

Frédéric

CHOPIN

THE RUBINSTEIN COLLECTION

(1810-1849) POLONAISE-FANTAISIE
Op. 61

POLONAISES

Op. 26, nos. 1 & 2
Op. 40, nos. 1 ("Military") & 2
Op. 44
Op. 53 ("Heroic")

ANDANTE SPIANATO
& GRANDE POLONAISE
Op. 22

Philippe Halsmann
Courtesy of
ICM Artists, Ltd.

POLONAISES

- 1 No. 1, Op. 26, no. 1
in C-sharp minor / cis-moll /
do dièse mineur (7:42)
- 2 No. 2, Op. 26, no. 2
in E-flat minor / es-moll /
mi bémol mineur (7:14)
- 3 No. 3, Op. 40, no. 1
("Military")
in A / A-dur / la majeur
(5:27)
- 4 No. 4, Op. 40, no. 2
in C minor / c-moll /
ut mineur (7:36)
- 5 No. 5, Op. 44
in F-sharp minor / fis-moll /
fa dièse mineur (10:44)
- 6 No. 6, Op. 53 ("Heroic")
in A-flat / As-dur /
la bémol majeur (6:43)

- 7 Polonaise-Fantaisie, Op. 61
in A-flat / As-dur /
la bémol majeur (12:54)
Recorded September 27, 28, 1950,
& May 12, 21, 1951
- 8 Andante spianato &
Grande Polonaise, Op. 22
in E-flat / Es-dur /
mi bémol majeur (14:17)
Recorded December 14, 1950

DISC TIME: 73:14

4
+∞+

Produced by Henri René

Polonaise, Op. 26, no. 1, produced by Robert Armbruster

Recording Engineer: Seth Perkins

Recorded in RCA Studios, Hollywood

Reissue produced by Nathaniel S. Johnson

Engineer: Thomas MacCluskey

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

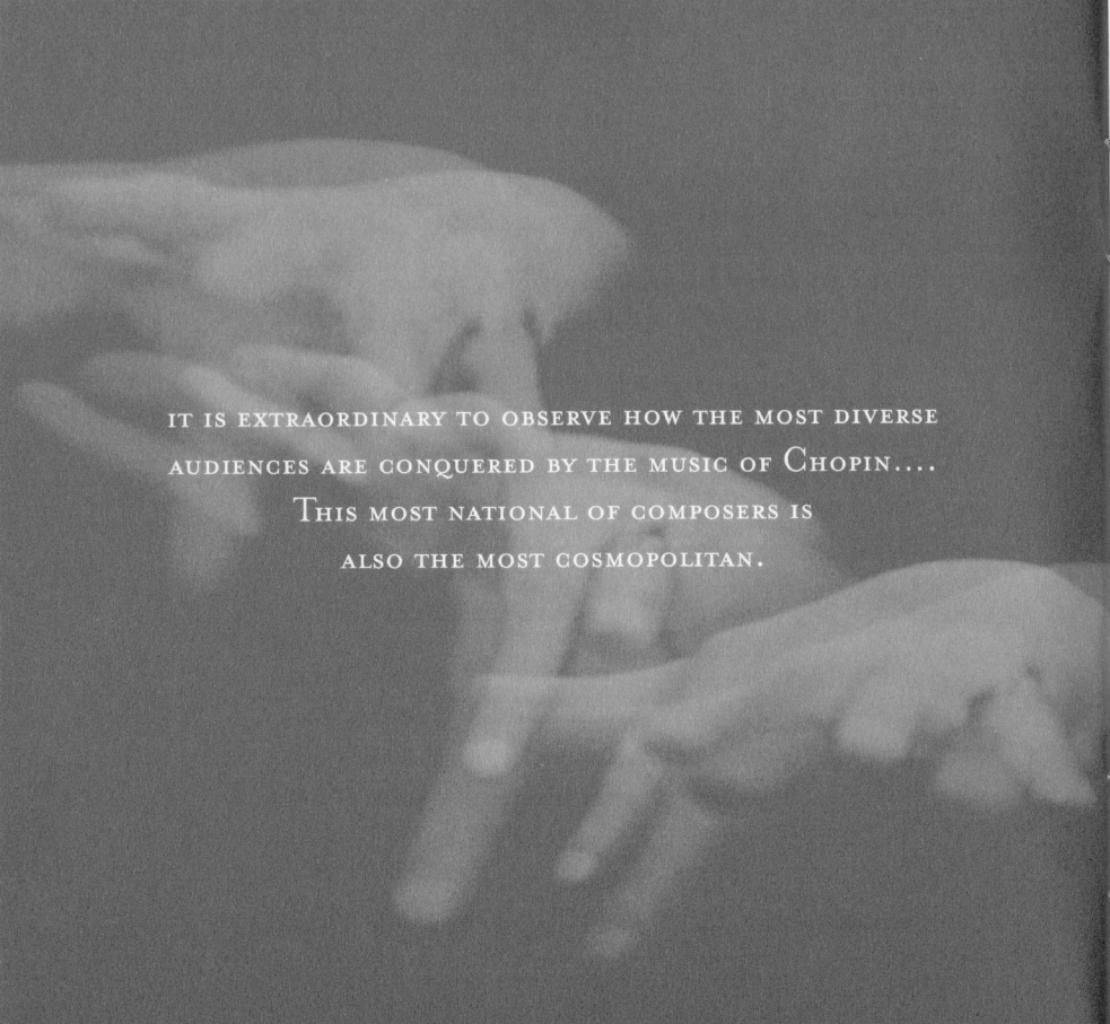
Art Direction: Albert Lee

Design: I:I

Cover photograph by Lotte Meitner-Graf / courtesy of ICM Artists, Ltd.

5

IT IS EXTRAORDINARY TO OBSERVE HOW THE MOST DIVERSE
AUDIENCES ARE CONQUERED BY THE MUSIC OF CHOPIN....

THIS MOST NATIONAL OF COMPOSERS IS
ALSO THE MOST COSMOPOLITAN.

WRITING IN THE PARISIAN *REVUE ET GAZETTE
MUSICALE* IN 1838, THE POET HEINRICH HEINE SAID ABOUT
CHOPIN: "POLAND HAS GIVEN HIM A CHIVALROUS MIND AND
ITS HISTORICAL SUFFERINGS, FRANCE LIGHTNESS, ELEGANCE,
AND CHARM, WHEREAS GERMANY—ROMANTIC DEPTH.... He is
not only a virtuoso but also a poet, capable of laying open the poetry of
his soul. He is a poet of sounds and there is nothing to compare with the
joy he gives us when he improvises on the piano."

Chopin and Heine lived in an era in which nationalism and internationalism were mixing and merging, with remarkable results. We need think only of the most significant composers born within ten years of Chopin—the Germans Mendelssohn, Schumann, and Wagner; the Frenchmen Berlioz and Gounod; the Italians Bellini and Verdi; the Hungarian Liszt; the Russian Glinka—to realize how unmistakably each one represented his country of origin, and yet how thoroughly cross-pollinated they all were. In many respects, they demonstrated the feasibility of a European Union more than a century and a half before the politicians got around to working out the details.

"Chopin's entire personality was formed in the years of his youth, and all of his work drew upon his early years in Poland," wrote Arthur Rubinstein in his foreword to the American edition of Casimir Wierzyński's *The Life and Death of Chopin* (New York, Simon and Schuster, 1949). "The spirit of Poland remained the living source of his inspiration, the touchstone of his being, to the end of his life." But, Rubinstein added, "it is extraordinary to observe how the most diverse audiences are conquered by the music of Chopin.... This most national of composers is also the most cosmopolitan."

Even the polonaise—which, along with the mazurka, is the most specifically Polish form that Chopin frequently employed—had spread across Europe long before he raised it to its highest level. Bach had adopted it, as had Handel, Couperin, Mozart, Beethoven, and Schubert; Liszt, Glinka, Mussorgsky and Tchaikovsky took it up again in Chopin's day or later, and it remained popular until the end of the nineteenth century. Chopin wrote seventeen polonaises—not including those he incorporated into other works, such as the Variations on Mozart's *Là ci darem*." The first of them was composed and published when he was only seven years old,

the last 29 years later, toward the end of his short life. He did not consider the first nine worthy of official status in the authorized canon of his compositions, and Arthur Rubinstein evidently agreed with Chopin's own evaluation: he performed and recorded only their successors—the *Grande Polonaise Brillante*, Op. 22, written in 1830 (five years later, Chopin composed the Andante spianato to be played before the Polonaise), the six "pure" polonaises of Op. 26 (1834–35), Op. 40 (1838–39), Op. 44 (1840–41), and Op. 53 (1842), and the *Polonaise-Fantaisie*, Op. 61 (1845–46). The composer wrote an orchestral accompaniment for the *Grande Polonaise Brillante*, but as this accompaniment may be dispensed with, the work is more often performed in solo piano recitals than on symphony concerts.

Apart from piano rolls of the A Major and F-sharp minor Polonaises, produced in New York shortly after World War I, Rubinstein made his first polonaise recordings—all eight of the above-mentioned works—in London during the 1934–35 concert season; at least four Chopin polonaises had already been in his repertoire for thirty years, but he told his brother-in-law, the pianist Wiktor Labunski, that he was studying

some of the others for the first time, for this album of 78 rpm discs. "For example, this Andante Spianato and Polonaise—I spent a whole three hours learning it," Rubinstein said. He may have been serious, but he may have been pulling Labunski's leg.

In the United States, Rubinstein re-recorded the whole series of polonaises for release on monaural long-playing records during the 1950-51 season, and he recorded the pieces yet again in stereophonic sound in March, 1964. The 1950-51 set is the one heard on the present compact disc. Those listeners lucky enough to have heard Rubinstein play some or all of these pieces in concert will rediscover in these recordings the nobility, the élan, the tenderness, and the power of those unforgettable performances. Some Chopin interpreters render details exquisitely but lose the thread of the musical discourse; others achieve the sweep and breadth that Chopin demands but mercilessly trample the details underfoot. Rubinstein was one of those rare pianists who compel their audiences to observe both the forest and the trees. Chopin's "meticulous precision and his economy of means are inseparable from his moving warmth and deep feeling," the pianist wrote. "On the one hand heroism, with its

absolute rejection of compromise, on the other, supreme delicacy and sensitivity—his world in all its richness revolves between these two poles."

And our pleasure in listening to these recordings revolves between two other Poles, Chopin and Rubinstein.

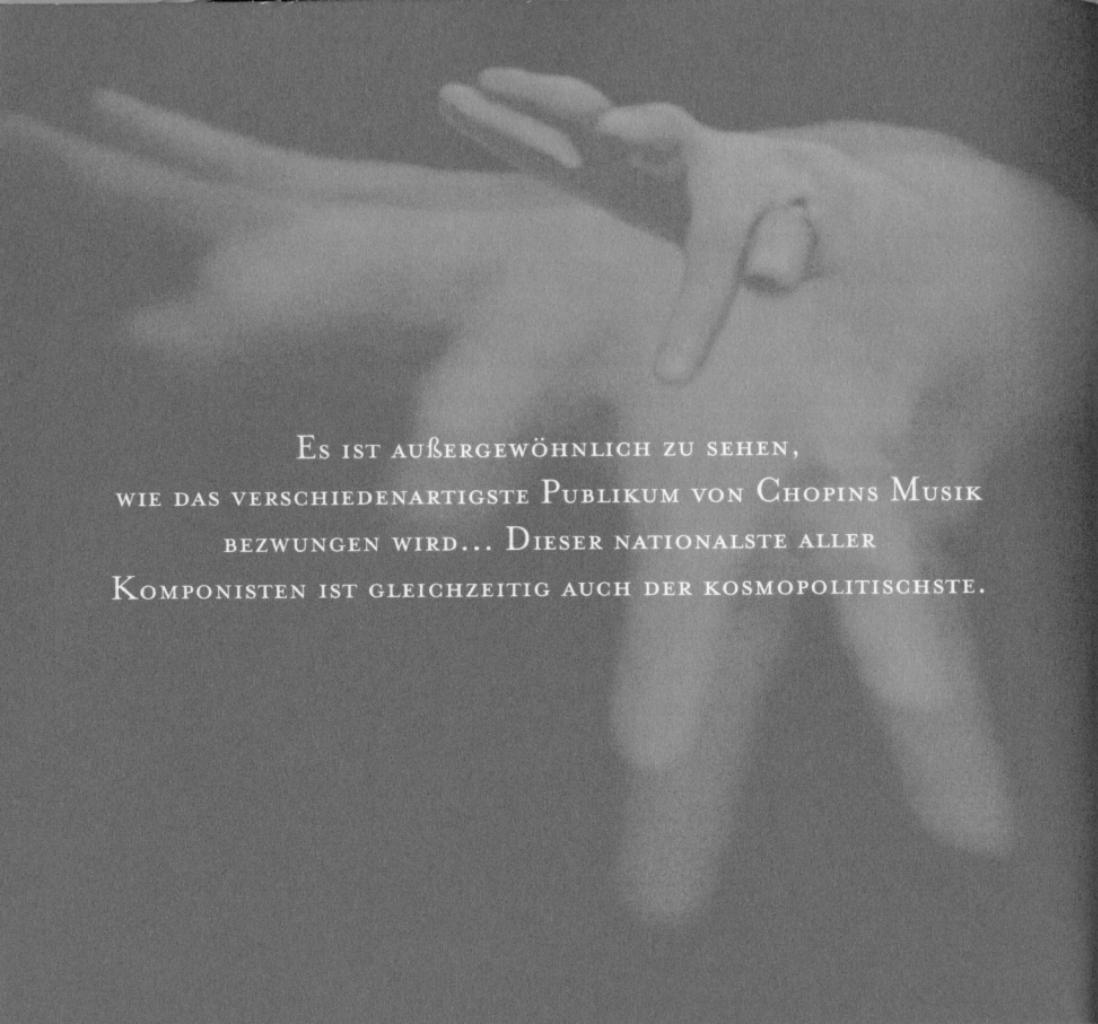
—Harvey Sachs

Harvey Sachs' books include biographies of Arturo Toscanini and Arthur Rubinstein. He writes for many of the best-known North American and European newspapers and magazines.

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.

Es ist außergewöhnlich zu sehen,
wie das verschiedenartigste Publikum von Chopins Musik
bezwungen wird... Dieser Nationalste aller
Komponisten ist gleichzeitig auch der kosmopolitischste.

DER DICHTER HEINRICH HEINE SCHRIEB 1838 IN DER PARISER *REVUE ET GAZETTE MUSICALE* ÜBER CHOPIN: "POLEN GAB IHM DEN KÜHNEN GEIST UND DIE HISTORISCHEN LEIDEN, FRANKREICH LEICHTIGKEIT, ELEGANZ UND CHARME, DEUTSCHLAND—ROMANTISCHE TIEFE... Er ist nicht nur Virtuose, sondern auch ein Dichter, der die Poesie seiner Seele offen darlegen kann. Er ist ein Dichter der Klänge, und nichts ist mit dem Genuss vergleichbar, den er uns beim Improvisieren auf dem Klavier bietet."

Chopin wie Heine lebten in einer Ära, in der sich Nationalismus und Internationalismus vermischten und verbanden—with bemerkenswerten Ergebnissen. Wir brauchen nur an die wichtigsten Komponisten zu denken, die in einem zehnjährigen Umkreis von Chopin geboren wurden: die Deutschen Mendelssohn, Schumann und Wagner, die Franzosen Berlioz und Gounod, die Italiener Bellini und Verdi, der Ungar Liszt und der Russe Glinka; obwohl sie alle unverkennbar ihre Geburtsländer repräsentieren, waren sie doch sehr gründlich gegenseitig inspiriert. In vieler Hinsicht bewiesen diese Komponisten die Durchführbarkeit einer

"Europäischen Union" schon mehr als eineinhalb Jahrhunderte vor der Zeit, in der es den heutigen Politikern gelang, deren Details auszuarbeiten.

"Die ganze Persönlichkeit Chopins formte sich bereits in seinen Jugendjahren, und sein gesamtes Werk nährte sich von seiner frühen Zeit in Polen," schrieb Arthur Rubinstein in seinem Vorwort zu der amerikanischen Ausgabe von Casimir Wierzyńskis *The Life and Death of Chopin* (New York, Simon & Schuster, 1949). "Der Geist Polens blieb die lebendige Quelle seiner Inspiration, der Prüfstein seines Wesens bis an sein Lebensende." Aber, so fügte Rubinstein hinzu: "Es ist außergewöhnlich zu sehen, wie das verschiedenartigste Publikum von Chopins Musik bezaubert wird... Dieser nationalste aller Komponisten ist gleichzeitig auch der kosmopolitischste."

Sogar die Polonaise—zusammen mit der Mazurka die am reinsten polnische Form, der sich Chopin bediente—hatte sich bereits in ganz Europa verbreitet, lange bevor er sie ihren größten Höhen zuführte. Bach hatte bereits die Polonaise aufgenommen, ebenso wie Händel, Couperin, Mozart, Beethoven und Schubert; zu Chopins Zeit und danach hatten Liszt, Glinka, Mussorgsky und Tschaikowsky dasselbe getan, und die Polo-

naise blieb populär bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Chopin selbst schrieb 17 Polonaisen—abgesehen von jenen, die er in andere Werke eingefügt hatte, wie etwa seine Variationen auf Mozarts *Là, ci darem la mano*—und seine erste komponierte und veröffentlichte er, als er nur sieben Jahre alt war; die letzte Polonaise schrieb er 29 Jahre später, gegen Ende seines kurzen Lebens. Die ersten neun hielt er nicht für würdig, in seinen autorisierten Werkskatalog aufgenommen zu werden, und Rubinstein stimmte diesem Urteil offenbar zu: er nahm nur die folgenden Polonaisen auf: die *Grande Polonaise Brillante*, op. 22, aus dem Jahre 1830 (fünf Jahre danach komponierte Chopin das Andante spinato, das dieser Polonaise vorausgestellt werden sollte); die sechs "reinen" Polonaisen, op. 26 (1834/35); die Polonaisen op. 40 (1838/39), op. 44 (1840/41), und op. 53 (1842), sowie die *Polonaise-Fantaisie*, op. 61 (1845/46). Für die *Grande Polonaise Brillante* schrieb Chopin eine Orchesterbegleitung, die jedoch ausgelassen werden kann, so daß dieses Stück häufiger als Solowerk gespielt wird.

Abgesehen von Aufnahmen der Polonaisen in A-Dur und fis-Moll für Klavierautomaten, angefertigt in New York kurz nach dem I.

Weltkrieg, machte Rubinstein seine erste Polonaisen-Aufnahmen (alle acht der oben angeführten Stücke) während der Londoner Konzertsaison 1934/35. Die letzten vier dieser Chopin-Polonaisen waren bereits seit 30 Jahren in seinem Repertoire gewesen, doch erzählte er seinem Schwager, dem Pianisten Wiktor Labunski, daß er manche der anderen für diese 78er-Aufnahme zum erstenmal einstudiert habe. "Zum Beispiel dieses Andante spinato mit Polonaise—da brauchte ich ganze drei Stunden, um das zu lernen," sagte Rubinstein. Vielleicht war das ernst gemeint—oder er wollte Labuski bloß necken.

In den USA nahm Rubinstein dann alle diese Polonaisen 1950/51 auf LPs auf, und noch einmal stereophonisch im März 1964. Die vorliegende CD-Scheibe enthält die Version von 1950/51. Diejenigen Hörer, die das Glück hatten, Rubinstein einige oder alle diese Stücke im Konzert spielen zu hören, werden in dieser Aufnahme den ganzen Adel, den Elan, die Zartheit und die Kraft dieser unvergeßlichen Konzerte wiederfinden. Manche Chopin-Interpreten arbeiten Details wunderbar heraus, verlieren aber den Faden der musikalischen Aussage; andere wieder erzielen den großen Bogen und die Breite, die Chopin verlangt, trampeln aber

Courtesy of ICM
Artists, Ltd.

die Details gnadenlos in Grund und Boden. Rubinstein war einer der seltenen Pianisten, der sein Publikum dazu bewegte, hier den Wald *und* die Bäume zu sehen. Der Pianist schrieb dazu, daß Chopins "... sorgfältige Präzision und die Sparsamkeit seiner Mittel untrennbar sind von seiner bewegenden Wärme und seinem tiefen Gefühl. Auf der einen Seite Heroismus mit totaler Ablehnung aller Kompromisse, auf der anderen Zartheit und Feinfühligkeit—seine ganze reiche Welt bewegt sich zwischen diesen beiden Polen."

Unser eigener Genuß aber beim Hören dieser Aufnahmen bewegt sich zwischen zwei anderen Polen: Chopin und Rubinstein.

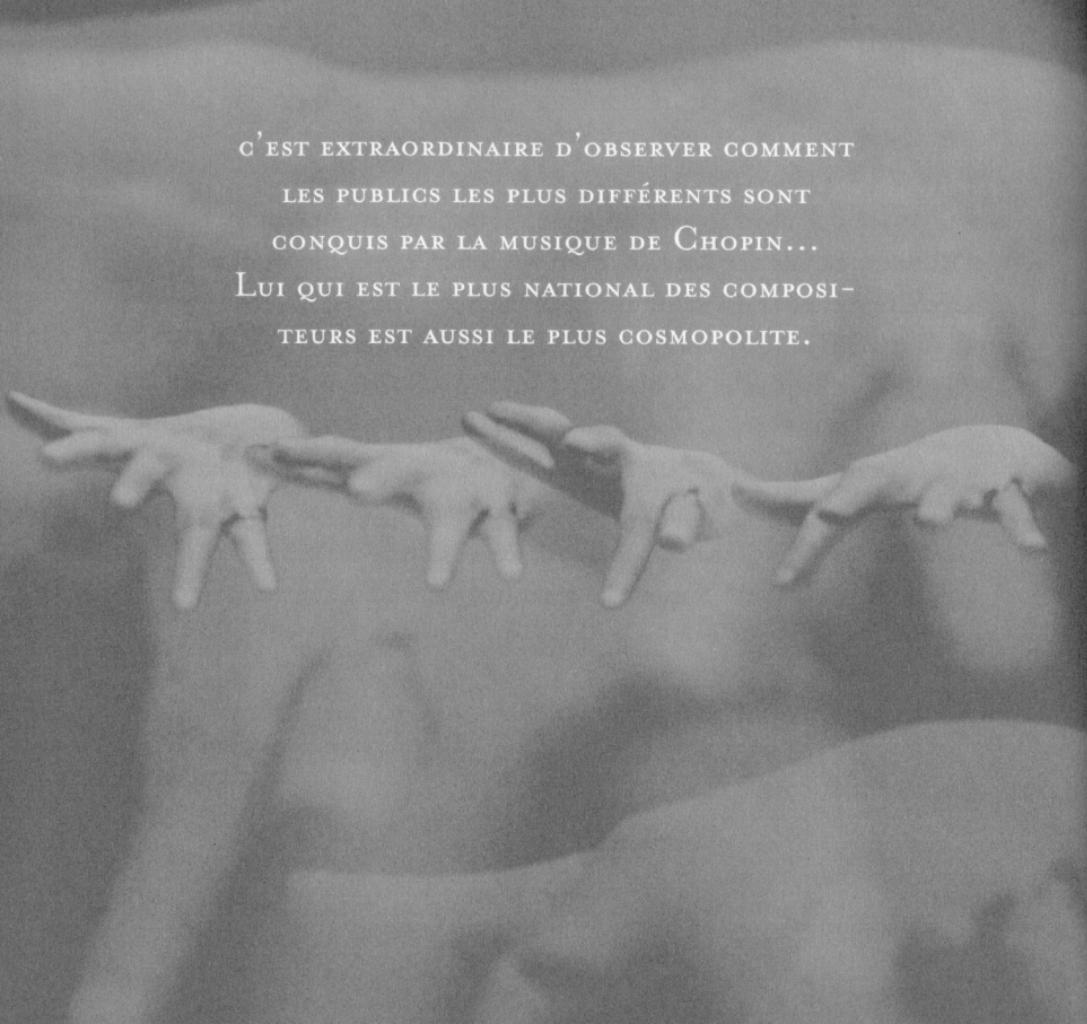
—Harvey Sachs

Harvey Sachs hat Biographien von Arturo Toscanini und Arthur Rubinstein verfaßt. Er schreibt für viele der bekanntesten nordamerikanischen und europäischen Zeitungen und Magazine.

DIE ARTHUR RUBINSTEIN COLLECTION

vereinigt sämtliche seiner genehmigten, kommerziell veröffentlichten Aufnahmen aus der Zeit zwischen 1928 und 1976. Sie sind in ungefährer 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.

C'EST EXTRAORDINAIRE D'OBSERVER COMMENT
LES PUBLICS LES PLUS DIFFÉRENTS SONT
CONQUIS PAR LA MUSIQUE DE CHOPIN...
LUI QUI EST LE PLUS NATIONAL DES COMPOSI-
TEURS EST AUSSI LE PLUS COSMOPOLITE.

ECRIVANT DANS LA *REVUE ET GAZETTE MUSICALE* DE PARIS, EN 1838, LE POÈTE HEINRICH HEINE DISAIT DE CHOPIN: "LA POLOGNE LUI A LÉGUÉ UN ESPRIT CHEVALERESQUE ET SES SOUFFRANCES HISTORIQUES, LA FRANCE, LA LÉGÈRETÉ, L'ÉLÉGANCE ET LE CHARME, TANDIS QUE L'ALLEMAGNE—UNE PROFONDEUR ROMANTIQUE—Ce n'est pas seulement un virtuose, mais aussi un poète, capable de mettre à nu la poésie de son âme. C'est un poète de sonorités et rien ne peut se comparer à la joie qu'il nous donne lorsqu'il improvise sur le piano."

Chopin et Heine vivaient à une époque où le nationalisme et l'internationalisme se mêlaient et se fondaient, avec des résultats remarquables. Il suffit de songer aux compositeurs les plus importants nés à une dizaine d'années de distance de Chopin—les Allemands Mendelssohn, Schumann et Wagner; les Français Berlioz et Gounod; les Italiens Bellini et Verdi, le Hongrois Liszt; le Russe Glinka—pour réaliser combien chacun d'eux représente manifestement son pays d'origine et combien, d'autre part, ils

subirent une complète pollinisation croisée. A beaucoup de points de vue, ils démontraient la possibilité d'une Union européenne plus d'un siècle et demi avant que les hommes politiques n'aient eu l'idée d'en mettre au point les détails.

"La personnalité toute entière de Chopin fut formée pendant ses années de jeunesse, et toute son œuvre était nourrie de ses premières années en Pologne," écrit Arthur Rubinstein dans la préface de l'édition américaine de *The Life and Death of Chopin* (New York, Simon & Schuster, 1949) de Casimir Wierzyński. "L'esprit de la Pologne demeura la source vive de son inspiration, la pierre de touche de son être, jusqu'à la fin de sa vie." Mais, ajoute Rubinstein, "c'est extraordinaire d'observer comment les publics les plus différents sont conquis par la musique de Chopin... Lui qui est le plus national des compositeurs est aussi le plus cosmopolite."

Même la polonaise—qui, avec la mazurka, est la forme la plus spécifiquement polonaise que Chopin utilisait souvent—s'était répandue dans toute l'Europe longtemps avant qu'il ne l'ait portée à son niveau le plus élevé. Bach l'avait adoptée, tout comme Haendel, Couperin, Mozart, Beethoven et Schubert; Liszt, Glinka, Moussorgski, Tchaïkovski la

reprirent à l'époque de Chopin ou plus tard, et elle demeura populaire jusqu'à la fin du XIXe siècle. Chopin composa dix-sept polonaises—sans compter celles qu'il incorpora dans d'autres œuvres, comme les Variations sur *Là ci darem* de Mozart. La première fut écrite et publiée alors qu'il n'avait que sept ans, la dernière vingt-neuf ans plus tard, vers la fin de sa courte vie. Il ne considérait pas les neuf premières dignes d'un statut officiel dans le canon agréé de ses compositions, et Arthur Rubinstein était évidemment d'accord avec le jugement de Chopin: il ne joua et n'enregistra que les suivantes: la *Grande Polonaise brillante*, op.22, composée en 1830 (cinq ans plus tard, Chopin composait l'*Andante spianato*, destiné à être joué avant la Polonaise), les six polonaises "pures" de l'op.26 (1834-35), l'op.40 (1838-39), l'op.44 (1840-41) et l'op.53 (1842), et la *Polonaise-Fantaisie*, op.61 (1845-46). Le compositeur créa un accompagnement orchestral pour la *Grande Polonaise brillante*, mais comme cet accompagnement n'est pas essentiel, l'œuvre est plus souvent jouée dans des récitals pour piano solo que dans des concerts symphoniques.

A part les cylindres pour piano mécanique des Polonaises en La majeur et Fa dièse mineur, enregistrés à New York peu après la Première

Guerre mondiale, Rubinstein réalisa ses premiers enregistrements de polonaises—les huit œuvres mentionnées ci-dessus—à Londres, pendant la saison de concerts de 1934-35; quatre au moins des polonaises de Chopin faisaient déjà partie de son répertoire depuis trente ans, mais il dit à son beau-frère, le pianiste Wiktor Labunski, qu'il en travaillait quelques autres pour la première fois, pour cet album de disques 78 tours. "Par exemple, cet Andante spianato et Polonaise: j'ai passé trois heures à l'apprendre," déclara Rubinstein. Il était peut-être sérieux, mais il est possible aussi qu'il ait voulu mettre son beau-frère en boîte.

Aux Etats-Unis, Rubinstein ré-enregistra toute la série de polonaises pour mise en vente sur disques microsillons monophoniques pendant la saison de 1950-51, et il les enregistra encore en stéréophonie, en mars 1964. C'est la série de 1950-51 que nous entendons sur ce CD. Les auditeurs qui ont eu la chance d'entendre Rubinstein jouer en concert quelques-uns de ces morceaux, ou tous, retrouveront sur ces enregistrements la noblesse, l'élan, la tendresse et la puissance de ces exécutions inoubliables. Certains interprètes de Chopin jouent les détails d'une façon exquise, mais perdent le fil du discours musical; d'autres réussissent

le mouvement et la largeur qu'exige Chopin, mais écrasent sans merci les détails dans leur course. Rubinstein était l'un de ces rares pianistes qui obligent les auditeurs à observer à la fois la forêt et les arbres. La "précision méticuleuse [de Chopin] et son économie de moyens sont inséparables de sa chaleur émouvante et de ses sentiments profonds", a écrit le pianiste. "D'une part l'héroïsme, avec son refus absolu de compromis, d'autre part une délicatesse et une sensibilité suprêmes: son univers dans toute sa richesse tourne entre ces deux pôles."

Et notre plaisir à écouter ces enregistrements tourne entre deux autres pôles polonais, Chopin et Rubinstein.

—Harvey Sachs

Harvey Sachs a publié plusieurs ouvrages, entre autres des biographies d'Arturo Toscanini et d'Arthur Rubinstein. Il écrit pour un grand nombre des journaux et magazines les plus célèbres d'Amérique du Nord et d'Europe.

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'audionumérique 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.