

THE RUBINSTEIN COLLECTION

Schumann

Robert

(1810-1856)

CARNAVAL

NOVELLETTE, Op. 21, no. 1

NACHTSTÜCK, Op. 23, no. 4

ROMANCE, Op. 28, no. 2

FANTASIESTÜCKE

BMG Classics

Produced by Harry Geller

Fantasiestücke

Produced by Walter Heebner

Recording Engineer: Seth Perkins

Recorded in RCA Studios, Hollywood

Carnaval, Fantasiestücke:

Reissue produced by Nathaniel S. Johnson

Engineer: Thomas MacCluskey

Novellette, Nachtstück, Romance:

Reissue produced by Harold Hagopian

Engineer: Hsi-Ling Chang

CD Mastering Engineer: Francis X. Pierce

Digitally remastered in BMG / RCA Studios, New York City

Compilation Producer and

Production Supervisor: Nathaniel S. Johnson

Executive Producer: Daniel Guss

Project and Editorial Supervisor: Lynne S. Mazza

Editorial Coordinator: Kathleen Finnegan

Documentation Research: Nancy Swift

Übersetzung/Traduction: Byword, London

Art Direction: Albert Lee

Design: I:I

Cover photograph by Rothschild Photo / Collection of Eva Rubinstein

CARNAVAL, *OP. 9* (28:07)

- 1 Prélude (2:16)
- 2 Pierrot (1:04)
- 3 Arlequin (1:09)
- 4 Valse noble (1:23)
- 5 Eusebius (1:36)
- 6 Florestan (:58)
- 7 Coquette (1:05)
- 8 Replique (:50)
- 9 Papillons (:31)
- 10 A.S.C.H.-S.C.H.A. (:57)
- 11 Chiarina (1:33)
- 12 Chopin (1:26)
- 13 Estrella (:39)

- 14 Reconnaissance (1:52)
- 15 Pantalon et Colombine (:54)
- 16 Valse allemande (:52)
- 17 Paganini (Intermezzo) (1:17)
- 18 Aveu (1:07)
- 19 Promenade (2:38)
- 20 Pause (:17)
- 21 *Marche des "Davidsbündler"*
contre les Philistins (3:34)
Recorded October 27-29,
November 2, 1953
- 22 Novellette, *Op. 21, no. 1*
in F / F-dur / fa majeur (5:36)
Recorded October 23, 1953

- 23 *Nachtstück, Op. 23, no. 4*
in F / F-dur / fa majeur (3:11)
Recorded October 27, 1953

- 24 *Romance, Op. 28, no. 2*
in F-sharp / Fis-dur /
fa dièse majeur (3:46)
Recorded December 12, 1953

- 29 In the Night (3:47)
- 30 Fable (2:28)
- 31 Dream Visions (2:21)
- 32 End of the Song (4:59)
Recorded June 16, 1949

DISC TIME: 77:04

FANTASIESTÜCKE, *OP. 12*
(26:03)

- 25 In the Evening (3:44)
- 26 Soaring (3:21)
- 27 Why? (2:42)
- 28 Whims (2:28)

Courtesy of ICM Artists, Ltd.

COMPOSED IN 1835, SCHUMANN'S PERENNIALY FRESH *CARNAVAL*—AN EXTENDED SUITE OF SCENES FROM A MASKED BALL, HEAVILY LADEN WITH PERSONAL ASSOCIATIONS, MOTTOS, QUOTATIONS AND SYMBOLISM—REMAINS PROBABLY THE MOST FAVORED OF ITS COMPOSER'S LARGER SOLO PIANO WORKS. ITS HISTORY ON RECORDINGS IS AN ILLUSTRIOUS ONE. Beginning with a slightly abridged version dating from 1923 or thereabouts, played by the eminent Liszt pupil Emil Sauer, *Carnaval* has come to us on discs by Alfred Cortot, Leopold Godowsky, and Sergei Rachmaninoff—all available by 1930 and reflecting vastly different interpretive viewpoints. Following in the footsteps of these "golden age" masters were countless additional recordings by famous and barely-known pianists, although several major figures who programmed the work (Josef Hofmann, Rudolf Serkin and Vladimir Horowitz, to name but three) never produced a recording of it.

Unsurprisingly, Arthur Rubinstein had featured *Carnaval* on many of his early recitals (as well as Schumann's *Papillons*, *Dauidsbüandler*, and Symphonic *Etudes*), but it was not until 1953 that he brought his interpretation of the piece to the recording studios; this is the performance featured here. Nine years later he would offer his updated thoughts on *Carnaval* by way of a much-admired stereo recording (see volume 51 of this Collection), and it is surely relevant that he chose *Carnaval* as a major item on his farewell recitals in the spring of 1976 in both New York and London.

Rubinstein's 1953 recording sessions also yielded several further Schumann recordings. At the time, 12-inch vinyl LP discs were marketed alongside a selection of 7-inch, 45 rpm releases that often contained highlights from their more expensive counterparts. This would remain true for several years until classical 45s began to vanish, giving way to an insatiable demand for popular music in a convenient format. Occasionally, though, the 45 rpm discs held unique recordings not issued elsewhere, and such was the case with a treasurable "Rubinstein plays Schumann" recital on RCA Victor ERA-203. Never reissued prior to

the current compilation, and therefore a prime Rubinstein rarity, this record contained the Novelette No. 1, the Romance in F-Sharp, and the *Nachtstück* No. 4.

As the first of a group of eight Novellettes written in 1838, the F Major is actually a march-like Rondo with three contrasting episodes and a brief coda. Schumann's predilection for marches may have been inherited from Franz Schubert, who contributed many such examples to his solo and (especially) duet outputs for the piano. It is interesting to compare Rubinstein's approach to this Novellette—stately, dignified, and unhurried—with that of Sviatoslav Richter on any of his recordings of the same piece: Richter conjures up an image of a man 30 minutes late for an appointment who is ready to break into a sprint at any moment.

As the middle piece of a triptych, the F-sharp Romance has enjoyed an independent life of its own. Dating from 1839, it remains one of Schumann's most beloved keyboard works, not least because it is within the technical range of the more modestly-gifted performers. Capturing all its subtleties, however, remains the province of the true artist. The romantic scene portrayed here is a love duet between the pianist's

thumbs, and Schumann takes pains in his meticulous notation to make the melodic line distinct from its surrounding accompaniment. With the *Nachtstück* (the last of four "night pieces" also written in 1839), we are in a world rather different from that of the Chopin Nocturnes, which Schumann is known to have greatly admired. Here, essentially, is a late-evening serenade consisting of an eminently singable melody with a strummed, almost guitar-like accompaniment. The appeal of Schumann's writing here made this *Nachtstück* a favorite of several noted 20th-century pianists, including Paderewski, Bauer, Backhaus, and Horowitz.

Completing this disc is the earliest of Rubinstein's three studio traversals of the Op. 12 Fantasy Pieces. (A fourth recording, deriving from the pianist's 1975 Pasadena recital, can also be found in this series.) Composed in 1837 (two years after *Carnaval*), these eight pieces can be, and often are, performed separately yet they gain from being presented in their entirety and in Schumann's carefully planned sequence. Much speculation has arisen about the significance of the programmatic titles Schumann affixed to the components of the cycle, but all are borne of his ever-fertile flights of imagination and his preoccupation with various

dreamlike states. The pieces range from reflective to ardent to whimsical, with many shades in between. One of Arthur Rubinstein's major musical attributes was his ability to move with the utmost grace from one mood to another, in the process distilling the essence of the great Romantic keyboard repertoire. In the music of Schumann he found an ideal ground for the total application of his unique resources.

—Donald Manildi

Donald Manildi is Curator of the International Piano Archives (University of Maryland) and Consulting Editor of the International Piano Quarterly. He has also contributed a Rubinstein discography to Harvey Sachs' biography Rubinstein: A Life.

THE ARTHUR RUBINSTEIN COLLECTION

brings together all of his approved, commercially released recordings made between 1928 and 1976. They progress in approximate chronological order, with the earliest recordings appearing in volumes 1-9, and the last in volume 81. All of the albums in The Arthur Rubinstein Collection were compiled from original sources. Disc-to-digital transfers were made, whenever possible, directly from metal stampers. Tape sources were transferred through CELLO playback electronics and remastered in 20-bit technology using universally compatible UV22™ Super CD Encoding.

Arthur & Aniela
Rubinstein

John G. Ross
BMG Classics

ROBERT SCHUMANN'S 1835 KOMPONIERTER, IMMERGRÜNER *CARNAVAL*—EINE ERWEITERTE SUITE MIT KARNEVALSSZENEN, STARK DURCHSETZT MIT PERSÖNLICHEN ASSOZIATIONEN, MOTTOS, ZITATEN UND SYMBOLEN—IST BIS HEUTE DAS VIELLEICHT BELIEBTESTE SEINER GRÖßEREN WERKE FÜR SOLOKLAVIER UND HAT AUCH EINE HÖCHST PROMINENTE AUFNAHMEGESCHICHTE. Beginnend mit einer leicht verkürzten Version, die der berühmte Liszt-Schüler Emil Sauer etwa um 1923 aufnahm, gibt es *Carnaval*-Platten mit Alfred Cortot, Leopold Godowsky und Rachmaninow, die alle schon 1930 erhältlich waren und radikal unterschiedliche Interpretationen bieten. In den Fußstapfen dieser Meister der "Goldenen Ära" folgten dann zahlreiche weitere Aufnahmen—von berühmten ebenso wie von kaum bekannten Pianisten gespielt. Dagegen haben andere große Virtuosen, die das Werk in ihrem Repertoire hatten (Joseph Hoffmann, Rudolf Serkin und Wladimir Horowitz, um nur einige zu nennen), niemals Aufnahmen davon angefertigt.

Selbstverständlich hatte auch Arthur Rubinstein den *Carnaval* vor allem in seinem frühen Konzertrepertoire (neben Stücken von Schumann wie *Papillons*, *Davidbündler* und den Sinfonischen Etüden), aber er brachte das Stück schließlich doch ins Aufnahmestudio, wenn auch erst im Jahre 1953. Neun Jahre später brachte er dann in einer weithin bewunderten Stereoaufnahme (siehe Band 51 dieser Sammlung) seine neuen Gedanken zu diesem Werk zu Gehör, und es ist wohl bezeichnend, daß bei seinen Abschiedsvorstellungen von 1976 sowohl in New York wie in London *Carnaval* eine prominente Stellung einnahm.

Rubinsteins Aufnahmereihe von 1953 erbrachte noch viel mehr Schumann. Damals wurden neben den Vinyl-LPs auch die kleinen 45er-Platten verkauft, die oft Highlights aus ihren kostspieligeren Gegenstücken enthielten. Dieser Trend hielt mehrere Jahre lang an, bis die klassischen 45er aus dem Handel zu verschwinden begannen, und dieses handliche Format lieber dem unersättlichen Bedarf nach Popmusik gewidmet wurde. Manchmal aber gab es 45er-Platten mit einzigartigen, sonst nicht erhältlichen Aufnahmen, und genau das war der Fall mit der herrlichen Aufnahme "Rubinstein plays Schumann" auf RCA Victor ERA-203; sie

wurde bis zu der vorliegenden Sammlung nie neu aufgelegt und ist daher eine gesuchte Rubinstein-Rarität—mit der als Novelette Nr.1 bezeichneten Romanze in Fis-Dur und dem *Nachtstück* Nr.4.

Als erste Novelette in einer Gruppe von acht dieser 1838 geschriebenen Stücke ist die in F-Dur, de facto ein marschartiges Rondo mit drei kontrastierenden Episoden und einer kurzen Koda. Schumanns Vorliebe für Märsche könnte von Schubert ererbt worden sein, der bei seinen Solo—und speziell Duoklavierstücken häufig ähnliche Tendenzen zeigte. Es ist hier interessant, einen Vergleich zwischen Rubinsteins gemessener, würdevoller und unbeeilter Auffassung von dieser Novelette und der von Swjatoslaw Richter in Aufnahmen aus etwa derselben Zeit anzustellen: Richter vermittelt uns den Eindruck eines Mannes, der für eine Verabredung 30 Minuten zu spät dran ist und jeden Augenblick zu einem Sprint starten könnte.

Als Mittelstück besagten Triptychs hat die Romanze in Fis-Dur auch eine ganz unabhängige Existenz genossen. Sie stammt aus dem Jahre 1839 und ist eines der am meisten geliebten Klavierstücke Schumanns geblieben, nicht zuletzt deshalb, weil ihre Bewältigung auch bescheideneren

Pianisten möglich ist; die Ausarbeitung aller Subtilitäten dieses Werks bleibt allerdings nur großen Künstlern vorbehalten. Der hier dargestellte Vorwurf ist ein "Liebesduett" zwischen den Daumen des Pianisten, und Schumann war in seiner sorgfältigen Notation sehr bemüht, die Melodielinie von der sie umgebenden Begleitung zu unterscheiden. Mit dem *Nachtstück* (dem letzten von vier, ebenfalls 1839 verfaßt) sind wir in einer ganz anderen Welt als der von Chopins Nocturnes, die Schumann bekanntlich sehr bewundert hat. Wir haben es hier im Grunde mit einer spätabendlichen Serenade zu tun, bestehend aus einer höchst kantablen Melodie mit einer geklimperten, fast gitarrenartigen Begleitung. Die Anziehungskraft von Schumanns Komposition machte dieses *Nachtstück* zu einer Lieblingsnummer mehrere berühmter Pianisten des 20. Jahrhunderts, darunter Paderewski, Bauer, Backhaus und Horowitz.

Beschlossen wird diese Aufnahme durch die erste jener drei, die Rubinstein von den acht *Phantasiestücken*, op. 12 angefertigt hat. (Eine vierte Aufzeichnung, live mitgeschnitten bei dem Konzert Rubinsteins in Pasadena im Jahre 1975, ist ebenfalls in dieser Serie zu finden.) Diese acht Stücke aus dem Jahre 1837 (zwei Jahre nach *Carnaval*) können, wie

das auch oft geschieht, separat gespielt werden, gewinnen aber dadurch, wenn sie wie hier in ihrer Gesamtheit und in der von Schumann sorgfältig geplanten Reihenfolge zu hören sind. Viele Spekulationen wurden über die Bedeutung der programmatischen Titel angestellt, die Schumann den einzelnen Stücken dieses Zyklus' gegeben hat, doch wurden sie alle aus seiner immer fruchtbaren Phantasie und seiner Befähigkeit mit traumhaften Bewußtseinszuständen geboren. Die Stücke wechseln in ihrer Stimmung von nachdenklich über feurig bis humorig—mit vielen Zwischenstadien. Zu den großen musikalischen Eigenschaften von Arthur Rubinstein gehörte auch die Fähigkeit, mit höchster Grazie von einer Stimmung zur anderen übergehen zu können und damit aus dem ganzen Wesen des großen romantischen Klavierrepertoires stets das Beste herauszuholen. In der Musik Schumanns fand er ein ideales Medium für die totale Anwendung seiner einzigartigen Mittel.

—Donald Manildi

Donald Manildi ist Kurator der International Piano Archives (University of Maryland) und beratender Herausgeber von International Piano Quarterly. Für Harvey Sachs' Biographie Rubinstein erstellte er die Diskographie des Pianisten.

DIE ARTHUR RUBINSTEIN COLLECTION

vereinigt sämtliche seiner genehmigten, kommerziell veröffentlichten Aufnahmen aus der Zeit zwischen 1928 und 1976. Sie sind in ungefährender chronologischer Reihenfolge angeordnet; Bände 1–9 enthalten die frühesten Aufnahmen, Band 81 die letzte. Alle CDs in der Arthur Rubinstein Collection wurden aus Originalquellen zusammengestellt. Die Umspielung von Platte auf das Digitalsystem wurde wenn irgendmöglich direkt von Metallmatrizen gemacht. Bandaufnahmen wurden durch CELLO-Playbackelektronik umgespielt und mit 20-Bit-Technologie unter Verwendung des universell kompatiblen UV22™ Super CD Encoding auf CDs übertragen.

John G. Ross
BMG Classics

COMPOSÉ EN 1835, *CARNAVAL* DE SCHUMANN—LONGUE SUITE DE SCÈNES QUI ÉVOQUE UN BAL MASQUÉ, BOURRÉE D'ASSOCIATIONS PERSONNELLES, DE LEITMOTIVE, DE CITATIONS ET DE SYMBOLISME—N'A RIEN PERDU DE SA JEUNESSE ET RESTE PROBABLEMENT LA PLUS PRISÉE DES GRANDES ŒUVRES POUR PIANO SOLO DE CE COMPOSITEUR. Les divers enregistrements qui ont été faits de *Carnaval* sont illustres. Emil Sauer, l'éminent élève de Liszt, fut le premier à l'enregistrer une version légèrement abrégée, vers 1923, puis Alfred Cortot, Leopold Godowsky et Sergueï Rachmaninov en firent également des disques—tous disponibles dès 1930 et reflétant des interprétations très différentes. Suivant les traces de ces grand maîtres de l' "Age d'or", des pianistes célèbres et d'autres à peine connus firent d'innombrables autres enregistrements, bien que plusieurs grandes personnalités qui avaient cette œuvre à leur programme (Josef Hofmann, Rudolf Serkin et Vladimir Horowitz pour n'en nommer que trois) ne l'aient jamais enregistrée.

Comme on pourrait s'y attendre, Arthur Rubinstein avait fait figurer *Carnaval* dans un grand nombre de ses premiers récitals (ainsi que *Papillons*, *Davidsbündler* et les *Etudes symphoniques* de Schumann), mais ce n'est qu'en 1953 qu'il interpréta pour la première fois ce morceau dans un studio d'enregistrement; c'est cette interprétation qui figure sur ce disque. Neuf ans plus tard, il eut l'occasion de remanier cette interprétation sur un disque stéréo très admiré (voir le Volume 51 de cette Collection), et il est sûrement significatif qu'il ait donné une place importante à *Carnaval* dans ses récitals d'adieux au printemps 1976, tant à New York qu'à Londres.

Rubinstein fit plusieurs autres enregistrements d'œuvres de Schumann en 1953. A l'époque, les disques microsillons 30 cm en vinyle étaient commercialisés en même temps qu'une sélection de disques 45 tours qui comprenaient souvent des morceaux choisis parmi ceux figurant sur les disques plus chers. Cela devait être le cas pendant plusieurs années—jusqu'à ce que les 45 tours de musique classique commencent à disparaître et cèdent la place à une demande insatiable pour la musique populaire dans un format pratique. De temps à autre, pourtant, les

disques 45 tours contenaient des enregistrements uniques introuvables ailleurs, et c'était le cas du disque RCA Victor ERA-203, sur lequel figurait un merveilleux récital intitulé "Rubinstein joue Schumann". Ce disque, qui ne fut jamais recommercialisé avant l'actuelle compilation et qui est, par conséquent, un des enregistrements les plus rares de Rubinstein, comprenait la Novelette no 1, la Romance en fa dièse, et le *Nachtstück* no 4.

Première d'un groupe de huit Novelettes écrites en 1838, celle en fa majeur est en fait un Rondo en forme de marche comprenant trois épisodes contrastés et une brève coda. Schumann avait peut-être hérité sa prédilection pour les marches de Franz Schubert, qui en composa un grand nombre dans ses œuvres pour solistes et (surtout) dans ses duos pour le piano. Il est intéressant de comparer la manière dont Rubinstein interprète cette Novelette—majestueuse, digne et pondérée—avec celle de Sviatoslav Richter sur n'importe lequel de ses enregistrements de ce morceau: Richter fait penser à quelqu'un qui est en retard d'une demi-heure pour un rendez-vous et qui est sur le point de piquer un sprint à tout instant.

Pièce centrale d'un triptyque, la Romance en fa dièse a joui d'une carrière indépendante. Datant de 1839, elle reste une des œuvres pour le piano les plus prisées de Schumann, entre autres parce que, sur le plan technique, elle est à la portée des interprètes modestement doués. Cependant, seul un artiste véritable peut en rendre toutes les subtilités. La scène romantique qui y est décrite est un duo d'amour entre les poutres du pianiste, et, dans sa notation méticuleuse, Schumann se donne beaucoup de mal pour rendre la ligne mélodique distincte de l'accompagnement qui l'entoure. Avec le *Nachtstück* (le dernier de quatre nocturnes datant aussi de 1839), nous nous trouvons dans un univers assez différent de celui des Nocturnes de Chopin, que, c'est bien connu, Schumann admirait beaucoup. Il s'agit ici essentiellement d'une sérénade de fin de soirée qui consiste en une mélodie très chantante avec un accompagnement gratté, presque comme une guitare. Le charme de l'écriture de Schumann fit de ce *Nachtstück* un des morceaux préférés de plusieurs grands pianistes du vingtième siècle, dont Paderewski, Bauer, Backhaus et Horowitz.

Pour finir, il y a sur ce disque la première des trois versions en studio

que Rubinstein réalisa des Fantaisies op. 12. (Un quatrième enregistrement, tiré du récital que le pianiste donna à Pasadena en 1975, se trouve aussi dans cette série.) Composées en 1837 (deux ans après *Carnaval*), ces huit pièces peuvent être interprétées séparément, et elles le sont souvent, pourtant elles gagnent à être présentées dans leur intégralité et selon la séquence soigneusement élaborée par Schumann. La signification des titres que Schumann donna aux différentes pièces du cycle a donné lieu à de nombreuses théories, mais ils sont tous issus de sa fertile imagination et de l'intérêt obsessionnel qu'il avait pour divers états oniriques. Les pièces vont de la réflexion à la fantaisie en passant par la passion, avec un grand nombre d'autres nuances intermédiaires. Une des plus grandes qualités du jeu de Rubinstein c'était de pouvoir passer d'une humeur à une autre avec une grâce extrême, et, ce faisant, de distiller l'essence du magnifique répertoire romantique pour le piano. Il trouva dans la musique de Schumann un terrain idéal à l'exercice total de ses dons uniques.

—Donald Manildi

Donald Manildi est Conservateur des Archives internationales de piano (Université de Maryland) et Conseiller de Rédaction de l'International Piano Quarterly. Il a aussi coopéré à une discographie de Rubinstein pour la biographie de Harvey Sachs, Rubinstein: A Life.

THE ARTHUR RUBINSTEIN COLLECTION

réunit tous les enregistrements officiels du pianiste, qui furent réalisés entre 1928 et 1976 et mis en vente dans le commerce. Ils se suivent dans un ordre approximativement chronologique: les plus anciens figurent dans les volumes 1-9 et le dernier dans le volume 81. Tous les albums de la Collection Rubinstein ont été compilés à partir de sources originales. Les transferts du disque à l'audio numérique ont été réalisés, autant que possible, directement par pressage. Les sources sur bandes enregistrées ont été transférées par le système électronique "CELLO playback" et repiquées sur matrice de technologie 20-bit en utilisant le Super Codage CD, UV22™ universellement compatible.