

A Dream | Ein Traum

Works and Transcriptions by Rachmaninoff,
Liszt, Mendelssohn Bartholdy, Schubert, Bizet,
Saint-Saëns, Godowsky, Horowitz and Geiger



Jürgen Geiger, Piano

A Dream | Ein Traum

Works and Transcriptions by Rachmaninoff,
Liszt, Mendelssohn Bartholdy, Schubert, Bizet,
Saint-Saëns, Godowsky, Horowitz and Geiger

Jürgen Geiger, Piano

Sergei Rachmaninoff (1873–1943) / Jürgen Geiger (*1976)

from 6 Romances

01 A Dream, Op. 8, No. 5 (02'45)

from 2 Morceaux de salon

02 Romance, Op. 6, No. 1 (05'50)

Franz Liszt (1811–1886) / Jürgen Geiger

03 Hungarian Rhapsody No. 13 in A minor, S. 244 (09'23)

Jürgen Geiger

04 Variations on Themes from Carl Maria von Weber's *Der Freischütz* .. (04'29)

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) / Jürgen Geiger

05 Fantasia on the Song "Auf Flügeln des Gesanges" (07'05)

Franz Schubert (1797–1828) / Franz Liszt

- 06 Frühlingsglaube, S. 558, No. 7 (03'50)
- 07 Rastlose Liebe, S. 558, No. 10 (01'51)
- 08 Der Müller und der Bach, S. 565, No. 2 (05'20)

Franz Schubert / Leopold Godowsky (1870–1938)

- 09 Moment Musical, Op. 94, No. 3 (02'05)

Georges Bizet (1838–1875)

- 10 Carmen Variations (03'58)
after Vladimir Horowitz (1968 version)

Camille Saint-Saëns (1835–1921) / Jürgen Geiger

- 11 Le Rouet d'Omphale, Op. 31 (08'37)

Franz Liszt

- 12 Hungarian Rhapsody No. 2 in C-sharp minor, S. 244 (10'26)
after Vladimir Horowitz

Jürgen Geiger

- 13 Tanz im Großen Saal..... (02'34)

Total Time..... (68'19)

A Dream | Ein Traum

Up until the 1920s, concert pianists were also expected to compose; the boundaries between interpreting works by other composers and writing one's own were fluid. This creative impulse gave rise to composed cadenzas, arrangements, and new and original pieces of music. In this highly personal and varied compilation, Jürgen Geiger introduces the listener to piano transcriptions highly influenced by romanticism, thus pointing to a future in which his creativity as a composer and as a pianist combine.

The first piece presented here is a transcription of Sergei Rachmaninoff's *A Dream*, one of six songs taken from the *Romances op. 8*. The text used by Rachmaninoff was originally written by Heinrich Heine, and was later adapted and translated by the Moscowite poet Aleksey Pleshcheyev. Geiger's work transcribes into music the emotions contained in the main topic of the poem, namely the longing for a distant home. His aim is to make the suffering soul's feelings and unconscious palpable to the listener. The harmonic shape of the broad, yearning melodic arc intensifies throughout the piece, culminating in powerlessness and resignation, thereby reflecting the last words of the poem: "My dream is over ...!" Hovering between dream and reality, the delicate postlude introduces figures drawing arabesques to cover the main theme, and closes with a harp-like garland of notes which ultimately reconciles heaven and earth.

Jürgen Geiger's piano solo arrangement of the *Romance* for violin and piano op. 6, also originally composed by Rachmaninoff in 1893, exudes enchanting poetry and imaginative power. The violin's beautiful vocalise, now sung by the piano, is woven into a tapestry of independent lines and changing timbres. The multitude of different emotions, such as are expressed in the large-scale symphonic ebb and swell of dynamics in the chordal middle section or in those mysteriously shimmering segments, witness Geiger's very personal interpretation of the original work.

Franz Liszt wrote in a letter: "My only ambition as a musician has been, and remains to this day, to hurl my spear into the infinite space which is the future." Geiger rewrites and expands Liszt's *Hungarian Rhapsody No. 13* in a virtuoso fashion, as heralded by Ferruccio Busoni – namely with the aim of adapting it "to the personality of the performer." In the slow movement, entitled *Lassan*, instruments or even groups of instruments seem to emerge delicately from the background. This effect is reached through the extremely precise way in which the music is arranged for the piano, the original music amplified both by melodic lines and counterpoint, and the performer's extremely nuanced touch. Geiger's quasi orchestral, ample piano playing, moving in the most divergent registers of the instrument, produces a heightening of tension within the musical phrases. The seemingly improvised, almost iridescent "alla zingarese" runs of the lively *Friska* which flow elegantly and effortlessly from the pianist's fingers highlight Jürgen Geiger's flair for the Hungarian style.

The history of opera marks Carl Maria von Weber (1786-1826) out as being THE creator of the romantic opera as a genre with his *Der Freischütz*. Jürgen Geiger's *Variationen*





are composed using two themes taken from this opera: the *Huntsmen's Chorus* ("Was gleicht wohl auf Erden") and Agathe's exalted grand aria in the Act II. Entertaining, witty, and humorous, they perpetuate the tradition of the composer-pianists of the nineteenth century. In his short but precious piece, Jürgen Geiger exhibits his mastery of the genre in his playful, lively and intense and varied elaborations, transformations, and developments of both themes. His perfect command is exemplified in the section in which he mixes intricate sixteenth double stops, based on Agathe's aria, in the right hand with the *Huntsmen's Chorus*, in the left hand. The coda is particularly striking, with its additional layers of sound and independent voices combining into a final climax.

Geiger also composed the *Fantasie über das Lied "Auf Flügeln des Gesanges"* (*Fantasia on the Lied "Auf Flügeln des Gesanges"*), based on Felix Mendelssohn Bartholdy's song with words by Heinrich Heine. The delicate melodies of the introduction slowly blossom out, leading to the emergence of vocal line in the middle register, supported by a gentle accompaniment. Then, the accompanying figures gradually develop into a complex network of voices, giving full expression to the poetic and lyrical content of the implied text. The sustaining pedal is used in such a way as to give the impression that an imaginary "third hand" is playing the vocal part. It is in truth a song without words, as it fades away into pianissimo – "and dreams a blessed dream."

All through his life, Franz Liszt was fascinated by the music of Franz Schubert; between 1833 and 1846 he transcribed no fewer than fifty-five of Schubert's songs for solo piano. Liszt's subtle use of the piano and his poetic approach lead to extremely differentiated expressions of meaning. In his interpretation of Liszt's transcriptions, Jürgen Geiger,

starts out peacefully, then presses on longingly and heads purposefully toward the climax of *Frühlingsglaube*, before he using a terse cadenza to transition back to the mood of the beginning. In the song *Rastlose Liebe*, the upper voice epitomizes the vocal style of the German Lied, despite the leaps in the melodic line. Geiger expresses the pain-stricken dialogue in *Der Müller und der Bach* with warm and tender lyricism.

Leopold Godowsky's arrangement of Schubert's *Moment musical*, written in Rio de Janeiro in 1922, is characterized by its sophisticated flair. Transposed to F-sharp minor, the original melody is left unchanged. However, a very striking coloration is imparted to the harmony by the expansion of the harmonic progression, as well as alterations and additions of notes. Godowsky artificially thickens the complex musical texture by increasing the number of voices almost beyond understanding. Still Geiger manages to interpret the piece with virtuosic clarity.

Vladimir Horowitz (1903–1989) wrote a series of salon pieces for piano during his years at the Kiev Conservatory which bear witness to the influence of Edvard Grieg and Sergei Rachmaninoff on his work. It was not they but his virtuoso transcriptions which became famous, combining impressively as they did his sophisticated composing style and his effortless technique. Yet these he never committed to paper. In “à la manière de Horowitz,” freely based on the original recordings of Horowitz' performances, Geiger has fashioned personal, almost Romantic versions of this very special repertoire. The “Gypsy Song” from Act II of Georges Bizet's opera *Carmen* forms the basis of Horowitz's *Carmen Variations*. Geiger succeeds in reproducing their captivating virtuosity and rousing rhythm with clarity, elegance, and vitality. Sparkling runs and passagework, on occasion

doubled with thirds or sixths, a remarkably broad dynamic range that attains truly orchestral dimensions, and dazzling cadenzas are also combined in Liszt's *Hungarian Rhapsody No. 2*, giving rise to the "musical brilliance" prized by Horowitz.

In 1871 Camille Saint-Saëns wrote his first symphonic poem *Le Rouet d'Omphale*. It tells the story of Hercules, imprisoned, who keeps the spinning wheel of the Lydian queen Omphale whirling in motion. Drawing on the composer's orchestration dating from 1872, Geiger imaginatively ventures into new territory with his arrangement for solo piano. Omphale's cheeky theme is accompanied by circling figures, spinning at absurdly high revolutions. An added, chromatically descending lamento bass mimics Hercules's groaning "under the shackles he cannot break." Drama and passion permeate the second theme in the bass line depicting the defiant Hercules. But Omphale even more amused by her hero's futile efforts – a joy symbolized by the recurring Omphale theme in teasing staccato and the mocking accompanying voices, which Geiger portrays onomatopoeically. Towards the end of the tone poem, the spinning wheel, tirelessly kept in motion by Hercules, slows down little by little. The music seems to dissolve into a dream.

As an encore, Jürgen Geiger has added to this collection his own piano piece *Tanz im Großen Saal* (Dance in the Great Hall). Inspired by ragtime, it uses cadences that frustrate expectations, colorful lyric melodies, linear connections between distant chords, and rhythmic and harmonic ambivalence to represent the dance.

Thanks to its excellent acoustics, the late Rococo Library Hall in Polling enjoys a world-wide reputation. It offered excellent conditions for the present recording. The primal

creativity of Jürgen Geiger's excellent piano playing resonates in an outstanding fashion in this spiritual place.

Dr. Christina Story, Munich

The Artist

Biographical Notes

Jürgen Geiger was born in 1976 and grew up in a musical family in Pfaffenwinkel, Bavaria. He studied at the Hochschule für Musik und Theater München (University of Music and Performing Arts, Munich) and completed his studies with a concert diploma in piano in the class of Michael Schäfer.

Concurrently, he obtained concert diplomas in organ and organ improvisation. Since 2001 he has been active as a church musician in Munich and Weilheim, and performs as a pianist and organist on international stages, including in the Philharmonies in Berlin, Cologne, and Munich, in the Elbphilharmonie in Hamburg, and in the Auditorio de Tenerife, as well as on organs and with chamber music ensembles in England, Spain, Italy, and France.

Geiger demonstrates a consummate mastery of both the piano and the organ. There are virtually no limits to his virtuosity, which has developed and matured over the years. He not only possesses extraordinary technical fluency, but also remarkable empathy and sensitivity.

A Dream includes five works in which Geiger freely transcribes compositions by classical masters, arranges them, improvises around them, and expands them in a compositional sense. In these new interpretations and new creations, Geiger successfully achieves a synthesis between what has been handed down, the traditional, on the one hand, and his subjective-emotional interpretation of the work on the other. The album also features two compositions of his own: *Variations on Themes from Weber's Der Freischütz* and *Tanz im Großen Saal* (Dance in the Great Hall). The CD presents a total of seven first recordings – a dream of “new music” come resoundingly true.

*Prof. Dr. Hans Maier,
former Bavarian Minister
of Education and Cultural Affairs*



A Dream | Ein Traum

Bis in die 1920er Jahre wurde von einem Pianisten erwartet, dass er komponiere. Dabei waren die Grenzen zwischen der Interpretation von Werken anderer Komponisten und dem Schreiben eigener Werke fließend. Aus diesem kreativen Impuls entstanden Kadenzen, Bearbeitungen oder neue Originalwerke. Jürgen Geiger präsentiert in seiner sehr persönlichen sowie vielseitigen Zusammenstellung romantisch geprägte Klaviertranskriptionen und weist mit seiner schöpferischen Vorstellungskraft als Komponist und Pianist in die Zukunft.

Das Lied *Ein Traum* entstammt aus Sergei Rachmaninows Romanzen-Zyklus op. 8, den er in seinen frühen russischen Jahren vollendete. Nach einem Gedicht von Heinrich Heine in der Adaption und Übersetzung des Moskauer Dichters Alexei Pleschtschejew wird das „Heimatland ... in fernen Reichen!“ besungen. Im „Traum“ herrscht das Emotionale vor. Jürgen Geiger nähert sich in seiner eigenen Version des Liedes den tieferen Schichten des Seelenlebens und der Wirklichkeit des Unbewussten. Der weitgespannte, sehnsuchtsvolle Melodiebogen steigert sich in seiner harmonischen Formgebung, kulminierend in resignierender Ohnmacht: „Mein Traum ist vorbei ...!“. Überaus feingliedrig, zwischen Realität und Traum schwebend, schließt das von arabischen Figurationen umrankte Nachspiel mit einer harfenartigen, Himmel und Erde versöhnenden Girlande.

Bezaubernde Poesie und imaginative Kraft verströmt Jürgen Geigers Klavier-Solobearbeitung der 1893 komponierten *Romanze für Violine und Klavier*. In seiner Interpretation lässt er die Schönheit der Vokalise auf dem Klavier singen und webt sie in ein ausdrucksvolles Geflecht eigenständiger Linien und changierender Klangfarben hinein. Die Fülle der Gefühle, das großflächige, symphonisch angereicherte An- und Abschwollen der Dynamik im akkordischen Mittelteil und geheimnisvoll flirrende Passagen beleuchten das Stück von einer neuen Deutungsebene her.

Franz Liszt formulierte in einem Brief: „Mein einziges Bestreben als Musiker war und ist es, meinen Speer in die unendlichen Räume der Zukunft zu schleudern.“ Jürgen Geiger bearbeitet und erweitert Liszts *Ungarische Rhapsodie Nr. 13* im virtuosen Sinne von Ferruccio Busoni als eine Anpassung „auf die Persönlichkeit des Vortragenden.“ Delikat scheinen im langsamen Satz *Lassan* durch den individuell nuancierten Anschlag und vermittels eines differenzierten Klaviersatzes, den Geiger melodisch und kontrapunktisch anreichert, Instrumente oder Instrumentengruppen hervorzutreten. Eine berührende Erhöhung der Spannung innerhalb der Phrasierungsbögen zeitigt das orchestrale, weitgriffige Spiel in den divergierendsten Registern. Mit einem besonderen Gespür für das Ungarische fließen Jürgen Geiger die „alla zingarese“ improvisierten, irrisierenden Läufe der lebhaften *Friska* mit leichter Eleganz aus den Fingern.

Carl Maria von Weber (1786-1826) wurde mit seinem *Freischütz* zum Schöpfer der romantischen Oper schlechthin. Basierend auf dem Lied des Jägerchores „Was gleicht wohl auf Erden“ und der leidenschaftlich jubelnden Melodie aus der großen Arie der Agathe im 2. Akt komponierte Jürgen Geiger seine eigenen *Variationen*. Originell, unterhaltsam und

geistreich-humorvoll knüpft er damit an die Kunst der Komponisten-Pianisten der romantischen Klaviertradition an. In seinem Kabinettstück zeigt das spielerische Abwandeln und gezielte Weiterführen belebend-intensivierende Abwechslung. Die beiden Themen kombiniert Jürgen Geiger auf fulminante Weise, mit vertrackten Sechzehntel-Doppelgriffen in der rechten und dem Jägerchor in der linken Hand. Frappierend ist die Coda, in der sich durch die Addition weiterer Klangebenen und Stimmen eine erstaunliche Steigerung ergibt.

Ebenfalls aus eigener Feder stammt Jürgen Geigers *Fantasie über das Lied „Auf Flügeln des Gesanges“* von Felix Mendelssohn Bartholdy nach dem gleichnamigen Gedicht von Heinrich Heine. Melodisch zart blüht die langsame Einleitung auf, ehe in der Mittelstufe die sanft begleitete Vokallinie anhebt. Um den poetisch-lyrischen Gehalt des Textes voll zu entfalten, entwickeln sich die Begleitfigurationen nach und nach zu einem komplexen Stimmengeflecht. Nicht zuletzt durch den geschickten Einsatz des rechten Pedals meint man, es spiele eine imaginäre „dritte Hand“ die Singstimme. Dieses nunmehrige Lied ohne Worte verklingt im *pianissimo* – „und träumt einen seligen Traum.“





Zeit seines Lebens war Franz Liszt von Franz Schuberts Musik fasziniert; so übertrug Liszt zwischen 1833 und 1846 nicht weniger als fünfundfünfzig Lieder für Klavier solo. Die Subtilität seines Klavierspiels und seine poetische Vorstellungskraft erzielten eine bis dahin ungeahnte Bedeutungs- und Ausdrucksdifferenzierung. Friedvoll beginnend, später aber auch sehnsüchtig drängend strebt Jürgen Geiger in *Frühlingsglaube* dem Kulminationspunkt zu, eine prägnante Kadenz leitet in die Anfangsstimmung über. In dem Lied *Rastlose Liebe* tritt die Oberstimme, trotz der weiträumigen Sprünge, im singenden Stil des deutschen Liedgesangs hervor. Den schmerzerfüllten Dialog in *Der Müller und der Bach* spricht Jürgen Geiger mit zartem und warmem Lyrismus.

Mondänes Flair charakterisiert die 1922 in Rio de Janeiro (Brasilien) entstandene Bearbeitung des Schubertschen *Moment Musical* von Leopold Godowsky. Transponiert nach fis-Moll wurde die originale Melodie nicht verändert, jedoch im Gegenzug die vorgegebene Harmonik durch Erweiterung des Akkordaufbaus, Alteration und Hinzufügung von Tönen äußerst apart koloriert. Hochartifizuell verdichtet Godowsky durch die hypertrophe Stimmenanzahl die Komplexität der musikalischen Textur. Dessen ungeachtet entfaltet Jürgen Geiger das Stück mit luftig klarer Virtuosität.

Vladimir Horowitz (1903–1989) schuf während seiner Kiewer Konservatoriumsjahre eine Reihe von Salon-Piècen für Klavier, die den Einfluss Edvard Griegs und Sergei Rachmaninows zeigen. Berühmt wurden aber seine virtuoson Transkriptionen, die seine kompositorische Raffinesse effektivvoll mit seiner mühelosen Technik verbanden – er hielt sie niemals schriftlich fest. „À la manière de Horowitz“, frei nach den originalen Mitschnitten der Aufführungen, fertigte Jürgen Geiger persönlich gefärbte, nachgerade romantisch

empfundene Fassungen aus diesem speziellen Repertoire an. Das *Zigeunerlied* aus dem II. Akt der Oper *Carmen* von Georges Bizet liegt Horowitz' *Carmen-Variationen* zugrunde. Deren fesselnde Virtuosität und mitreißende Rhythmik vermag Geiger mit Durchsichtigkeit, Vitalität und Noblesse wiederzugeben. Perlendes Lauf- und Passagenwerk, teils mit Terzen oder Sexten verdoppelt, eine ungemein breite Dynamikskala bis zur wahrhaft orchestralen Dimension und glänzende Kadenz verbinden sich auch in Liszts *Ungarischer Rhapsodie Nr. 2* zu der von Horowitz geschätzten „musikalischen Brillanz“.

1871 verfasste Camille Saint-Saëns seine erste sinfonische Dichtung *Le Rouet d'Omphale*, in der der gefangene Herkules das Spinnrad der lydischen Königin Omphale in Schwung hält. Der vom Komponisten 1872 erstellten Orchestrierung durchaus verpflichtet, wagt sich Jürgen Geiger in seinem Arrangement für Soloklavier ideenreich auf neues Terrain. Aberwitzig schnell dreht sich das Spinnrad in kreisenden Tonfiguren, die alsbald das kecke Thema der Omphale begleiten. Ein hinzugefügter, chromatisch abfallender Lamentobass drückt Herkules' Ächzen „unter den Fesseln, die er nicht zerreißen kann“ aus. Drama und Leidenschaft durchdringt das in den Bässen exponierte zweite Thema des aufbegehrenden Herkules. Aber Omphale amüsieren die vergeblichen Bemühungen ihres Helden nur noch mehr – symbolisiert durch das in scherzendem Staccato wiederkehrende Omphale-Thema und spöttisch anmutenden Begleitstimmen, die Jürgen Geiger lautmale- risch illustriert. Gegen Ende der Tondichtung verlangsamt sich das von Herkules unablässig angetriebene Spinnrad peu à peu. Die Musik wirkt wie im Traum entrückt.

Als Encore erklingt Jürgen Geigers von Ragtime-Elementen inspiriertes Klavierstück *Tanz im Großen Saal*. Irritierende Kadenzabschlüsse, Farbigkeit der liedhaften

Melodien, lineare Verbindungen entlegener Akkorde und rhythmisch-harmonische Ambivalenz versinnbildlichen musikalisch das tänzerische Spiel.

Dank seiner exzellenten Akustik genießt der im späten Rokoko erbaute Pollinger Bibliotheksaal weltweite Reputation. Für die vorliegende Einspielung bot er hervorragende Voraussetzungen. Das Ur-Schöpferische in Jürgen Geigers feiner Klavierkunst findet an diesem spirituellen Ort seinen transzendenten Widerhall.

Dr. Christina Story, München

Der Künstler

Biografische Anmerkungen

Jürgen Geiger ist 1976 geboren und wuchs in einer musikalischen Familie im bayerischen Pfaffenwinkel auf. Er studierte an der Hochschule für Musik und Theater in München und legte das Konzertexamen im Fach Klavier in der Klasse von Michael Schäfer ab.



Zugleich erwarb er Konzertdiplome in den Fächern Orgel und Orgelimprovisation. Seit 2001 wirkt er als Kirchenmusiker in München und in Weilheim und konzertiert auf internationalen Podien als Pianist und Organist, so in den Philharmonien von Berlin, Köln und München, in der Elbphilharmonie in Hamburg und im Auditorio de Tenerife, auf verschiedenen Orgeln und in Kammermusikvereinigungen in Großbritannien, Spanien, Italien und Frankreich.

Geiger beherrscht Klavier und Orgel mit großer Kunst, es gibt kaum Grenzen für seine im Lauf der Jahre gereifte Virtuosität. Dabei verfügt er nicht nur über eine stupende technische Geläufigkeit, sondern auch über Einfühlungskraft und Sensibilität.

„A Dream“ enthält fünf Werke, in denen Geiger Originalkompositionen klassischer Meister frei transkribiert, bearbeitet, über sie fantasiert und sie kompositorisch erweitert. In diesen Neuinterpretationen und Neuschöpfungen gelingt Geiger eine Synthese zwischen dem Überlieferten und einer subjektiv-emotionalen Wiedergabe. Hinzu treten zwei eigene Kompositionen: „Variationen über Themen aus Webers *Freischütz*“ und „Tanz im Großen Saal“. Insgesamt versammelt die CD sieben Ersteinspielungen – ein klingende Wirklichkeit gewordener Traum „Neuer Musik“!

*Prof. Dr. Hans Maier,
Bayerischer Kultusminister a. D.*

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 50 · Fax: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at Bibliothekssaal Polling/Oberbayern.

January 30-31, 2020

Recording Producer / Tonmeister: Karsten Zimmermann

Editing: Karsten Zimmermann, Michael Silberhorn

Piano: Steinway & Sons Flügel D-274 D7 SN 611.205

Piano Tuner: Julian van Gogh

Booklet Editorial: Louisa Hutzler

Photography: Carolin Tietz (cover, digipack, p. 16),

Renate von Bülow (pp. 6/7; 13; 21)

Layout: Sabine Kahlke-Rosenthal

Graphic Design: Thorsten Stapel

© + © 2021 GENUIN classics All rights reserved.

Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.

