjews stoßen wir auf seine *Fantasie über Scheherazade* (1926), die auf Themen des großen Orchester-Meisterwerks seines Lehrers basiert. Er produzierte davon sogar eine perforierte Notenrolle zum Abspielen auf der Pianola (im Mai 1926 für die Firma Duo-Art). Es ist jedoch nicht Prokofjews *Fantasie*, sondern eine Transkription der gesamten Partitur von Paul Gilson (1865–1942), für die sich Simon Trpčeski hier entschieden hat.

Nach dem *Hummelflug* ist **Scheherazade** op. 35 Rimsky-Korsakows berühmteste Komposition. Seine sinfonische Suite in vier Sätzen behandelt mehrere Episoden aus *1001 Nacht*, der Märchensammlung aus dem Nahen Osten, die während des so genannten islamischen Goldenen Zeitalters (8.–14. Jahrhundert) zusammengetragen und im frühen 18. Jahrhundert ins Englische übertragen wurde.

Rimsky-Korsakow war keineswegs der erste klassische Komponist (und auch nicht der letzte), der sich von dieser Sammlung inspirieren ließ — Boieldieu, Weber, Cherubini, Schumann, Cornelius gingen ihm u.a. voraus —, aber es ist seine *Scheherazade*, die sich als das beständigste und beliebteste dieser Musikstücke erwiesen hat. Der Komponist beschrieb die Abfolge der Ereignisse in der Partitur wie folgt: Der Sultan, der von der Treulosigkeit der Frauen überzeugt war, hatte geschworen, jede seiner Ehefrauen nach der ersten Nacht zu töten. Aber die Sultana Scheherazade rettete ihr Leben, indem sie ihn mit Geschichten ablenkte, die sie ihm in tausendundeiner Nacht erzählte. Der Sultan, von seiner Neugier getrieben, verschob die Hinrichtung seiner Frau von Tag zu Tag und verzichtete schließlich gänzlich auf seine blutigen Gelübde. Viele Wunder wurden dem Sultan von der Sultana Scheherazade erzählt. Für ihre Geschichten griff die Sultana auf die Verse von Dichtern sowie Volksliedern zurück und verband Geschichten und Abenteuer.

Im gesamten Werk gibt es zwei wichtige Themen: die kraftvolle Eröffnung, die den Sultan darstellt, und eine unmittelbar darauf folgende romantische Melodie (in der ursprünglichen Orchesterversion auf der Violine gespielt), die Scheherazade charakterisiert. Rimsky-Korsakow hat das Werk im Sommer 1888 komponiert und dirigierte die Uraufführung am 3. November desselben Jahres in Sankt Petersburg.

Rimsky-Korsakow gab ursprünglich allen vier Sätzen Titel, entschied sich jedoch wieder dagegen, als die veröffentlichte Partitur 1889 erschien. Bei der Uraufführung der Suite wurden die Titel jedoch wie folgt angegeben: 1. Das Meer und Sinbads Schiff. 2. Die Geschichte vom Prinzen Kalender. 3. Der junge Prinz und die junge Prinzessin. 4. Feier in Bagdad — Das Meer — Das Schiff zerschellt an einer Klippe unter einem bronzenen Reiter — Abschluss. „Alles, was ich wünschte“, schrieb Rimsky, „war, dass beim Hörer, wenn ihm mein Stück als sinfonische Musik gefiel, der Eindruck erweckt wurde, dass es sich zweifellos um eine orientalische Erzählung zahlreicher und vielfältiger Märchenwunder handele und nicht nur um vier Stücke, die nacheinander gespielt werden und auf Themen beruhen, die allen vier Sätzen gemeinsam sind.“

Jeremy Nicholas, 2019

Übersetzung: Anne Schneider

I would like to dedicate this recording to “my Scheherazade” – Daniela!

Би сакал да го посветам овој диск на „мојата Шехерезада“ - Даниела!

My sincere gratitude to KulturOp / Slavčo Spirovski / Božana Trpčeska for their special help with this release.

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Venue: The Friary, Liverpool, UK

Date: 23 April (Tracks 1–5) & 3 May 2018 (Tracks 6–9)

Producer: Andrew Cornall

Engineer: Philip Siney

Mixing and mastering: Ian Watson

Piano: Steinway & Sons — Model D Serial numbers 563535 (Tracks 1–5) & 576763 (Tracks 6–9)

Cover photo: © Benjamin Ealovega / KulturOp – Slavčo Spirovski

Other photos: © Benjamin Ealovega / KulturOp (p.2); © KulturOp (p.6)

Design by Paul Marc Mitchell for

www.onyxclassics.com

www.trpceski.com

www.onyxclassics.com