

CHANDOS

GINASTERA

— ORCHESTRAL WORKS 3 —

Piano Concerto No. 1 · Concierto argentino
Variaciones concertantes

BBC

Philharmonie

XIAYIN WANG piano

JUANJO MENA

Jesus Moreno / Boosey & Hawkes Collection / ArenaPAL

Alberto Ginastera, with Barbara Nissman, c. 1982

Alberto Ginastera (1916 – 1983)

Orchestral Works, Volume 3

Concerto No. 1, Op. 28 (1961)* 24:56
for Piano and Orchestra
Dedicated to the memory of Serge and Natalie Koussevitzky

- I Cadenza e varianti
[Cadenza]
Largo – Più mosso – Con moto – Larghetto –
Varianti
Variante I. Molto lento –
Variante II. Quasi l'istesso tempo –
Variante III. Allegretto –
Variante IV. L'istesso tempo –
Variante V. Più mosso –
Variante VI. Misterioso –
Variante VII. Irrealmente –
Variante VIII. Pastorale –
Variante IX. Allegro –
Variante X. L'istesso tempo –
Coda. Con moto – Largo (Tempo I) – Vivace 8:41

2	II	Scherzo allucinante. Veloce	4:57
3	III	Adagissimo. Tempo molto flessibile – Movendo, un poco agitato – Tempo I – Liberamente – A tempo –	5:47
4	IV	Toccata concertata. Presto	5:22

Variaciones concertantes, Op. 23 (1953)[†] **23:02**

for Chamber Orchestra

...la dedico a la Sra. Leonor H. de Caraballo y al Mtro. Igor Markevitch
como testimonio de profundo agradecimiento y amistad.

Alberto Ginastera

5	I	Tema per Violoncello ed Arpa. Adagio molto espressivo –	1:58
6	II	Interludio per Corde. L'istesso tempo –	1:41
7	III	Variatione giocosa per Flauto. Tempo giusto –	1:01
8	IV	Variatione in modo di Scherzo per Clarinetto. Vivace	1:50
9	V	Variatione drammatica per Viola. Largo	3:25
10	VI	Variatione canonica per Oboe e Fagotto. Adagio tranquillo –	2:25
11	VII	Variatione ritmica per Tromba e Trombone. Allegro –	0:35
12	VIII	Variatione in modo di Moto perpetuo per Violino. L'istesso tempo	1:03

13	IX	Variación pastorale per Corno. Largamente espressivo –	2:18
14	X	Interludio per Fiati. Moderato –	1:15
15	XI	Ripresa dal Tema per Contrabasso. Adagio molto espressivo –	1:52
16	XII	Variación finale in modo di Rondo per Orchestra. Allegro molto	3:34
		Concierto argentino (1935)*	17:50
		for Piano and Orchestra	
		Dedicated to Hugo Balzo	
17	I	Allegretto cantabile – Andantino – Tempo I – Andantino – Cadencia – Tempo I	8:10
18	II	Adagietto poético	5:01
19	III	Allegro rústico – Presto	4:33
			TT 66:08

Xiayin Wang piano*
BBC Philharmonic
Igor Yusefovich* · **Zoe Beyers†** guest leaders
Juanjo Mena

Ginastera:

Concierto argentino / Variaciones concertantes / Piano Concerto No. 1

Concierto argentino

The creative genius of Alberto Ginastera (1916 – 1983) – which would make him the leading South-American composer of his generation – was evident from an early age. His first acknowledged work, the highly coloured ballet score *Panamá*, Op. 1 was by no means the only interesting piece he wrote while still a student at the Conservatorio Nacional de Música in Buenos Aires. One of the most significant scores of the same period is the *Concierto argentino*, which Ginastera wrote in 1935, when he was nineteen. After the first performance (by its dedicatee, Hugo Balzo) he withdrew it, however. The forgotten score resurfaced years later in the Fleisher Collection of manuscripts at the Free Library of Philadelphia, where it was unearthed by the pianist and Ginastera specialist Barbara Nissman who gave the first modern performance in 2011.

According to Nissman, the composer had another look at the score towards the end of his life, intending to revise it. While the result might have been a work of superior craftsmanship, it would not

have invalidated the original, the major attraction of which is its reckless, youthful exuberance, its disregard for good taste and academic correctness. At the same time it is remarkable for indicating how the music of Ginastera would develop during the next ten years or so. The major, life-long source of his inspiration, his native Argentina, is evident even in the title of the work. The concerto is alive with Latin-American dance rhythms, above all those of the malambo, which are such a distinctive feature of what is still his most popular work, *Estancia*, Op. 8, the ballet that he would write six years later.

The outer sections of the first movement are dominated by a 6/8 piano ostinato which explodes periodically into glissandos covering much of the keyboard. The piano ostinato is offset at an early stage by the syncopated rhythms of a dance tune introduced by woodwind and subsequently taken up by the whole orchestra. A change of tempo to *Andantino* persuades the piano to reveal a more lyrical side to its personality, which it does in a brief solo episode before passing the melodic responsibility to the orchestra. The two tempi and their respective

material continue to alternate until the extravagantly written *Cadencia*, which opens modestly but prophetically with a rising arpeggio based on the open strings of the six-string guitar; this would prove a lasting Ginastera feature, his personal signature.

The melody quietly introduced by the strings and repeated by a clarinet at the beginning of the *Adagietto poético* is as poetic as the tempo heading suggests. The piano enters with its own expressive melody, one that, as it goes on, gently toys with an allusion to the distinctive rhythm of the tango. There are pre-echoes of *Estancia* here, as there are in the third movement, the clue to the character of which is in its tempo heading, *Allegro rústico*: it seems to be inspired by some rough and ready celebration in the pampas. Powered like the first movement by a piano ostinato, it prominently features echoes of 'out of tune' pairs of instruments, beginning with clarinets not quite in unison, and treats other instruments in the same satirical but not unaffectionate way. The piano is silent during a raucous orchestral episode before taking up its ostinato to drive the work to its jubilant *Presto* ending.

Variaciones concertantes, Op. 23
Ginastera identified three periods in his

development as a composer. The first (to which the *Concierto argentino* obviously belongs) he described as 'objective nationalism', a period when he was drawing directly on Argentine folk music. The second he defined as 'subjective nationalism', when he was using the same kind of material in a more personal and abstract form in accordance with the development of his harmonic ideas. One of the major adornments of that second period is the *Variaciones concertantes*, which was commissioned by the Asociación Amigos de la Música of Buenos Aires and first performed in 1953 by the orchestra of that organisation, conducted by Igor Markevitch, one of the dedicatees.

More than a set of variations, the *Variaciones concertantes* is also a concerto for orchestra, as the (Spanish) title indicates. The theme, as introduced in the first section, *Tema*, is in two simultaneous parts: the harp arpeggios based on the open strings of the six-string guitar (E - A - D - G - B - E) and the wide-ranging, precariously exposed cello solo which enters in the first bar. It leads directly into an interlude for muted strings, which is followed without a break by a brilliant *giocosa* variation for flute and then a no less brilliant scherzo for clarinet. There is a pause before the next variation, a dramatic multi-stopped soliloquy for viola. Another

pause precedes a texturally ingenious canon for oboe and bassoon accompanied by strings alone, and an aggressively rhythmic outing for trumpet and trombone with the whole orchestra. The next variation is a *moto perpetuo* for solo violin, which is followed by a pause and then a contrastingly expressive opportunity for solo horn in pastoral mode.

At this point there is a short and quiet interlude for wind instruments, followed by a timely reminder of the *Tema* featuring harp as before but with a virtuoso double-bass in the place originally occupied by the cello. The work ends *Allegro molto* with a rondo based on the theme, introduced by piccolo and clarinet in the opening bars and involving the whole orchestra in an ever-changing display of orchestral colour and a breathtakingly sustained expression of rhythmic vitality.

Piano Concerto No. 1, Op. 28

Ginastera defined the third phase of his development as a period of 'neo-expressionism'. Not quite abandoning the inspiration he found in Argentina, he aligned himself in these late years with the Viennese expressionism of Schoenberg and Berg. Not surprisingly in the circumstances, Piano Concerto No. 1 (which was commissioned by the Koussevitzky Foundation, dedicated to the memory of Serge and Natalie

Koussevitzky, and first performed by João Carlos Martins and the National Symphony Orchestra in Washington in 1961) is constructed at least in part according to twelve-note principles.

That much is evident from the opening bars of the first movement, *Cadenza e varianti*, in which on a short but massive *crescendo* the orchestra introduces the basic twelve-note material and the piano replies in Lisztian double octaves, spelling the note-row in a different way. An extended and formidable display of piano scoring, the *Cadenza* ends in a brief silence to be followed by ten variations, some of them very short, beginning with a quiet *Molto lento* for piano alone and including a *Misterioso* so quiet as to be scarcely perceptible and a *Pastorale* for woodwind and solo cello. A coda reaches some fiercely percussive closing bars.

The *Scherzo allucinante* is a masterpiece of magical scoring. According to the composer, it is 'very fast and is played throughout with the dynamics *pianissimo*'. In fact, that is not quite true as, to mark the apex of the arch form on which the movement is constructed, there is a very loud entry of four horns, piano, and percussion. After that the dynamic level falls to accommodate the rustling activity and the unreal atmosphere with which the movement began.

The third movement, *Adagissimo*, the slowest of slow movements, begins with a highly expressive viola solo which provokes a passionate outcry from the whole orchestra. The response from the piano is a Schoenbergian passage of wide-spaced melody, enhanced by octave displacements, and then its own impassioned outcry. In an effort, it seems, to pacify the soloist the strings quote a few bars from the *Andante con moto* of Beethoven's Fourth Piano Concerto, in which there is a similar dialogue between piano and orchestra. At the end of the movement Ginastera's signature arpeggio, based on the open strings of the six-string guitar, rises on the piano and, very quietly, on the strings.

The *Toccata concertata* is a *tour de force* of sustained rhythmic energy. Twelve-note harmonies apparently forgotten but the malambo vividly remembered, the opening theme recurs four times during the course of a frenzied rondo in which the three episodes, far from offering contrast, add to the extraordinary vitality of the piece. A yet more energetic coda ends with a massive quadruple *forte* from the orchestra combined with a heavily dissonant chord on the piano.

© 2018 Gerald Lerner

A note by the conductor

Alberto Ginastera composed the *Concierto argentino* for piano and orchestra when he was only nineteen, and it was dedicated to his good friend Hugo Balzo, who gave the premiere of the work in 1936. However, after its premiere, Ginastera decided to withdraw it from publication. Towards the end of his life he considered revising the concerto in order to publish it, but he died before doing so. Fortunately, the manuscript was discovered, in The Fleisher Collection, Philadelphia, by the pianist Barbara Nissman, and it was re-premiered by her at the University of Michigan in 2011. The concerto is a clear indication of the interest which the composer took in the folk music of his country, material that he knew how to edit and reconstruct for use in many of the works in his first compositional period – the ballets *Panambi*, Op. 1 and *Estancia*, Op. 8, both of which have been recorded by the BBC Philharmonic for Chandos (CHAN 10884 and CHAN 10923), the *Tres Danzas Argentinas*, Op. 2 and the *Danzas Criollas*, Op. 15 – creating magical, sensual, and spine-chilling sound worlds with rich rhythmical elements, gently beautiful melodies, and splendid dances full of energy, which paint a picture of the 'Pampas', the vast Argentinian plains.

Given the early successes he had in his own country, it is admirable that Ginastera

always had the drive to continue searching to improve, and it was this desire that motivated him to attend the Tanglewood Festival, in the USA, in 1945. Here he studied with Aaron Copland, a crucial encounter that would have a profound effect on the subsequent development of his music. The influences to which he was exposed there led to the composition of what are arguably his best works, which include without doubt the *Variaciones concertantes* (1953) for chamber orchestra. This could be seen as the culmination of a creative process that had started with *Ollantay* and *Pampeana* No. 3 (both also recorded by the BBC Philharmonic, CHAN 10884), continuing with the first string quartet and his first piano sonata. Igor Markevitch conducted the premiere of the *Variaciones concertantes*. The musical language of Ginastera has changed, and it contains thematic elements of his own, a personal treatment of rhythm, and a new structuring of musical ideas. This change is not dissimilar to that of Béla Bartók in the treatment of folk music. It is a work of great beauty, bright, highly contrasted, incredibly virtuosic, and very demanding of all the performers, in which each instrumental family of the orchestra is represented by a soloist. Particularly challenging are the lyrical solo for cello and its return on double-bass,

both of which are accompanied by harp, as well as that for viola and for horn, and others again of great virtuosity for flute, for clarinet, and for violin.

Throughout his life, his determined attitude towards musical development led Ginastera to understand the latest compositional techniques, atonality, the twelve-tone system, and serialism. His Piano Concerto No. 1, Op. 28 marks the start of this new period, which would continue with his Concerto for Strings, Op. 33, his opera *Bomarzo*, Op. 34, the Violin Concerto, Op. 63, and the Cello Concerto, Op. 68. It was João Carlos Martins who premiered Piano Concerto No. 1 in 1961 with the Boston Symphony Orchestra conducted by Erich Leinsdorf. The concerto begins with a mighty and colourful cadenza with orchestra, and then, through elegant variations, it develops lyricism, colour, sensuality, a sort of jovial brutality, and immense strength. A *Scherzo allucinante* leads us to an ethereal world which is very close to the 'night music' of Bartók. The *Adagissimo* that follows is intense, mysterious, and muted, with a beautiful solo for the cello, which reminds us of the *Variaciones concertantes*, its calm the preparation, as it were, for the storm that is the final movement, a colossal festive Toccata. In this, one can feel the

force, the rhythmic energy, the tension of the Argentinian dances, and even a virile 'malambo', albeit deconstructed and in a completely new language, that leads us almost to intolerance and disaster, leaving us breathless.

© 2018 Juanjo Mena

Translation: Georgina Williamson

The pianist **Xiayin Wang** is an artist of keen musicality and sweeping virtuosity, praised by *The New York Times* for her 'estimable grasp of pianistic color and her ability to maintain and illuminate a strand of melody within the thickest of textures'. She has released numerous celebrated recordings and performed throughout the world, from New York's Carnegie Hall and Lincoln Center to music centres in South America, Europe, and Asia. As *Musical America* put it: 'She can be at one moment sensual and the next rhythmically driving... with such assuredness, such delicacy, that one forgets the difficulties inherent in the performance, and is left breathless in musical awe.' Having begun piano lessons at the age of five, she completed her studies at the Shanghai Conservatory and garnered numerous prizes for her performances throughout China. She moved to New York in 1997 and

holds Bachelor's, Master's, and Professional Studies degrees from the Manhattan School of Music. She has performed with the Baltimore, Houston, Minnesota, Pacific Symphony, Chicago Philharmonic, and Pittsburgh Symphony orchestras, the Wiener KammerOrchester, Israel Chamber Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, and Orchestra Sinfonica di Roma. She has appeared in recital at Carnegie Hall and Alice Tully Hall, New York and the Mozart-Saal, Vienna, as well as in France, Italy, Hungary, Russia, Mexico, Cuba, Chile, Costa Rica, and her native China. Xiayin Wang has made numerous CDs for Chandos, her recent recording of Alberto Ginastera's Piano Concerto No. 2 with the BBC Philharmonic and Juanjo Mena hailed by *Gramophone* as 'jaw-droppingly impressive' and singled out by Alex Ross in *The New Yorker*. Her recordings of Rachmaninoff's Piano Sonatas were lauded by *BBC Music* for their 'flawless' technique and by *Gramophone* for their 'awesome clarity and poise'; her disc of American piano concertos was crowned disc of the month by *MusicWeb International*.

One of the BBC's six orchestras and choirs, the **BBC Philharmonic** is a creative and adventurous broadcasting orchestra, known for its versatility and exploration of new and

neglected repertoire. It performs more than 100 concerts a year, broadcasts frequently on BBC Radio 3, tours internationally, and makes several appearances annually at the BBC Proms. Youthful and innovative in nature, it manifests a passion for bringing classical music to new audiences and has seen collaborations with artists such as Clean Bandit, The 1975, Jarvis Cocker, Will Young, The Courteeners, and The xx. The Orchestra is led by its Chief Conductor, Juanjo Mena. In January 2017, it announced the appointment of Ben Gernon as its Principal Guest Conductor, John Storgårds taking the new title of Chief Guest Conductor. Both conductors took up their new roles in autumn 2017; Mark Simpson, the former BBC Young Musician of the Year, remains as Composer in Association.

The BBC Philharmonic is based in Salford, its strong Northern heartbeat evidenced by close relationships and partnerships within the Greater Manchester region, frequent tours around the North of England, performances at Manchester's Bridgewater Hall, and regular studio concerts at its home in MediaCityUK. It maintains a burgeoning Learning and Outreach programme, a strong involvement in the BBC's learning work, and stars in the BBC's second *Ten Pieces* film (winner of a Children's BAFTA award in

November 2016). Internationally renowned, it regularly tours in Europe and Asia, has made more than 250 recordings with Chandos Records, and remains a passionate champion of British composers and new music. It recently received a five-star review from *The Guardian* for its recordings of orchestral works by Copland under John Wilson, and launched a new series of innovative, technology-led concerts, The Red Brick Sessions, in partnership with BBC Research & Development and the University of Salford. www.bbc.co.uk/philharmonic

One of Spain's most highly regarded conductors, **Juanjo Mena** has held the position of Chief Conductor of the BBC Philharmonic since 2011, highlights of his tenure including concerts both in Manchester and at the BBC Proms, performances of symphonies by Mahler and Bruckner, a Schubert cycle, several acclaimed recordings, and seven worldwide tours. Principal Conductor of the Cincinnati May Festival and Associate Conductor of the Orquesta Nacional de España, he has been Artistic Director of the Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Chief Guest Conductor of the Orchestra del Teatro Carlo Felice in Genoa, and Principal Guest Conductor of the Bergen Philharmonic Orchestra. He has worked with major European orchestras such as the

Berliner Philharmoniker, London Philharmonic Orchestra, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Orchestre national de France, Oslo Philharmonic Orchestra, Orchestre national du Capitole de Toulouse, Orchestra Filarmonica della Scala, Milan, Orchester des Bayerischen Rundfunks, Swedish Radio Symphony Orchestra, and Danish National Symphony Orchestra.

He has conducted most of the leading North American orchestras, including the Baltimore, Boston, Cincinnati, Chicago, Pittsburgh, Montreal, New World, and Toronto symphony orchestras, New York and Los Angeles Philharmonic, Cleveland Orchestra,

Minnesota Orchestra, National Symphony Orchestra, and Philadelphia Orchestra. His discography for Chandos with the BBC Philharmonic comprises recordings of works by Ginastera, including a disc to mark the composer's centenary, Albéniz, Manuel de Falla (Recording of the Month in *BBC Music Magazine*), Gabriel Pierné (Editor's Choice in *Gramophone*), Montsalvatge, Weber, and Turina, all of which have gained excellent reviews from the specialist music press. Juanjo Mena has also made a critically acclaimed recording of Messiaen's *Turangalila-symphonie* with the Bergen Philharmonic Orchestra. www.juanjomena.com

Xiayin Wang

David White

Ginastera:

Concierto argentino / Variaciones concertantes / Klavierkonzert Nr. 1

Concierto argentino

Das kreative Genie Alberto Ginasteras (1916 – 1983), welches ihn zum führenden südamerikanischen Komponisten seiner Generation machen sollte, war schon in jungen Jahren offenkundig. Sein erstes offizielles Werk, die farbenfrohe Ballettpartitur *Panambi* op. 1, war durchaus nicht das einzige interessante Stück, das noch während seiner Studentenzeit am Conservatorio Nacional de Música in Buenos Aires entstand. Eine der wichtigsten aus der gleichen Zeit stammenden Kompositionen ist das *Concierto argentino*, welches Ginastera 1935 im Alter von neunzehn Jahren schrieb. Der Komponist zog es jedoch nach der Uraufführung durch den Widmungsträger Hugo Balzo wieder zurück. Die in Vergessenheit geratene Partitur tauchte Jahre später in der Manuskriptensammlung der Fleisher Collection in der Free Library of Philadelphia wieder auf, wo sie die Pianistin und Ginastera-Spezialistin Barbara Nissman aufstöberte, die 2011 auch die erste heutige Aufführung des Stücks spielte.

Laut Nissman wandte sich der Komponist dem Werk gegen Ende seines

Lebens erneut zu, in der Absicht, es zu überarbeiten. Während das Resultat einer solchen Überarbeitung möglicherweise eine handwerklich hochwertigere Komposition gewesen wäre, hätte sie doch das Original, dessen größter Reiz in seinem sorglosen jugendlichen Überschwang, seiner Missachtung des guten Geschmacks und der akademischen Korrektheit liegt, nicht entwertet. Gleichzeitig ist das Werk dafür bemerkenswert, dass es auf die Entwicklung von Ginasteras Musik über etwa die nächsten zehn Jahre hindeutet. Seine große, lebenslange Inspirationsquelle, seine argentinische Heimat, ist bereits im Titel des Werks augenfällig. Das Konzert wimmelt von lateinamerikanischen Tanzrhythmen, besonders all jenen des Malambo, welche auch ein solch charakteristisches Merkmal seines immer noch populärsten Werks *Estancia* op. 8 darstellen, dem Ballett, das er sechs Jahre später schreiben sollte.

Die äußeren Abschnitte des ersten Satzes werden von einem Klavier-Ostinato im 6/8 dominiert, das von Zeit zu Zeit in Glissandi explodiert, die den größten Teil der Tastatur in Anspruch nehmen. Schon bald wird das

Klavier-Ostinato mit den zunächst von den Holzbläsern eingeführten und später vom gesamten Orchester übernommenen, synkopierten Rhythmen einer Tanzmelodie versetzt. Ein Tempowechsel zum *Andantino* bringt das Klavier dazu, in einer kurzen Solo-Episode eine lyrischere Seite seiner Persönlichkeit zu offenbaren, bevor es die melodische Verantwortung an das Orchester weitergibt. Die beiden Tempi und ihr jeweiliges Material alternieren weiter bis zur extravagant komponierten *Cadencia*, die bescheiden aber prophetisch mit einem auf den leeren Saiten der sechssaitigen Gitarre basierenden aufsteigenden Arpeggio beginnt – dies sollte zu einem bleibenden Merkmal der Musik Ginasteras und zu seiner persönlichen Signatur werden.

Die zu Beginn des *Adagietto poético* von den Streichern leise vorgestellte und von einer Klarinette wiederholte Melodie ist so poetisch, wie es die Tempobezeichnung nahelegt. Das Klavier setzt mit seiner eigenen ausdrucksvollen Melodie ein, die in ihrem Fortschreiten sanft mit einer Anspielung auf den unverkennbaren Rhythmus des Tango spielt. Hier klingt *Estancia* voraus, ebenso wie im dritten Satz, dessen Charakter sich in der Tempoangabe *Allegro rústico* erschließt und der durch irgendeine Art raubeiniger Feier der Pampas inspiriert

zu sein scheint. In diesem Satz, der wie auch der erste durch ein Klavier-Ostinato vorangetrieben wird, spielen Widerklänge "verstimmter" Instrumentenpaare eine wichtige Rolle, beginnend mit den nicht ganz im unisono klingenden Klarinetten, und auch andere Instrumente werden auf die gleiche satirische aber nicht unliebvolle Art und Weise behandelt. Während einer lärmenden Orchesterepisode bleibt das Klavier stumm, bevor es ein Ostinato aufnimmt, um das Werk zu seinem jubelnden *Presto*-Abschluss zu treiben.

Variaciones concertantes op. 23

Ginastera identifizierte in seiner Entwicklung als Komponist drei Phasen: Die erste, der das *Concierto argentino* offenkundig angehört, beschrieb er als "objektiven Nationalismus", und es handelt sich dabei um eine Periode, in der er direkt auf die argentinische Volksmusik zurückgriff. Die zweite definierte er als "subjektiven Nationalismus", und in ihr setzte er das gleiche Material ein, jedoch in persönlicherer und abstrakterer Form und passend zur Entwicklung seiner harmonischen Ideen. Eine der größten Zierden dieser zweiten Periode sind die *Variaciones concertantes*, die von der Asociación Amigos de la Música in Buenos Aires in Auftrag gegeben und 1953 vom Orchester dieser Organisation unter Leitung

eines der Widmungsträger, Igor Markewitsch, uraufgeführt wurden.

Weit mehr als eine Gruppe von Variationen sind die *Variaciones concertantes*, wie ihr spanischer Titel andeutet, auch ein Konzert für Orchester. Das im ersten, *Tema* betitelten, Abschnitt eingeführte Thema besteht aus zwei parallel ablaufenden Teilen, nämlich aus auf den leeren Saiten der sechssaitigen Gitarre (E – A – D – G – H – E) basierenden Harfen-Arpeggien einerseits und einem im ersten Takt einsetzenden, breitgefächerten, besonders exponierten Cello-Solo andererseits. Er leitet direkt zu einem Zwischenspiel für gedämpfte Streicher über, dem sich ohne Unterbrechung eine glanzvolle *giocosa* Variation für Flöte sowie dann ein nicht weniger glanzvolles Scherzo für Klarinette anschließen. Nach einer Unterbrechung folgt die nächste Variation, ein dramatischer Monolog für Bratsche mit vielen Doppelgriffen. Einem strukturell raffinierten, von Streichern alleine begleiteten Kanon für Oboe und Fagott, sowie einem aggressiv rhythmischen Auftritt von Trompete und Posaune mit dem gesamten Orchester geht eine weitere Unterbrechung voraus. Bei der nächsten Variation handelt es sich um ein *moto perpetuo* für Solo-Violine, dem wiederum eine Unterbrechung und dann eine kontrastierend ausdrucksvolle Passage in pastoraler Art für Solo-Horn folgt.

An diesem Punkt erklingt ein kurzes und leises Bläser-Zwischenspiel, dem zur rechten Zeit eine Erinnerung an das *Tema* folgt, und zwar wieder mit Harfe aber diesmal mit einem virtuosen Kontrabass anstelle des ursprünglichen Cellos. Das Werk endet *Allegro molto* mit einem Rondo, das auf dem in den Anfangstakten von Piccolo und Klarinette eingeführten Thema basiert und das gesamte Orchester in eine ständig wechselnde Zurschaustellung von Orchesterfarben und eine atemberaubend langgezogene Bekundung rhythmischer Vitalität einbindet.

Klavierkonzert Nr. 1 op. 28

Die dritte Phase seiner Entwicklung beschrieb Ginastera als "Neo-Expressionismus". Er wandte sich zwar nicht gänzlich von der Inspiration, die seine argentinische Heimat für ihn darstellte, ab, doch er schloss sich in diesen späten Jahren dem Wiener Expressionismus Schönbergs und Bergs an. Unter diesen Umständen überrascht es nicht, dass das Klavierkonzert Nr. 1, welches im Auftrag der Kussewitzky Stiftung entstand, dem Angedenken Serge und Natalie Kussewitzkys gewidmet ist und 1961 von João Carlos Martins und dem National Symphony Orchestra in Washington uraufgeführt wurde, zumindest teilweise nach Prinzipien der Zwölftönigkeit aufgebaut ist.

Dies wird bereits in den ersten Takten des ersten Satzes, *Cadenza e varianti*, offenbar, in denen das Orchester in einem kurzen aber massiven *crescendo* das zugrunde liegende Zwölfton-Material einführt und das Klavier mit an Liszt erinnernden Doppeloktaven antwortet, wobei es die Reihe anders wiedergibt. Die *Cadenza*, bei der es sich um eine ausgedehnte und eindrucksvolle pianistische Zurschaustellung handelt, endet in einem kurzen Moment der Stille, dem zehn teilweise sehr kurze Variationen folgen, die mit einem *Molto lento* für Klavier allein beginnen und zu denen ein *Misterioso* gehört, das so leise daherkommt, dass es kaum wahrnehmbar ist, sowie eine *Pastorale* für Holzbläser und Solo-Cello. Eine Coda endet in einigen heftig perkussiven Schlusstakten.

Das *Scherzo allucinante* ist ein Meisterwerk magischer Orchestrierung. Laut dem Komponisten ist es "sehr schnell und wird durchweg mit der Dynamik *pianissimo* gespielt". Tatsächlich stimmt das nicht ganz, denn am Scheitelpunkt des dem Satz seine Form gebenden Bogens steht ein sehr lauter Einsatz von vier Hörnern, Klavier und Schlagzeug. Danach ebbt das dynamische Level ab, um sich der raschelnden Aktivität und der unwirklichen Atmosphäre vom Beginn des Satzes anzupassen.

Der dritte Satz, *Adagissimo*, der langsamste aller langsamen Sätze, beginnt mit einem höchst expressiven Bratschensolo, welches einen leidenschaftlichen Aufschrei des gesamten Orchesters auslöst. Die Antwort des Klaviers ist eine an Schönberg erinnernde Passage weit auseinander gezogener Melodik, die durch Oktavverschiebungen gesteigert wird und welcher dann der eigene leidenschaftliche Aufschrei des Instruments folgt. Scheinbar in dem Versuch das Soloinstrument zu beschwichtigen, zitieren die Streicher ein paar Takte, *Andante con moto*, aus Beethovens Viertem Klavierkonzert, in dem es einen ähnlichen Dialog zwischen Klavier und Orchester gibt. Am Ende des Satzes erhebt sich Ginasteras auf den leeren Saiten der sechssaitigen Gitarre basierendes Signatur-Arpeggio im Klavier und sehr leise auch in den Streichern.

Bei der *Toccata concertata* handelt es sich um eine *tour de force* ununterbrochener rhythmischer Energie. Im Laufe eines rasenden Rondos, das offenbar die zwölfstimmigen Harmonien vergessen hat, sich dafür aber lebhaft an den Malambo erinnert, und dessen drei Abschnitte weit entfernt davon, Kontrast zu bieten, vielmehr noch zu der außergewöhnlichen Vitalität des Stücks beitragen, wird das Anfangsthema

viermal wiederholt. Eine sogar noch energiegeladene Coda endet in einem massiven vierfachen *forte* des Orchesters, verbunden mit einem stark dissonanten Akkord des Klaviers.

© 2018 Gerald Larner

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Anmerkungen des Dirigenten

Alberto Ginastera schrieb das *Concierto argentino* für Klavier und Orchester, als er erst neunzehn Jahre alt war, und widmete es seinem guten Freund Hugo Balzo, der das Werk 1936 uraufführte. Nach der Uraufführung entschied sich Ginastera jedoch, es von der Veröffentlichung zurückzuziehen. Gegen Ende seines Lebens erwog er, das Konzert zu überarbeiten, um es doch veröffentlichen zu lassen, aber er starb, bevor er sein Vorhaben umsetzen konnte. Glücklicherweise wurde das Originalmanuskript von der Pianistin Barbara Nissman in der Fleisher Collection in Philadelphia entdeckt und 2011 von ihr an der University of Michigan erneut uraufgeführt. Bei dem Konzert handelt es sich um ein eindeutiges Beispiel für das Interesse des Komponisten an der Volksmusik seines Landes. Er wusste dieses Material, das er für den Einsatz in vielen Werken seiner ersten

kompositorischen Periode, zu der die vom BBC Philharmonic für Chandos eingespielten Ballettmusiken *Panambi* op. 1 und *Estancia* op. 8 (CHAN 10884 und CHAN 10923) sowie die *Tres Danzas Argentinas* op. 2 und die *Danzas Criollas* op. 15 gehören, aufzubereiten und zu rekonstruieren und schuf so magische, sinnliche und auch schaurige Klangwelten mit üppigen rhythmischen Elementen, sanft-schönen Melodien und herrlichen Tänzen voller Energie, welche ein Bild der "Pampas", der riesigen argentinischen Steppen, zeichnen.

Angesichts der frühen Erfolge in seiner Heimat ist es bewundernswert, dass Ginastera immer den Antrieb besaß, sich stets verbessern zu wollen. Dieser Wunsch war es auch, der ihn dazu motivierte, 1945 am Tanglewood Festival in den USA teilzunehmen. Hier studierte er bei Aaron Copland – eine ausschlaggebende Begegnung, welche die weitere Entwicklung seiner Musik grundlegend beeinflussen sollte. Die Einflüsse, denen er dort ausgesetzt war, führten zur Komposition seiner wohl besten Werke, zu denen zweifellos die *Variaciones concertantes* (1953) für Kammerorchester gehören. Man könnte diese als Höhepunkt eines kreativen Prozesses sehen, der mit *Ollantay* und *Pampeana* Nr. 3 (beide ebenfalls vom BBC Philharmonic als

CHAN 10884 eingespielt) begonnen hatte und sich mit seinem ersten Streichquartett und seiner ersten Klaviersonate fortsetzte. Die Uraufführung der *Variaciones concertantes* wurde von Igor Markewitsch geleitet. Ginasteras musikalische Sprache hat sich verändert, und sie beinhaltet eigene thematische Elemente, eine persönliche Behandlung des Rhythmus und eine neuartige Strukturierung musikalischer Ideen. Diese Veränderung ähnelt jener Béla Bartóks bezüglich seiner Behandlung von Volksmusik. Es handelt sich um ein Werk von großer Schönheit, hell, angefüllt mit starken Kontrasten, unglaublich virtuos und ausgesprochen anspruchsvoll für alle Ausführenden, wobei jede Instrumentenfamilie des Orchesters von einem Solo-Instrument repräsentiert wird. Eine besondere Herausforderung stellen das lyrische Solo für Cello sowie seine Wiederkehr auf dem Kontrabass dar, die beide von der Harfe begleitet werden, sowie jenes für Bratsche und für Horn und wieder andere von großer Virtuosität für jeweils Flöte, Klarinette und Violine.

Sein ganzes Leben lang führte Ginasteras entschlossene Einstellung musikalischen Entwicklungen gegenüber dazu, dass er die neusten kompositorischen Techniken, Atonalität, das Zwölfton-System und Serialismus verstand. Sein Klavierkonzert Nr. 1 op. 28 markiert den Beginn dieser neuen

Periode, die sich mit seinem Konzert für Streicher op. 33, seiner Oper *Bomarzo* op. 34, dem Violinkonzert op. 63 und dem Cellokonzert op. 68 fortsetzen sollte. João Carlos Martins spielte 1961 die Uraufführung des Klavierkonzerts Nr. 1 mit dem Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Erich Leinsdorf. Das Konzert beginnt mit einer mächtigen und farbenfrohen Kadenz mit Orchester und entwickelt dann mit Hilfe eleganter Variationen Lyrik, Farbe, Sinnlichkeit, eine Art heiterer Grobheit und immense Kraft. Ein *Scherzo allucinante* führt in eine ätherische Welt, die sehr nah an Bartóks "Nachtmusik" angesiedelt ist. Das sich anschließende *Adagissimo* ist intensiv, mysteriös und gedämpft, mit einem wunderschönen Solo für das Cello, welches an die *Variaciones concertantes* erinnert, und dessen Ruhe gewissermaßen eine Vorbereitung für den Sturm des letzten Satzes, einer kolossalen, festlichen Toccata, darstellt. Hier spürt man die Kraft, die rhythmische Energie und die Spannung der argentinischen Tänze, und sogar einen mannhaften "malambo", der zwar dekonstruiert und in einer völlig neuen Sprache daherkommt, aber fast zu Intoleranz und Unheil führt und das Publikum atemlos zurücklässt.

© 2018 Juanjo Mena

Übersetzung aus dem Englischen: Bettina Reinke-Welsh

Die Pianistin **Xiayin Wang** ist eine Künstlerin von großer Musikalität und mitreißender Virtuosität – die *New York Times* pries sie für ihr "beachtenswertes Gespür für pianistische Farben und ihre Fähigkeit, einen Melodiefaden selbst im dichtesten Satz herauszuarbeiten und zu beleben". Sie hat zahlreiche gefeierte Tonaufnahmen veröffentlicht und ist auf der ganzen Welt aufgetreten, von der New Yorker Carnegie Hall und dem Lincoln Center bis hin zu den großen Konzertsälen in Südamerika, Europa und Asien. *Musical America* schreibt: "Sie kann in einem Augenblick sinnlich sein und im nächsten den Rhythmus vorantreiben ... mit einer solchen Sicherheit, einer solchen Feinfühligkeit, dass man die bei der Aufführung zu bewältigenden Schwierigkeiten vergisst und einem die Begeisterung angesichts dieser Musikalität schier den Atem nimmt." Schon die Fünfjährige nahm Klavierunterricht; später absolvierte sie ein Studium am Konservatorium von Shanghai und gewann für ihre Aufführungen in ganz China zahlreiche Preise. 1997 zog sie nach New York und erwarb an der Manhattan School of Music den B.A., den M.A. sowie einen Abschluss in Professional Studies. Sie ist mit den Sinfonieorchestern von Baltimore, Houston und Minnesota, dem Pacific Symphony, dem Chicago Philharmonic

und dem Pittsburgh Symphony Orchestra, dem Wiener KammerOrchester, dem Israel Chamber Orchestra, dem Royal Scottish National Orchestra und dem Orchestra Sinfonica di Roma aufgetreten. In Recitals hat sie in der Carnegie Hall und der Alice Tully Hall in New York, im Mozart-Saal in Wien sowie in Frankreich, Italien, Ungarn, Russland, Mexiko, Kuba, Chile, Costa Rica und ihrem Heimatland China gastiert. Für Chandos hat Xiayin Wang zahlreiche CDs aufgenommen, wobei ihre kürzlich erschienene Einspielung von Alberto Ginasteras Klavierkonzert Nr. 2 mit dem BBC Philharmonic und Juanjo Mena von *Gramophone* als "atemberaubend eindrucksvoll" gepriesen und von Alex Ross im *New Yorker* besonders hervorgehoben wurde. Ihre Einspielung von Rachmaninows Klaviersonaten wurden von *BBC Music* für ihre "makellose" Technik und von *Gramophone* für ihre "beeindruckende Klarheit und Sicherheit" gelobt; ihre CD mit amerikanischen Klavierkonzerten wurde von *MusicWeb International* als CD des Monats preisgekrönt.

Das **BBC Philharmonic**, eines der sechs Orchester- und Chorensembles der British Broadcasting Corporation, ist ein kreatives und unternehmungslustiges Rundfunkorchester, bekannt für seine Vielseitigkeit und die Erforschung von

neuem und vernachlässigtem Repertoire. Es spielt mehr als 100 Konzerte im Jahr, ist an zahlreichen Sendungen für BBC Radio 3 beteiligt, unternimmt internationale Tourneen und tritt jedes Jahr mehrmals bei den BBC-Proms auf. Von der Anlage her jugendfrisch und innovativ, beweist es seine Leidenschaft dafür, klassische Musik einem neuen Publikum nahezubringen und hat die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Clean Bandit, The 1975, Jarvis Cocker, Will Young, The Courteeners und The xx gefördert. Das Orchester wird von seinem Chefdirigenten Juanjo Mena geführt. Im Januar 2017 verkündete es die Ernennung von Ben Gernon als Erstem Gastdirigenten, nachdem John Storgårds den neuen Posten des Gastierenden Chefdirigenten übernahm. Beide Dirigenten traten im Herbst 2017 ihre neuen Positionen an; Mark Simpson, der ehemalige Junge Musiker des Jahres beim Wettbewerb der BBC, bleibt als beigeordneter Komponist.

Das BBC Philharmonic ist in Salford beheimatet, und sein starker nordenglischer Pulsschlag beweist sich in engen Verbindungen und Partnerschaften mit der Region um Manchester, häufigen Tourneen durch Nordengland, Aufführungen in der Bridgewater Hall von Manchester und regelmäßigen Studiokonzerten in seiner

Heimat, MediaCityUK. Es unterhält ein wachsendes Programm von Lern- und Förderveranstaltungen, eine enge Verbindung zur Lehrtätigkeit der BBC, und ist führend beteiligt am zweiten BBC-Film *Ten Pieces* (der im November 2016 den Children's BAFTA Award für Kinderprogramme gewann). Sein internationales Renommee sichert dem Orchester regelmäßige Tourneen durch Europa und Asien, es hat mehr als 250 Einspielungen für Chandos Records vorgenommen und ist nach wie vor ein leidenschaftlicher Befürworter britischer Komponisten und neuer Musik. Jüngst bekam es eine Fünf-Sterne-Besprechung der Tageszeitung *The Guardian* für seine Aufnahmen von Aaron Coplands Orchesterwerken unter der Leitung von John Wilson und begann eine neue Reihe von innovativen, technologisch bestimmten Konzerten, den Red Brick Sessions, in Zusammenarbeit mit BBC Research & Development und der University of Salford. www.bbc.co.uk/philharmonic

Juanjo Mena, einer der angesehensten Dirigenten Spaniens, hat seit 2011 die Position des Chefdirigenten des BBC Philharmonic inne, und zu den Höhepunkten seiner Amtszeit gehören Konzerte sowohl in Manchester als auch bei den BBC-Proms

in London, Aufführungen der Sinfonien Mahlers und Bruckners, ein Schubert-Zyklus, mehrere gefeierte Einspielungen sowie sieben Welttourneen. Er ist Chefdirigent des Cincinnati May Festivals und ständiger Gastdirigent des Orquesta Nacional de España, außerdem war er künstlerischer Leiter des Bilbao Orkestra Sinfonikoa, leitender Gastdirigent des Orchestra del Teatro Carlo Felice in Genua und Erster Gastdirigent des Bergen Filharmoniske Orkester. Weiterhin hat er mit großen europäischen Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem London Philharmonic Orchestra, dem Rotterdams Philharmonisch Orkest, dem Orchestre national de France, dem Oslo Filharmonien, dem Orchestre national du Capitole de Toulouse, dem Orchestra Filarmonica della Scala in Mailand, dem Orchester des Bayerischen Rundfunks, dem Sveriges Radios Symfoniorkester sowie dem DR SymfoniOrkestret (Dänisches Radiosinfonieorchester) zusammengearbeitet.

Er hat die meisten führenden nordamerikanischen Orchester geleitet, wie etwa die Baltimore, Boston, Cincinnati, Chicago, Pittsburgh, Montreal, New World und Toronto Sinfoniker, New York und Los Angeles Philharmonic, Cleveland Orchestra, Minnesota Orchestra, National Symphony Orchestra sowie Philadelphia Orchestra. Bei Chandos umfasst seine Diskografie mit dem BBC Philharmonic Einspielungen von Werken von Ginastera (zu denen auch eine CD anlässlich des hundertsten Geburtstags des Komponisten gehört), Albéniz, Manuel de Falla (Recording of the Month des *BBC Music Magazine*), Gabriel Pierné (Editor's Choice bei *Gramophone*), Montsalvatge, Weber und Turina, die alle hervorragende Kritiken in der musikalischen Fachpresse erhielten. Außerdem spielte Juanjo Mena mit dem Bergen Filharmoniske Orkester eine von der Kritik gefeierte Aufnahme von Messiaens *Turangallia-symphonie* ein. www.juanjomena.com

© BBC Philharmonic / Susie Ahlburg

Juanjo Mena

Ginastera:

Concierto argentino / Variaciones concertantes / Concerto pour piano no 1

Concierto argentino

Le génie créatif d'Alberto Ginastera (1916–1983) – qui devait faire de lui le plus grand compositeur sud-américain de sa génération – fut évident dès son jeune âge. Sa première œuvre avérée, la partition de ballet très colorée, *Panambi*, op. 1, ne fut aucunement la seule pièce intéressante qu'il écrivit pendant qu'il était encore étudiant au Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires. Le *Concierto argentino*, que Ginastera composa en 1935, à l'âge de dix-neuf ans, est une des partitions les plus significatives de cette même période. Il le retira cependant après la première audition (qui fut donnée par son dédicataire, Hugo Balzo). La partition tombée dans l'oubli refit surface bien des années plus tard au sein des manuscrits de la Fleisher Collection, conservée à la Free Library of Philadelphia, où elle fut découverte par la pianiste et spécialiste de Ginastera, Barbara Nissman, qui en donna la première interprétation moderne en 2011.

Selon Nissman, le compositeur avait réexaminé la partition vers la fin de sa vie, ayant l'intention de la réviser. Peut-être en aurait-il résulté une œuvre d'une facture

supérieure, mais celle-ci n'aurait pas invalidé l'original, dont l'attrait principal réside dans son exubérance juvénile remplie de désinvolture, son mépris du bon goût et de la correction académique. Le concerto s'avère en même temps remarquable parce qu'il donne une indication de la façon dont la musique de Ginastera allait se développer pendant la dizaine d'années qui allait suivre. La présence de son Argentine natale, qui fut tout au long de sa vie sa source d'inspiration majeure, y est évidente, même dans le titre. Le concerto regorge de rythmes de danse latino-américains, et plus particulièrement ceux du malambo, rythmes constituant un trait si caractéristique de ce qui demeure son œuvre la plus populaire, le ballet *Estancia*, op. 8, qu'il devait écrire six années plus tard.

Les sections externes du premier mouvement sont dominées par un ostinato à 6/8 exécuté par le piano, qui périodiquement semble exploser pour se répandre en glissandos couvrant une grande partie du clavier. L'ostinato du piano se trouve rapidement compensé par les rythmes syncopés d'un air de danse introduit par les bois et repris

ultérieurement par tout l'orchestre. Un changement du tempo, qui passe à *Andantino*, persuade le piano de révéler une facette plus lyrique de sa personnalité, ce qu'il fait au cours d'un bref épisode soliste, avant de céder la responsabilité de la mélodie à l'orchestre. Les deux tempi et leur matériau respectif continuent d'alterner jusqu'à l'arrivée de la *Cadencia* dotée d'une écriture extravagante, qui débute modestement, mais prophétiquement, sur un arpège ascendant fondé sur les cordes à vide de la guitare à six cordes: trait qui allait devenir une constante dans la musique de Ginastera, sa signature personnelle.

La mélodie, doucement introduite par les cordes et reprise par une clarinette au début de l'*Adagietto poético*, se révèle aussi poétique que le suggère l'intitulé du tempo. Le piano entre avec sa propre mélodie expressive, laquelle fait en chemin quelque molle allusion au rythme caractéristique du tango. On trouve ici des signes avant-coureurs d'*Estancia*, et il en est de même dans le troisième mouvement, dont l'intitulé du tempo, *Allegro rústico*, laisse deviner le caractère: il semble inspiré par quelque fête particulièrement rustique de la pampa. Ce troisième mouvement, qui, tout comme le premier, doit son entrain à un ostinato exécuté par le piano, met en exergue les

échos d'instruments discordants groupés par deux, à commencer par des clarinettes ne jouant pas tout à fait à l'unisson, et traite les autres instruments dans le même esprit de satire non dénuée d'affection. Après avoir observé le silence au cours d'un épisode orchestral tapageur, le piano reprend son ostinato pour mener l'œuvre à sa fin radieuse, marquée *Presto*.

Variaciones concertantes, op. 23

Ginastera identifia la présence de trois périodes au sein de son développement de compositeur. La première (à laquelle le *Concierto argentino* appartient incontestablement), qu'il qualifia de "nationalisme objectif", fut une période où il puisa directement dans la musique traditionnelle argentine. La deuxième, qu'il définit comme "nationalisme subjectif", fut celle où il utilisa le même style de matériau sous une forme plus personnelle et plus abstraite en accord avec le développement de ses idées harmoniques. Les *Variaciones concertantes*, qui constituent un des plus beaux bijoux de cette deuxième période, furent commandées par l'Asociación Amigos de la Música de Buenos Aires et créées en 1953 par l'orchestre de l'association, sous la direction d'Igor Markevitch, un des dédicataires.

Plus qu'un ensemble de variations, les *Variaciones concertantes* sont aussi un concerto pour orchestre, comme l'indique le titre (espagnol). Le thème, tel qu'il est introduit dans la première section, *Tema*, est composé de deux parties jouées simultanément: les arpèges à la harpe, fondés sur les cordes à vide de la guitare à six cordes (Mi - La - Ré - Sol - Si - Mi) et le solo de violoncelle, de grande envergure et très exposé, qui entre à la première mesure. Il mène directement à un interlude pour cordes en sourdine, qui se trouve suivi sans interruption par une brillante variation *giocosa* pour flûte, puis par un scherzo non moins brillant pour clarinette. Un point d'orgue intervient avant la variation suivante, impressionnant soliloque pour viole exécuté sur plusieurs cordes. Un autre point d'orgue précède un canon à la texture ingénieuse, écrit pour hautbois et basson accompagnés par les cordes seules, il est suivi d'une incursion au rythme agressif pour trompette et trombone appuyés par tout l'orchestre. La variation venant ensuite est un *moto perpetuo* pour violon seul, qui est suivi d'un point d'orgue, puis d'une occasion pour le cor soliste de fournir un contraste expressif dans le style de la musique pastorale.

C'est alors que survient un court interlude plein de douceur pour instruments à vent, suivi d'un rappel opportun du *Tema*, qui fait

appel à la harpe, comme auparavant, mais où figure une contrebasse virtuose à la place originalement occupée par le violoncelle. L'œuvre se termine *Allegro molto* en faisant entendre un rondo fondé sur le thème: introduit par piccolo et clarinette dans les premières mesures, il fait participer tout l'orchestre, engendrant un déploiement de couleur orchestrale sans cesse changeant et une expression de vitalité rythmique d'une durée stupéfiante.

Concerto pour piano no 1, op. 28

Ginastera définit la troisième phase de son développement comme une période de "néo-expressionnisme". Sans complètement abandonner l'inspiration qu'il avait trouvée au sein de l'Argentine, il s'aligne, durant ces années tardives, sur l'expressionnisme viennois de Schoenberg et de Berg. Dans ces circonstances, il n'est donc pas surprenant que le Concerto pour piano no 1 (qui fut commandé par la Koussevitzky Foundation, dédiée à la mémoire de Serge et Natalie Koussevitzky, et créé à Washington par João Carlos Martins et le National Symphony Orchestra, en 1961) soit construit, au moins en partie, suivant les principes de la dodécaphonie.

La chose paraît évidente dès les mesures d'ouverture du premier mouvement, *Cadenza*

e varianti, dans lequel l'orchestre introduit le matériau de base à douze notes sur un *crescendo* aussi bref qu'intense, et le piano répond à coup de doubles octaves Lisztiennes, en énonçant la rangée de notes différemment. Long et prodigieux déploiement d'écriture pianistique, la *Cadenza* se termine sur un court silence, avant la venue de dix variations, dont certaines sont très brèves – commençant par un doux *Molto lento* pour piano seul et comprenant un *Misterioso* si doux qu'il est à peine perceptible, ainsi qu'une *Pastorale* pour bois et violoncelle soliste. Une coda aboutit à des mesures finales aux sons percutants, pleins de violence.

Le *Scherzo allucinante* est un chef d'œuvre d'écriture chargée de magie. D'après le compositeur, il est "très rapide et joué d'un bout à l'autre avec la dynamique *pianissimo*"; ce qui n'est d'ailleurs pas entièrement vrai car quatre cors, piano et percussion y font une entrée pleine de force pour marquer le sommet de la forme en arc sur laquelle le mouvement est bâti. Le niveau de dynamique baisse ensuite pour s'accommoder à l'activité frémissante et à l'atmosphère irréelle avec lesquelles la pièce a débuté.

Le troisième mouvement, *Adagissimo*, d'une extrême lenteur, débute sur un solo d'alto très expressif qui provoque une

protestation véhémement de la part de tout l'orchestre. Le piano répond par un passage schoenbergien constitué d'une mélodie aux intervalles très espacés, rehaussée de déplacements de notes à l'octave, puis il profère sa propre protestation. Pour essayer, semble-t-il, de calmer le soliste, les cordes rappellent quelques mesures de l'*Andante con moto* du Quatrième Concerto pour piano de Beethoven, dans lequel se trouve un dialogue comparable entre le piano et l'orchestre. À la fin du mouvement, l'arpège signature de Ginastera, fondé sur les cordes à vide de la guitare à six cordes, monte au piano, puis, très doucement, aux cordes.

La *Toccata concertata* est un prodige d'énergie rythmique soutenue, où les harmonies à douze notes sont, semble-t-il, oubliées, contrairement au malambo dont le souvenir reste très vif: le thème d'ouverture revient quatre fois au cours d'un rondo frénétique dans lequel les trois épisodes, loin d'offrir un contraste, ajoutent à l'extraordinaire vitalité de la pièce. Une coda encore plus énergique se termine par un énorme quadruple *forte* émanant de l'orchestre, joint à un accord fortement dissonant au piano.

© 2018 Gerald Larner

Traduction: Marianne Fernée-Lidon

Note du chef d'orchestre

Alberto Ginastera composa le *Concierto argentino* pour piano et orchestre à l'âge de seulement dix-neuf ans, et le dédia à son grand ami, Hugo Balzo, qui le créa en 1936. Pourtant, après sa création, Ginastera décida de retirer le concerto de la publication. Vers la fin de sa vie, il envisagea de réviser l'œuvre afin qu'elle soit publiée, mais mourut avant de pouvoir le faire. Le manuscrit fut heureusement découvert dans The Fleisher Collection, à Philadelphie, par la pianiste Barbara Nissman, et fut "re-créé" par cette dernière, à l'université de Michigan, en 2011. Le concerto prouve l'intérêt qu'avait le compositeur pour la musique traditionnelle de son pays, matériau qu'il sut manipuler et reconstruire en vue de l'utiliser dans nombre d'œuvres se rangeant parmi les compositions de sa première période – les ballets *Panambí*, op. 1, et *Estancia*, op. 8, qui ont tous les deux été gravés chez Chandos, par le BBC Philharmonic (CHAN 10884 et CHAN 10923), les *Tres Danzas Argentinas*, op. 2, et les *Danzas Criollas*, op. 15 – créant des sonorités magiques, sensuelles et mystérieuses grâce à de riches éléments rythmiques, de belles mélodies remplies de douceur et des danses pleines de brio et d'énergie qui évoquent "las Pampas", l'immense plaine argentine.

Vu le succès précoce qu'il connut dans son pays, il est admirable que ce fut sa soif d'amélioration qui le poussa à assister, en 1945, au festival de Tanglewood, aux États-Unis. Ce fut là qu'il étudia auprès d'Aaron Copland, rencontre cruciale qui devait par la suite avoir un effet profond sur le développement de sa musique. Ce fut aussi là que s'exercèrent sur lui des influences qui amenèrent à la période où il composa certainement ses meilleures œuvres, parmi lesquelles figurent sans le moindre doute les *Variaciones concertantes* (1953) pour orchestre de chambre. Ces dernières pourraient être considérées comme la culmination d'un processus créatif ayant commencé avec *Ollantay* et *Pampeana* no 3 (œuvres qui ont été également gravées, toutes les deux, par le BBC Philharmonic, CHAN 10884) et s'étant poursuivi avec le Premier Quatuor à cordes et sa Première Sonate pour piano. Ce fut Igor Markevitch qui dirigea la création des *Variaciones concertantes*. Le langage musical de Ginastera a changé, il contient des éléments thématiques qui lui sont propres, un traitement rythmique personnel et une structuration nouvelle des idées musicales. Ce changement s'apparente à celui qu'avait suivi Béla Bartók dans le traitement de la musique traditionnelle. C'est une œuvre d'une

grande beauté, lumineuse, très contrastée, d'une virtuosité énorme et exigeant beaucoup de tous les interprètes, dans laquelle toutes les familles orchestrales sont représentées par un soliste. Le solo lyrique du violoncelle et sa répétition ultérieure par la contrebasse, tous deux accompagnés par la harpe, sont particulièrement difficiles, de même que ceux de l'alto et du cor, sans oublier d'autres solos pour flûte, clarinette ou encore violon, qui exigent aussi une grande virtuosité.

Tout au long de sa vie, il adopta une attitude résolument en faveur de l'évolution musicale qui l'amena à comprendre les toutes dernières techniques de composition, l'atonalité, le dodécaphonisme et le sérialisme. Son Concerto pour piano no 1, op. 28, marque le commencement de cette nouvelle phase qui se poursuivit avec son Concerto pour cordes, op. 33, son opéra *Bomarzo*, op. 34, le Concerto pour violon, op. 63, et le Concerto pour violoncelle, op. 68. Ce fut João Carlos Martins qui créa le Concerto pour piano no 1 en 1961, avec le Boston Symphony Orchestra sous la direction d'Erich Leinsdorf. Le Concerto débute sur une puissante cadence orchestrale, pleine de couleur, puis, au cours de gracieuses variations, développe lyrisme, couleur, sensualité, rusticité joviale

et immense force. Un *Scherzo allucinante* nous transporte dans un monde éthéré très proche de la "musique nocturne" de Bartók. *L'Adagissimo* qui suit est intense, mystérieux, tempéré, doté d'un beau solo de violoncelle (rappelant les *Variaciones concertantes*), comme si cette tranquillité préparait la venue du dernier mouvement qui est une énorme Toccata festive. Et dans celle-ci, se font sentir la force, l'énergie rythmique, la tension des danses argentines, avec même un "malambo" viril, quoique déstructuré et écrit dans un langage entièrement nouveau, qui, mené quasiment jusqu'au fanatisme et au désastre, nous laisse pantois.

© 2018 Juanjo Mena

Traduction de l'anglais: Marianne Fernée-Lidon

La pianiste **Xiayin Wang** est une artiste douée d'une vive sensibilité musicale et d'une virtuosité considérable, dont le *New York Times* a vanté "[le] sens louable de la couleur pianistique et [le] talent pour maintenir et éclairer une ligne mélodique au sein de la texture la plus fournie". Elle a fait paraître de nombreux enregistrements célèbres et s'est produite dans le monde entier, du Carnegie Hall et du Lincoln Center de New York aux centres musicaux d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie. Comme l'explique

Musical America: "Elle peut d'un instant à l'autre exprimer la sensualité ou un rythme pressant... avec tant d'assurance, tant de délicatesse que l'on oublie les difficultés inhérentes à l'exécution, et que l'on en reste le souffle coupé, pantois d'admiration devant sa musique." Ayant pris ses premières leçons de piano à l'âge de cinq ans, elle termine ses études au conservatoire de Shanghai et recueille de nombreux prix grâce à des exécutions données dans toute la Chine. Partie s'installer à New York en 1997, elle détient une licence, un Master et un Professional Studies Degree décernés par la Manhattan School of Music. Elle a joué avec les orchestres symphoniques de Baltimore, de Houston et du Minnesota, ainsi qu'avec le Pacific Symphony, le Chicago Philharmonic, le Pittsburgh Symphony Orchestra, le Wiener KammerOrchester, l'Orchestre de chambre d'Israël, le Royal Scottish National Orchestra et l'Orchestra Sinfonica di Roma. Elle a donné des récitals au Carnegie Hall et à l'Alice Tully Hall de New York, à la Mozart-Saal de Vienne, ainsi qu'en France, en Italie, en Hongrie, en Russie, au Mexique, à Cuba, au Chili, au Costa Rica et dans sa Chine natale. Xiayin Wang a gravé de nombreux CD chez Chandos, son enregistrement récent du Concerto pour piano no 2 d'Alberto Ginastera avec le BBC Philharmonic et Juanjo Mena a

été salué par *Gramophone*, qui l'a qualifié d'"impressionnant au point d'en rester bouche bée", et a été mis en exergue par Alex Ross dans le *New Yorker*. Ses enregistrements des Sonates pour piano de Rachmaninoff se sont attiré les éloges de *BBC Music*, qui a salué leur "impeccable" technique, et de *Gramophone*, qui a admiré "leur clarté et leur assurance impressionnantes". Son disque consacré aux concertos pour piano américains a été couronné "disque du mois" par *MusicWeb International*.

Le **BBC Philharmonic** qui fait partie des six orchestres et chœurs de la BBC est un orchestre de radiodiffusion créatif et audacieux, connu pour la diversité de ses choix et l'exploration d'un répertoire nouveau et oublié. Il donne plus d'une centaine de concerts par an, se produit fréquemment sur les ondes de BBC Radio 3, part régulièrement en tournée dans le monde entier et participe chaque année à différents concerts lors des Proms de la BBC. Jeune et innovateur, il se passionne pour les initiatives de mise à la portée de publics nouveaux de la musique classique, et il a collaboré avec des artistes et des ensembles tels Clean Bandit, The 1975, Jarvis Cocker, Will Young, The Courteeners et The xx. L'orchestre est dirigé par son chef principal Juanjo Mena. En janvier 2017, il

annonça que Ben Gernon avait été désigné Principal Guest Conductor, John Storgårds recevant le nouveau titre de Chief Guest Conductor. Les deux chefs d'orchestre sont entrés en fonction en automne 2017; Mark Simpson, l'ancien BBC Young Musician of the Year, reste en tant que Composer in Association.

Le BBC Philharmonic est basé à Salford, ses liens très forts avec le Nord se manifestant par des relations et partenariats très étroits au sein du comté de Greater Manchester, des tournées fréquentes dans le nord de l'Angleterre, des productions au Bridgewater Hall de Manchester et des concerts réguliers en studio là où il réside à MediaCityUK. L'orchestre poursuit la mise en place d'un programme Learning and Outreach (programme d'éducation et de formation) en plein essor, se consacre avec ardeur au travail pédagogique de la BBC et est en vedette dans la deuxième série filmée des *Ten Pieces* de la BBC (lauréat d'un prix Children's BAFTA en novembre 2016). Renommé dans le monde entier, il part régulièrement en tournée en Europe et en Asie, a participé à plus de 250 enregistrements en collaboration avec Chandos Records et reste un défenseur passionné des compositeurs britanniques et de la musique nouvelle. Il a récemment fait l'objet d'une critique extrêmement élogieuse

dans *The Guardian* pour ses enregistrements d'œuvres orchestrales de Copland dirigées par John Wilson, et a lancé une nouvelle série de concerts innovateurs, faisant appel à la technologie actuelle, The Red Brick Sessions, en partenariat avec le groupe BBC Research & Development et l'University of Salford. www.bbc.co.uk/philharmonic

Un des chefs d'orchestre espagnols les plus estimés, **Juanjo Mena** tient le poste de chef permanent du BBC Philharmonic depuis 2011; parmi les grands moments de son mandat figurent des concerts donnés à Manchester et aux Proms de la BBC, des exécutions de symphonies de Mahler et de Bruckner, un cycle de Schubert, plusieurs gravures reçues avec enthousiasme et sept tournées effectuées à travers le monde. Chef principal du May Festival de Cincinnati et chef associé de l'Orquesta Nacional de España, il a été directeur artistique du Bilbao Orkestra Sinfonikoa, principal chef invité de l'Orchestra del Teatro Carlo Felice de Gênes et premier chef invité de l'Orchestre philharmonique de Bergen. Il a en outre travaillé avec de très grands orchestres européens tels les Berliner Philharmoniker, le London Philharmonic Orchestra, le Rotterdams Philharmonisch Orkest, l'Orchestre national de France, l'Orchestre philharmonique d'Oslo,

l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, l'Orchestra Filarmonica della Scala de Milan, l'Orchester des Bayerischen Rundfunks, l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise et l'Orchestre symphonique national du Danemark.

Il a dirigé la plupart des plus grands orchestres nord-américains, dont les orchestres symphoniques de Baltimore, Boston, Cincinnati, Chicago, Pittsburgh, Montréal et Toronto, ainsi que le New World Symphony Orchestra, le New York Philharmonic et le Los Angeles Philharmonic, le Cleveland Orchestra, le Minnesota Orchestra, le National Symphony Orchestra et le Philadelphia

Orchestra. Chez Chandos, sa discographie effectuée avec le BBC Philharmonic comprend des enregistrements d'œuvres de Ginastera (dont un disque ayant marqué le centenaire du compositeur), Albéniz, Manuel de Falla ("enregistrement du mois" de *BBC Music Magazine*), Gabriel Pierné ("choix de l'éditeur" de *Gramophone*), Montsalvatge, Weber et Turina – enregistrements qui ont tous obtenu d'excellentes critiques dans la presse musicale spécialisée. Juanjo Mena a aussi à son actif une gravure applaudie par la critique de la *Turangalila-symphonie* de Messiaen, avec l'Orchestre philharmonique de Bergen. www.juanjomena.com

BBC Philharmonic, with its Chief Conductor, Juanjo Mena, at MediaCityUK

Comentario del director

Alberto Ginastera compuso el *Concierto argentino* para piano y orquesta con tan solo 19 años y fue dedicado a su buen amigo, Hugo Balzo, que estrenó el concierto en 1936. Sin embargo, tras su estreno Ginastera retiró su publicación. Al final de su vida pensó revisar el concierto para publicarlo pero murió antes de hacerlo. No obstante, el manuscrito del concierto fue descubierto por la pianista Barbara Nissman, en The Fleisher Collection in Philadelphia, y fue reestrenado por ella en la Universidad de Michigan en 2011. El concierto es una muestra del interés del compositor por el folklore musical de su país, material que supo manipular y reconstruir para utilizarlo en muchas de las obras de su primer período compositivo – el Ballet *Panambí* Op. 1, el Ballet *Estancia* Op. 8, ambos grabados por la BBC Philharmonic para Chandos (CHAN 10884 y CHAN 10923), las *Tres Danzas Argentinas* Op. 2 y las *Danzas Criollas* Op. 15 – creando sonoridades mágicas, sensuales o escalofriantes por sus ricos elementos rítmicos, dulces bellas melodías y danzas de bravura llenas de energía que no hacían sino describir las "Pampas", las inmensas llanuras argentinas.

A pesar de los éxitos tempranos en su país, es admirable en Ginastera el ansia de búsqueda y de mejora, que le guía a realizar una visita al Festival de Tanglewood (EEUU) en 1945 donde estudia con Aaron Copland, encuentro fundamental en el posterior desarrollo de su música. Las influencias de lo allí vivido nos lleva quizás al período de composición de sus mejores obras entre las que se encuentra sin duda las *Variaciones concertantes* (1953) para orquesta de cámara, que es quizás el culmen de todo un proceso creativo que había comenzado con *Ollantay* y la *Pampeana* No. 3 (ambas grabadas también por la BBC Philharmonic, CHAN 10884) continuándolo con el primer cuarteto para cuerdas y su primera sonata para piano. Las *Variaciones concertantes* fueron estrenadas por Igor Markevitch. El lenguaje de Ginastera ha cambiado y contiene elementos temáticos propios, un tratamiento rítmico personal y una nueva estructura de las ideas musicales. Su cambio se asemeja al elaborado por B. Bartók en el tratamiento del folklore. Es una obra de gran belleza, luminosa, muy contrastada, con enorme virtuosismo y mucha exigencia para todos los intérpretes, donde cada familia orquestal es representada por un solista.

Particularmente exigentes son el lírico solo de violoncello y su repetición posterior en el contrabajo, ambas con acompañamiento de arpa, la de viola y trompa, y también otras de gran virtuosismo para flauta, clarinete o violín.

A lo largo de su vida, la incesante actitud de desarrollo musical le llevó a conocer las últimas técnicas compositivas, la atonalidad, el dodecafonismo y el serialismo. Su Concierto para piano No. 1 Op. 28 marca el comienzo de esta nueva etapa que se continúa en su *Concerto for Strings* Op. 33, su ópera *Bomarzo* Op. 34, el Concierto para violín Op. 63 o el Concierto para violoncello Op. 68. Fue João Carlos Martins bajo la dirección de Leinsdorf y la Boston Symphony el que estrenó en 1961 el Concierto para piano No. 1. El concierto se inicia con una cadenza orquestal poderosa

y colorista para mostrar después mediante suaves variantes: lirismo, color, sensualidad, rudeza jovial e inmensa fuerza. Un *Scherzo allucinante* nos transporta a un mundo etéreo muy cercano a la música nocturna de B. Bartók. El *Adagissimo* posterior es intenso, misterioso, callado, con bello solo de violoncello (que nos hace recordar las *Variaciones concertantes*) como preparando desde la calma el último movimiento que es una enorme Toccata festiva. En él se puede sentir la fuerza, la energía rítmica, la tensión de las danzas argentinas y quizás un viril "malambo" pero deconstruido estructuralmente y en un lenguaje totalmente nuevo llevado casi hasta la intolerancia y el desastre sin dejarte respirar.

© 2018 Juanjo Mena

Also available

Ginastera
Orchestral Works, Volume 1
CHAN 10884

Ginastera
Orchestral Works, Volume 2
CHAN 10923

You can purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

The BBC word mark and logo are trade marks of the British Broadcasting Corporation and used under licence. BBC Logo © 2011

Executive producer Ralph Couzens

Recording producer Mike George

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineers Richard Hannaford (Piano Concerto No. 1), Sue Stonestreet (*Concierto argentino*), and Tim Archer (*Variaciones concertantes*)

Editor Rosanna Fish

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue MediaCityUK, Salford; 15 November 2016 (Piano Concerto No. 1), 20 November 2016 (*Concierto argentino*), and 19 September 2017 (*Variaciones concertantes*)

Front cover 'Scenic view of mountains against sky, Salta, Argentina'; photograph © Mara Eugenia Poveda / EyeEm / Getty Images

Back cover Photograph of Juanjo Mena © BBC Philharmonic / Sussie Ahlburg

Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Barry Editorial, Com., Ind., S.R.L. / Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd (Piano Concerto No. 1), Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd (other works)

© 2018 Chandos Records Ltd

© 2018 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Country of origin UK

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10949

ALBERTO GINASTERA (1916–1983)

ORCHESTRAL WORKS 3

© 2018 Chandos Records Ltd
© 2018 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd
Colchester • Essex • England

- 1-4 **CONCERTO NO. 1, OP. 28** (1961)* 24:56
for Piano and Orchestra
- 5-16 **VARIACIONES CONCERTANTES,
OP. 23** (1953)[†] 23:02
for Chamber Orchestra
- 17-19 **CONCIERTO ARGENTINO** (1935)* 17:50
for Piano and Orchestra
- TT 66:08

XIAYIN WANG piano*

BBC PHILHARMONIC

IGOR YUSEFOVICH* • **ZOE BEYERS**[†] guest leaders

JUANJO MENA

90–93FM

The BBC word mark and logo are trade marks
of the British Broadcasting Corporation and
used under licence. BBC Logo © 2011

GINASTERA: PIANO CONCERTO NO. 1, ETC. – Wang/BBC Phil./Mena

CHANDOS
CHAN 10949

GINASTERA: PIANO CONCERTO NO. 1, ETC. – Wang/BBC Phil./Mena

CHANDOS
CHAN 10949