

Deutschlandfunk Kultur

Sergey
TANEYEV

Violin Sonata • Piano Quintet, Op. 30

Spectrum Concerts Berlin

Eldar Nebolsin, Piano

Boris Brovtsyn, Mohamed Hiber, Violin

Gareth Lubbe, Viola • Alexey Stadler, Cello

Sergey Ivanovich Taneyev (1856–1915)

Violin Sonata in A minor • Piano Quintet in G minor, Op. 30

With this album, Naxos and Spectrum Concerts Berlin continue to explore the music of a composer who was universally respected and admired during his lifetime, but whose work has for the most part languished unheard since his death over a century ago. His chamber music compositions in particular were once placed on a par with the compositions of the great Viennese masters, and regarded as a 'model of pure style and sublime art', as stated in Walter Willson Cobbett's *Cyclopedic Survey of Chamber Music* from 1929.

Sergey Ivanovich Taneyev was born on 25 November 1856. At the age of nine he was accepted into the Moscow Conservatoire, where he studied the piano with Nikolay Rubinstein and composition with Pyotr Il'yich Tchaikovsky. He became the first student in the institution's history to graduate with a gold medal in both his chosen instrument and in composition. Shortly afterwards, he played the Moscow premiere of Tchaikovsky's *Piano Concerto No. 1*, originally intended for Rubinstein, and went on to premiere all of his other works for piano and orchestra, including the *Piano Concerto No. 3* as well as the *Andante and Finale*, which he prepared editorially for publication after the composer's death.

Taneyev himself started teaching at the Moscow Conservatoire in 1878, first harmony and instrumentation, and later piano and composition. He finally became the institution's director, revising the complete syllabus during his four-year tenure. 'He is the finest master of counterpoint in Russia, and I even doubt that he has an equal in the West' said Tchaikovsky of his protégé, advocate and friend. Among Taneyev's students were Reinhold Glière, Sergey Mikhailovich Lyapunov, Nikolay Medtner, Sergey Rachmaninov and Alexander Scriabin. After resigning from the Conservatoire in 1905, he intensified his career as a concert pianist, writing several compositions for his own use, among which are the two included on this album. He also published a widely used textbook on counterpoint. At Scriabin's funeral in April 1915, Taneyev contracted pneumonia and eventually died of a heart attack on 19 June of the same year.

Taneyev was widely respected and admired as a composer while remaining a loner in the Russian musical landscape. Most important for him in his compositional work were balanced structures and a thorough processing of the musical material. He designed in advance the overall plan of a composition, carefully weighing the proportions of its individual parts. He then systematically investigated the contrapuntal possibilities of his motifs and how they could be combined with each other. The impression of unity that one gets from most of his compositions originates not least in the fact that their themes derive from each other through inversion, retrograde, augmentation or diminution. This high degree of construction has earned Taneyev the reputation of being merely a purveyor of dry counterpoint, an accusation that is eloquently refuted by his most successful compositions.

The *Violin Sonata in A minor* was composed in 1911; however, it was not published at the time, only appearing in print three decades after Taneyev's death. Characteristic of this neo-Classical work are a distanced depiction of its various moods and expressions, as well as the avoidance of virtuoso outbursts: with the exception of the first, all movements end in *pianissimo*.

The first movement is in sonata form. The main motif, characterised by a sharply dotted rhythm, is followed by a songful second subject in the relative key of C major. Both instruments participate equally in the introduction of the two themes, Taneyev astutely drawing the respective accompanying phrases from his melodic material. The development is based mainly on the first theme, which becomes the subject of an imitative passage. The recapitulation, in which the secondary theme is heard in A major, ends abruptly with an A minor cadence. The unpretentious slow movement in F major is redolent of a Mendelssohnian 'song without words'. Therein, Taneyev juxtaposes a light-hearted first subject with a motif in the minor mode that is accompanied by pulsating quavers. As in the first movement, a phrase derived from the main motif is morphed into an accompanying figure. In the playful yet melancholic minuet, Taneyev returns to the main key. The movement's characteristic 3/4 rhythm is enlivened by syncopated accents. In the middle section, entitled 'Musette', Taneyev uses the violin's open strings effectively as drones. The reprise of the main section is followed by a short coda in which all the thematic elements come together. The last movement begins with a seemingly conventional theme that, however, immediately takes unusual paths, as Taneyev teases the listener with varying phrase lengths and ever-changing counterpoints. The songlike middle section contrasts effectively with the striking rhythm of the main motif, the recapitulation of which leads to a conciliatory coda in A major.

Taneyev's *Piano Quintet* was written directly before the *Violin Sonata* but is, contrastingly, a work in the grandest scale. The composer himself premiered it during a tour of Germany in 1911, together with the Bohemian String Quartet, one of the most renowned ensembles of the time, which consistently supported Taneyev's music. This piece – as well as Taneyev's *Violin Sonata*, and the *Piano Quartet* that Spectrum Concerts Berlin has already recorded for Naxos (8.574367) – remained in the repertoire of Russian artists from the Soviet era such as David Oistrakh, Maria Yudina and the Moscow Beethoven Quartet, who made recordings of all of them.

The first movement's extended slow introduction already foreshadows the motifs of its main section: the descending cell with which the work begins turns out in due course to be the main theme of the *Allegro patetico*, whose rousing secondary subject is in turn the inversion of this motif. The four string instruments often play without the piano, providing for greater tonal contrasts. The first movement's sections are clearly structured: the exposition ends with a general pause, while the recapitulation and the coda are each spectacularly heralded by bell-like bass notes from the piano, which is treated with great virtuosity throughout. Duplets and triplets are combined in the breezy, sparkling *Scherzo*, its songlike middle section punctuated by triplets that anticipate the main section's return; both these elements will be juxtaposed in the coda.

The following *Largo* is built like a stately Baroque passacaglia: the bass – a descending scale (which, incidentally, had already been hinted at in the coda of the previous *scherzo*) – is repeated some 40 times by all the instruments in different combinations and is used as a ground for several episodes of the most varied character. The finale, which features a spirited main subject, recapitulates some of the work's earlier themes. In the concluding section, the grandiose secondary theme from the first movement is taken up again and combined with the finale's main motif, thus bookending the entire 45-minute composition in an overwhelming manner.

Carlos María Solare

Sergej Iwanowitsch Tanejew (1856–1915)

Violinsonate a-Moll • Klavierquintett g-Moll, Op. 30

Mit dieser Aufnahme setzen Naxos und Spectrum Concerts Berlin die Erforschung der Musik eines Komponisten fort, der zeitlebens allgemein geachtet und bewundert wurde, dessen Werk jedoch seit seinem Tod vor gut einhundert Jahren eher ein Schattendasein fristet. Dabei wurde gerade seine Kammermusik auf eine Stufe mit den Kompositionen der großen Wiener Meister gestellt und als „Muster reinen Stils und erhabener Kunst“ angesehen, wie es in Walter Willson Cobbetts Kammermusikführer (*Cyclopedic Survey of Chamber Music*) aus dem Jahr 1929 heißt.

Sergej Iwanowitsch Tanejew wurde am 25. November 1856 geboren. Mit neun Jahren wurde er am Moskauer Konservatorium aufgenommen, wo er Klavier bei Nikolai Rubinstein sowie Komposition bei Peter Tschaikowsky studierte. Er wurde der erste Student in der Geschichte der Institution, der bei seinem Abschluss die Goldmedaille sowohl im Instrumentalfach als auch in Komposition gewann. Kurz danach spielte er die Moskauer Erstaufführung des ursprünglich Rubinstein zugeordneten Ersten Klavierkonzerts von Tschaikowsky und hob anschließend alle dessen weitere Werke für Klavier und Orchester aus der Taufe, inklusive des Dritten Klavierkonzertes sowie des *Andante und Finale*, denen er nach dem Tod des Komponisten editorisch zur Veröffentlichung verhalf.

Ab 1878 unterrichtete Tanejew selber am Konservatorium, zunächst Harmonielehre und Instrumentation, später auch Komposition und Klavier. 1885 wurde er schließlich Direktor der Institution und überarbeitete in seiner vierjährigen Amtszeit den gesamten Lehrplan. „Er ist der beste Meister des Kontrapunkts in Russland, wobei ich sogar bezweifle, dass es im Westen seinesgleichen gibt“, sagte Tschaikowsky über seinen Protégé, Fürsprecher und Freund. Zu Tanejews Schülern zählten Reinhold Glière, Sergei Ljapunow, Nikolai Medtner, Sergei Rachmaninow und Alexander Skrjabin. Nach seinem Ausscheiden aus dem Konservatorium 1905 trat er vermehrt als Pianist auf und schrieb mehrere Kompositionen für seinen eigenen Gebrauch, darunter die beiden, die in diesem Album enthalten sind. Zudem veröffentlichte er ein vielbeachtetes Lehrbuch über Kontrapunkt. Bei Skrjamins Begräbnis im April 1915 zog sich Tanejew eine Lungenentzündung zu und starb schließlich am 19. Juni desselben Jahres an einem Herzanfall.

Tanejew blieb ein Einzelgänger in der russischen Musiklandschaft, wenngleich er allgemein respektiert und bewundert wurde. Am Wichtigsten bei der Kompositionsarbeit waren ihm ausgewogene Strukturen und eine gründliche Verarbeitung des musikalischen Materials. Er pflegte den Gesamtplan einer Komposition im Voraus zu entwerfen und die Proportionen der einzelnen Teile genau abzuwägen. Zudem untersuchte er systematisch die kontrapunktisch-kombinatorischen Möglichkeiten seiner Motive. Der Eindruck von Geschlossenheit, den die meisten seiner Kompositionen erwecken, rührt nicht zuletzt daher, dass deren Themen durch Umkehrung, Krebsbewegung, Augmentation oder Diminution voneinander abgeleitet werden. Dieser hohe Grad an Konstruiertheit hat Tanejew den Ruf eingehandelt, bloß ein trockener Kontrapunktiker zu sein, einen Ruf, der jedoch von seinen gelungensten Kompositionen eloquent widerlegt wird.

Die Violinsonate a-Moll entstand 1911; sie wurde allerdings nicht veröffentlicht und erschien erst rund drei Jahrzehnte nach Tanejews Tod im Druck. Charakteristisch für dieses neoklassizistisch angehauchte Werk sind eine distanzierte Darstellung der verschiedenen Stimmungs- und Ausdruckswelten sowie die Vermeidung virtuoser Ausbrüche: Mit Ausnahme des ersten, enden alle Sätze im pianissimo.

Der erste Satz ist in Sonatenhauptsatzform gehalten. Dem von scharf punktierten Rhythmen geprägten Hauptmotiv folgt ein gesangliches zweites Thema in der Relativtonart C-Dur. Beide Instrumente beteiligen sich gleichberechtigt an der Einführung der beiden Themen, wobei Tanejew die jeweiligen Begleitfloskeln geschickt aus dem Tonvorrat des melodischen Materials herleitet. In der Durchführung wird das erste Thema imitatorisch verarbeitet. Die Reprise, in der das Seitenthema in A-Dur erklingt, wird abrupt mit einer a-Moll-Kadenz abgeschlossen. Der schlichte langsame Satz in F-Dur mutet wie ein Mendelssohn'sches „Lied ohne Worte“ an. Darin stellt Tanejew einem unbeschwerten ersten Thema ein von pulsierenden Achteln begleitetes Moll-Motiv gegenüber. Wie im ersten Satz wird auch hier eine aus dem Hauptmotiv gewonnene Phrase zur Begleitfigur umfunktioniert. Im verspielt-wehmutsvollen Menuett kehrt Tanejew zur Haupttonart zurück. Der charakteristische Dreivierteltakt wird durch synkopierte Betonungen angereichert. Im mit „Musette“ überschriebenen Mittelteil setzt Tanejew die leeren Saiten der Violine als effektvolle Bordun-Töne ein. Der Wiederholung des Hauptteils folgt eine kurze Coda, in der alle thematischen Zellen zusammenkommen. Der letzte Satz beginnt mit einem scheinbar konventionellen Motiv, das jedoch sofort ungewöhnliche Wege einschlägt, denn Tanejew spielt mit variierenden Phrasenlängen und immer wechselnden Gegenstimmen. Der gesangliche Mittelteil kontrastiert effektiv mit dem markanten Rhythmus des Hauptmotivs, dessen Reprise in eine versöhnliche A-Dur-Coda mündet.

Tanejews Klavierquintett entstand unmittelbar vor der Violinsonate. Im Gegensatz zu ihr handelt es sich dabei jedoch um ein Werk größten Ausmaßes. Der Komponist selbst hob es während einer Deutschland-Tournee im Jahr 1911 aus der Taufe. Mit dabei war das Böhmisches Streichquartett, eines der namhaftesten Ensembles jener Zeit, das sich kontinuierlich für Tanejews Schaffen einsetzte. Dieses Werk – und übrigens auch Tanejews Violinsonate sowie das Klavierquartett, das Spectrum Concerts bereits für Naxos eingespielt hat – behielten noch während der Sowjetzeit einen Platz im Konzertrepertoire russischer Künstler wie etwa David Oistrakh, Maria Yudina und dem Moskauer Beethoven Quartett, die sie für die Schallplatte aufgenommen haben.

Die ausgedehnte langsame Einleitung des ersten Satzes kündigt bereits die Motivik des Hauptteiles an: Das absteigende Motiv, mit dem das Werk beginnt, entpuppt sich zu gegebener Zeit als das Hauptthema des Allegro patetico, dessen aufbegehrendes Seitenthema wiederum die Umkehrung dieses Motivs ist. Die vier Streichinstrumente spielen immer wieder ohne das Klavier, um den klanglichen Kontrast zu steigern. Die Abschnitte des Kopfsatzes sind klar strukturiert: Die Exposition endet mit einer Generalpause, die Reprise und die Coda werden jeweils durch glockenartige Basstöne des durchweg höchst virtuos behandelten Klaviers spektakulär eingeläutet. Im luftigprickelnden Scherzo werden Zweier- und Dreierhythmen miteinander kombiniert; der gesangliche Mittelteil wird durch eingeworfene Triolen gegliedert, die die Rückkehr des Hauptteils vorwegnehmen. Beide Satzteile kommen in der Coda zusammen.

Das darauffolgende Largo ist wie eine stattliche barocke Passacaglia gebaut: Etwa vierzig Mal wird der Bass – eine absteigende Tonleiter (die übrigens in der Coda des vorausgegangenen Scherzos schon angedeutet worden war) – abwechselnd von allen Instrumenten wiederholt und als Grundlage für mehrere Episoden unterschiedlichsten Charakters gebraucht. Das Finale wartet mit einem schwungvollen Hauptmotiv auf und streift zusammenfassend einige frühere Themen des Werkes. Im abschließenden Abschnitt wird das grandiose Seitenthema aus dem ersten Satz wieder aufgenommen und mit dem Motiv aus dem Finale verbunden, wodurch die ganze dreiviertelstündige Komposition auf überwältigende Weise eingerahmt wird.

Carlos María Solare

Also available

8.574367

Eldar Nebolsin

Photo: Noah Shaye

Pianist Eldar Nebolsin enjoys a career as soloist, recitalist and chamber music player, appearing with conductors, orchestras and colleagues of international distinction. In 2005, he was unanimously awarded First Prize in the Sviatoslav Richter International Piano Competition in Moscow, where he was also honoured with the special award for the Best Classical Concerto Performance. Eldar Nebolsin is professor of piano at the Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. His discography includes numerous solo and chamber music releases on Naxos.

Boris Brovtsyn

Photo: Andrej Grilc

Boris Brovtsyn is a frequent guest at Les Grands Interprètes chamber music series in Geneva and Spectrum Concerts Berlin, where he has appeared in every season since 2008. A fourth-generation musician, Brovtsyn started to play violin under the guidance of his grandfather, a student of Lev Tzeitlin and Abram Yampolsky. After graduating from the Moscow Tchaikovsky Conservatory where he studied with Maya Glezarova, Brovtsyn made his UK debut with the BBC Philharmonic conducted by Rumon Gamba and soon relocated to London. He completed his studies with David Takeno at the Guildhall School of Music & Drama, and taught there himself from 2010 until 2016. He currently holds a professorship at the Musik und Kunst Privatuniversität in Vienna.

www.borisebrovtsyn.com

Mohamed Hiber

Born in Pantin in 1995, Mohamed Hiber is a distinctive soloist and enthusiastic chamber music player. He studied with Ana Chumachenco in Madrid at the Escuela Superior de Música Reina Sofía and then in Munich at the Music Academy. As concertmaster of the West-Eastern Divan Orchestra and fellow of the Anne-Sophie Mutter Foundation he often works with Daniel Barenboim and Anne-Sophie Mutter. Hiber has performed as a soloist with the London Symphony Orchestra, Czech Philharmonic, Philharmonie Südwestfalen, Philharmonie Baden-Baden, MDR-Sinfonieorchester, Danubian Orchestra, Royal Chamber Orchestra of Wallonia and Gstaad Festival Orchestra.

www.mohamed-hiber.com

Gareth Lubbe

Photo: Olsi Shehu

South African-born violist and overtone singer Gareth Lubbe appears as a soloist and chamber musician throughout Europe, America, Africa and Asia. For several years, he was principal violist of the Gewandhausorchester Leipzig before taking the post of professor at the Folkwang University of the Arts in Essen. He is a regular guest artist and educator at festivals such as Stellenbosch (South Africa), Kuhmo (Finland) and Purbeck (UK) International Chamber Music Festivals, among many others, including Spectrum Concerts Berlin.

Alexey Stadler

Cellist Alexey Stadler was the winner of the 2012 TONALi Grand Prix and made his debut at the BBC Proms in 2016. He performs with orchestras including the San Francisco Symphony, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin and Royal Liverpool Philharmonic Orchestra working with conductors Vasily Petrenko, Michael Sanderling, Vladimir Ashkenazy and others. Festival appearances include Gstaad Menuhin Festival, International Chamber Music Festival (Stavanger) and Mozartfest Würzburg. Stadler studied with Wolfgang Emanuel Schmidt at the Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. He recently became professor of cello at the Hochschule für Musik und Theater in Hamburg and curator of symposiums/artistic advisor of the Krzyżowa-Music Chamber Music Festival. Stadler performs on a cello by David Tecchler dated 1715.

www.alexeystadler.com

Photo: Marco Borggreve

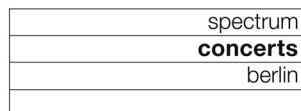
Spectrum Concerts Berlin

From left to right: Mohamed Hiber, Alexey Stadler, Boris Brovtsyn, Gareth Lubbe, Eldar Nebolsin, Michael Havenstein (recording producer)

Spectrum Concerts Berlin was founded by the American-German cellist Frank Sumner Dodge and is considered one of Germany's most significant voices in the world of chamber music. Critics have showered praise for years, both for reviews of live performances at the Philharmonie's Kammermusiksaal, and recordings. Spectrum Concerts Berlin members include, in addition to those on this recording, Janine Jansen, Alexander Sitkovetsky, Clara-Jumi Kang, Julia-Maria Kretz, Hartmut Rohde, Jens Peter Maintz, Torleif Thedéen, Ya-Fei Chuang and Robert Levin, among many others. The mission of the organisation expanded in 2006 with the opening of Spectrum Concerts Berlin – USA, Inc., a sister organisation based in New York City which presented Spectrum's work to audiences at Carnegie Hall's Zankel Hall, The Times Center and other venues on the east and west coasts. Spectrum Concerts Berlin adds this second recording of chamber music by Sergey Taneyev to its 36th season (2024). It is Spectrum's 16th release on the Naxos label.

Sergey Taneyev's music was acclaimed by some as a 'model of pure style and sublime art', but he was a loner whose supreme mastery of European Classical technique placed him outside the more nationalist trends of the day. The *Violin Sonata in A minor* is neo-Classical in its reserved and often song-like moods and expressions. It contrasts with the grand scale of the *Piano Quintet in G minor* in which the virtuoso nature of the piano writing reflects Taneyev's own prowess, and the brilliant integration of the works' themes cumulate into an overwhelming conclusion.

Sergey Ivanovich
TANEYEV
(1856–1915)

Deutschlandfunk Kultur

Violin Sonata in A minor (1911) 22:50

1	I. Allegro	6:18
2	II. Adagio cantabile	6:06
3	III. Minuetto: Allegretto	4:16
4	IV. Allegro ma non troppo	6:10

Piano Quintet in G minor, Op. 30 (1910–11) 45:13

5	I. Introduzione: Adagio mesto – Allegro patetico	19:01
6	II. Scherzo: Presto	6:21
7	III. Largo	9:28
8	IV. Finale: Allegro vivace	10:23

Spectrum Concerts Berlin

Boris Brovtsyn, Violin 1–4, Violin I 5–8

Mohamed Hiber, Violin II 5–8 • Gareth Lubbe, Viola 5–8

Alexey Stadler, Cello 5–8 • Eldar Nebolsin, Piano

Frank S. Dodge, Artistic Director

A co-production with Deutschlandfunk Kultur

Recorded: 21–22 November 2023 at the Jesus-Christus-Kirche, Berlin-Dahlem, Germany

Producer: Stefan Lang (Deutschlandfunk Kultur) • Recording producer and post-production: Michael Havenstein

Editors: Michael Havenstein, Frank S. Dodge • Booklet notes: Carlos María Solare

Publishers: Muzyka 1–4, Russischer Musikverlag 5–8

Sponsored by Förderkreis SPECTRUM CONCERTS BERLIN e.V.

Cover image: *Palatine* by Christopher Pelley (b. 1955). Used with permission.

© & © 2024 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com