

PIANO RHAPSODY

an odyssey from Bach to Satie with

ROLAND PÖNTINEN

PIANO RHAPSODY

ROLAND PÖNTINEN *piano*

Total playing time: 5h 20m 25s

DISC 1 [80'51]

BACH, JOHANN SEBASTIAN (1685–1750)

- 1 Prelude No. 1 in C major 2'15
from *Das Wohltemperierte Klavier*, Book 1

VAN BEETHOVEN, LUDWIG (1770–1827)

- 2 Bagatelle in A minor, 'Für Elise', WoO 59 3'14

VON WEBER, CARL MARIA (1786–1826)

- 3 Perpetuum Mobile 3'57
Rondo from Piano Sonata in C major, Op. 24

SCHUBERT, FRANZ (1797–1828)

- 4 Moment musical in A flat major, D 780 No. 2 7'06

HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH (1685–1759), trans. Wilhelm Kempff

- 5 Minuet in G minor (Bote & Bock) 3'24

CHOPIN, FRYDERYK (1810–49)

- 6 Nocturne No. 9 in B major, Op. 32 No. 1 4'53

ROSSINI, GIOACCHINO (1792–1868)/PLENIZIO, GIANFRANCO (b. 1941)

- 7 Agnus Dei from *Petite messe solennelle* 2'34
as it appears in Federico Fellini's film *E la nave va*

DISC 1

CHOPIN, FRYDERYK

8	Prelude in D flat major, 'Raindrop', Op. 28 No. 15	6'05
9	Boléro, Op. 19	7'22
10	Mazurka No. 20 in D flat major, Op. 30 No. 3	3'04
11	Mazurka No. 25 in B minor, Op. 33 No. 4	6'25
12	Nocturne No. 18 in E major, Op. 62 No. 2	6'25

SCARLATTI, DOMENICO (1685–1757)

13	Sonata in F minor, L 118	8'29

MENDELSSOHN BARTHOLDY, FELIX (1809–47)

14	Rondo capriccioso in E major, Op. 14	6'35

SCHUMANN, ROBERT (1810–56)

15	Träumerei from <i>Kinderszenen</i> , Op. 15	3'08

CHOPIN, FRYDERYK

16	Nocturne in C sharp minor, Op. posth.	4'25

DISC 2 [76'49]

RUBINSTEIN, ANTON (1829–94)

- 1 Valse-Caprice in E flat major 4'50

RACHMANINOV, SERGEI (1873–1943)

- 2 Lilacs, Op. 21 No. 5 (Charles Foley) 2'23
3 Daisies, Op. 38 No. 3 (Charles Foley) 2'13
4 Polka de V.R. (Boosey & Hawkes) 4'07
5 Prelude in C sharp minor, Op. 3 No. 2 (Boosey & Hawkes) 4'34

LISZT, FERENC (FRANZ) (1811–86)

- 6 Abendglocken 4'20
from *Weihnachtsbaum*

KREISLER, FRITZ (1875–1962), trans. Sergei Rachmaninov

- 7 Liebesfreud (Charles Foley) 6'47

CHOPIN, FRYDERYK

- 8 Mazurka in A minor, Op. 17 No. 4 3'48
9 Ballade No. 2 in F major, Op. 38 7'18

DISC 2

LISZT, FRANZ

	Drei Nottornos (Liebesträume)	16'21
10	No. 1 in A flat major (Hohe Liebe)	6'52
11	No. 2 in E major (Seliger Tod)	4'25
12	No. 3 in A flat major (Liebestraum: O lieb, so lang ...)	4'56
13	Valse oubliée No. 1	3'17

TAUSIG, CARL (1841–71)

14	Man lebt nur einmal No. 2 from <i>Walzer-Capricen nach Johann Strauss</i>	7'28

MOSZKOWSKI, MORITZ (1854–1925)

15	Étincelles (Morceau caractéristique), Op. 36 No. 6	2'43

DEBUSSY, CLAUDE (1862–1918)

16	Clair de lune from <i>Suite bergamasque</i>	5'15

DISC 3 [81'22]

TCHAIKOVSKY, PYOTR ILYICH (1840–93)

Piano Concerto No. 1 in B flat minor, Op. 23 34'34

① I. *Allegro non troppo e molto maestoso* 20'24

② II. *Andantino semplice* 7'08

③ III. *Allegro con fuoco* 6'47

BAMBERG SYMPHONY ORCHESTRA · LEIF SEGERSTAM *conductor*

④ Lullaby, trans. Sergei Rachmaninov (*Belwin Mills*) 4'04

STENHAMMAR, WILHELM (1871–1927)

⑤ Fantasy in B minor, Op. 11 5'02

GRIEG, EDVARD (1843–1907)

⑥ Bryllupsdag på Trolldaugen, Op. 65 No. 6 7'02

(Wedding Day at Trolldaugen)

from *Lyric Pieces*, Book VIII

Piano Concerto in A minor, Op. 16 29'34

⑦ I. *Allegro molto moderato* 12'45

⑧ II. *Adagio* 6'40

⑨ III. *Allegro molto moderato e marcato* 9'57

BAMBERG SYMPHONY ORCHESTRA · LEIF SEGERSTAM *conductor*

DISC 4 [81'23]

IMPROVISATION

- 1 Amarcord Improvisation 2'26
on a theme by Nino Rota

FALLA, MANUEL DE (1876–1946)

- 2 Andaluza from *Cuatro Piezas Españolas* (Durand) 3'38

SATIE, ÉRIK (1866–1925)

- 3 Je te veux 5'32

IMPROVISATION

- 4 Improvisation on 'Promenade sentimentale' 5'50
from the film *Diva*, by Vladimir Cosma

SATIE, ÉRIK

Trois Gymnopédies 10'12

- 5 Première Gymnopédie 3'52
6 Deuxième Gymnopédie 3'18
7 Troisième Gymnopédie 2'50

ALBÉNIZ, ISAAC (1860–1909)

- 8 Tango español in A minor, Op. 164 3'59

DISC 4

SEYMER, WILLIAM (1890–1964)

- 9 Solöga (Sun-eye) from *Sommarcroquiser* (NMS) 3'18

SATIE, ÉRIK

- 10 Fantaise-Valse 3'16

PÖNTINEN, STEFAN (b. 1967)

- 11 Cinema Music (Manuscript) 4'29

BUSONI, FERRUCCIO (1866–1924)

- 12 Nuit de Noël 4'00

PROKOFIEV, SERGEI (1891–1953)

- 13 Toccata in D minor, Op. 11 (Rob. Forberg Musikverlag) 4'22

GINASTERA, ALBERTO (1916–83)

- 14 Danza de la moza donosa from *Danzas argentinas* (Durand) 3'11

GRANADOS, ENRIQUE (1867–1916)

- 15 Quejas, ó la maja y el ruiseñor from *Goyescas*, Op. 11 5'50

DISC 4

SATIE, ÉRIK

16	Gnossienne No. 1. <i>Lent</i>	3'10
17	Gnossienne No. 4. <i>Lent</i>	2'41
18	Gnossienne No. 5. <i>Modéré</i>	3'36

ALBÉNIZ, ISAAC

19	Evocación from <i>Iberia</i> , Book I	5'17

JANÁČEK, LEOŠ (1854–1928)

20	The Madonna of Frýdek from <i>On an Overgrown Path</i>	2'36

IMPROVISATION

21	Rota Reminiscence on themes by Nino Rota from <i>Amarcord</i>	1'06

‘[...] the field open to the musician is not a miserable scale of seven notes, but an immeasurable keyboard still almost entirely unknown on which, here and there only, separated by shadows thick and unexplored, a few of the millions of keys of tenderness, of passion, of courage, of serenity which compose it, each as different from the others as one universe from another universe, have been found by a few great artists who do us the service, by awakening in us something corresponding to the theme they have discovered, of showing us what richness, what variety, is hidden unbeknownst to us within that great unpenetrated and disheartening darkness of our soul which we take for emptiness and nothingness.’

From Marcel Proust: *Swann's Way*, translated by Lydia Davis

More than 12,000 parts: this is what one famous firm of piano makers claims are used in building one of its models. 12,000 parts of different sizes, made of metal, wood and felt, are required to make this musical box sing, growl, caress and seduce, touch us and make us dance. And, at the helm, a single person imbued with sensitivity, technique, artistry and even, in some cases, genius. Marcel Proust, who was knowledgeable about music and whose novel *À la recherche du temps perdu (In Search of Lost Time)* can be regarded as a study of the relationship between the senses across time, realized that the piano – which was a fixture in every self-respecting salon in the late nineteenth and early twentieth centuries – held the key to memories, even distant or buried ones, as well as being a privileged witness to unfolding events.

The piano is one of the few instruments that is accessible to a child whose hand scarcely spans an octave and who can hardly reach the pedals, while still being suited to a player of advanced age for whom everyday movements have

become more difficult. The delights of its repertoire are thus not reserved for the select few who have sweated blood and tears for years in order to produce a sound that is more or less adequate but, on the contrary, are within reach of anyone who takes the time to sit down at the instrument.

Despite appearances, finger technique is far from being the most important weapon in the pianist's arsenal. In fact, the brilliant but eccentric Canadian pianist Glenn Gould claimed that one could learn the basics of piano technique in half an hour. So what challenges does the instrument offer? The great pianist Walter Gieseking said that it was 'useless to look for the reason of the beautiful tone in some particular finger position or hand position', insisting instead on 'systematic ear training', whilst the famous teacher Heinrich Neuhaus remarked that 'three quarters of [his] teaching [was] devoted to working with sound'. The performer is thus tasked with giving the piano its character. In other words: to make the instrument sing, even though every note is the result of a hammer striking a string with greater or lesser force, then shaping this sound by means of the pedals – or, as Anton Rubinstein called them, 'the soul of the piano'. This set of discs thus includes a number of pieces that are (at least in theory) accessible to pianists of modest skills, such as the famous Prelude in C major by Bach, Schumann's noble *Rêverie* and Érik Satie's *Gymnopédies* and *Gnossiennes*, sublime in their solemn austerity. But let us harbour no illusions: these pieces are extremely difficult to play even though the challenge is not a question of manual dexterity. Where, then, is the music itself? All of the pianist's artistry seeks to discover this indefinable place.

Voltaire, who knew only the first generation of pianofortes (as they were originally called, because this new instrument spanned a wide dynamic range, producing a sound that could be either gentle or powerful), saw it as nothing more than 'a boilermaker's instrument compared with the harpsichord'. We may for-

give him this inaccurate prophecy: at that the piano was far from being the marvellous instrument it would become during the nineteenth century. The art of building pianos developed at lightning speed; year by year the instrument's capabilities increased to the extent that, a century after Voltaire, Anton Rubinstein could say: 'You think that the piano is just one instrument? It is a hundred instruments.' In the late nineteenth and early twentieth centuries, pianist-composers such as Fryderyk Chopin (represented here by a selection of Nocturnes and Mazurkas, a Ballade and a Prelude), Franz Liszt (with, for example, the famous *Liebestraum No. 3*), Carl Tausig, Moritz Moszkowski, Ferruccio Busoni, Sergei Rachmaninov (with, for instance, the Prelude in C sharp minor that brought the nineteen-year-old composer world fame) and Sergei Prokofiev revealed all of the piano's expressive potential as well placing ever-increasing demands upon the performer.

During the nineteenth century the concerto became one of the preferred musical forms. We have therefore included in this set two concertos that are among the most frequently played and the best loved, by interpreters and listeners alike. First comes one by Tchaikovsky, its very famous opening acting as an emphatic invitation to the audience to be prepared for half an hour of virtuosity and brilliance, steeped in a Russian atmosphere. To prove that even the greatest of people have moments of weakness, Anton Rubinstein initially regarded this concerto as 'worthless... vulgar... hackneyed... unplayable... awkward... trite... clumsy' – before realizing his mistake and championing the work. The other concerto included in this set is the one by Edvard Grieg, another warhorse held in much favour by music-lovers. When the composer showed the concerto to Franz Liszt, the latter made no mistake: 'Splendid! Keep steadily on: I tell you, you have the capability!' Almost 150 years after its composition, we can only salute Liszt's perspicacity concerning this work with its Norwegian flavour and irresistible virtuosity.

Whereas the popularity of some instruments has waned over the years, the status of the piano has never been called into question. When composers turned increasingly to the traditional music of their countries, the piano's palette was enriched by new colours, thanks to the efforts of the likes of the Czech Leoš Janáček, the Spaniards Isaac Albéniz, Enrique Granados and Manuel de Falla, the Swedes William Seymer and Wilhelm Stenhammar, and the Argentinian Alberto Ginastera. And with the invention of cinema, it was natural that the piano should be entrusted with accompanying the (then silent) moving pictures. Ever ready to challenge the perceived boundaries between genres, Roland Pöntinen does not hesitate to pay just tribute to the cinema with his improvisations on themes by Nino Rota and Vladimir Cosma.

This collection of pieces, well-known and less familiar, miniatures and bravura works composed from the eighteenth to the twentieth century, allows us to admire the artistry of Roland Pöntinen, whose talent and breadth of repertoire, not to mention his unquenchable curiosity, have been documented on disc since 1984.

© *Jean-Pascal Vachon 2013*

Since his début in 1981, **Roland Pöntinen** has performed with major orchestras throughout the world, collaborating with such eminent conductors as Esa-Pekka Salonen, Myung-Whun Chung, Evgeny Svetlanov, and Neeme and Paavo Järvi. Highlights of his career include appearances with the Philharmonia Orchestra in Paris and London, with the Los Angeles Philharmonic Orchestra at the Hollywood Bowl as well as performances at the BBC Proms where he has played both the Grieg and the Ligeti piano concertos.

With his insatiable musical appetite and stupendous technique, Roland Pön-

tinen has acquired a vast repertoire, with an emphasis on the ‘golden era’ of piano literature, from the nineteenth century up to the first half of the twentieth century. Many composers have dedicated works to him and in 2007 he gave the world première of Rodion Shchedrin’s *Romantic Duets* together with the composer at the Verbier Festival.

In great demand as a recitalist, Pöntinen has appeared at numerous prestigious festivals including Schleswig-Holstein, Edinburgh, La Roque d’Anthéron and Klavier Festival Ruhr. He regularly works with distinguished chamber music partners including Ulf Wallin, Martin Fröst, Torleif Thedéen, Håkan Hardenberger and Christian Lindberg, as well as with Love Derwinger in a piano duo.

With an extensive and wide-ranging discography on different labels, Roland Pöntinen made his first solo disc in 1984 on BIS. He appears on more than 60 discs in the label’s catalogue, as soloist with orchestra, in piano recital and chamber music programmes. As a composer, Pöntinen has had works performed at venues such as the Carnegie Hall and Wigmore Hall, while his arrangements are performed by musicians such as Martin Fröst and Håkan Hardenberger. Roland Pöntinen is a member of the Royal Swedish Academy of Music and in 2002 received ‘Litteris et Artibus’ – a royal medal awarded for outstanding services to the arts.

For further information about Roland Pöntinen, please visit www.rolandpontinen.com

„[...] das Feld, das dem Musiker offensteht, ist nicht die elende Skala von sieben Tönen, sondern eine unermessliche Klaviatur, die fast gänzlich unbekannt ist, wo nur hier und da, durch tiefes, unerforschtes Dunkel getrennt, einige wenige von Millionen Tasten der Zärtlichkeit, der Leidenschaft, des Muts, der Heiterkeit, aus denen sie sich zusammensetzt, so verschieden voneinander wie ein Weltall vom anderen, von einigen großen Künstlern entdeckt worden sind, die, indem sie in uns einen Wiederhall des gefundenen Themas wachrufen, uns den Dienst erweisen, dass wir sehen, welchen Reichtum, welche Vielfalt uns unbewusst jene große undurchdrungene, entmutigende Nacht unserer Seele birgt, die wir für Leere und für Nichts halten.“

Marcel Proust, *In Swanns Welt*

Mehr als 12.000 Einzelteile. Soviel veranschlagt ein berühmter Klavierbauer für die Herstellung eines seiner Modelle. 12.000 Teile unterschiedlicher Größe aus Metall, Holz und Filz sind nötig, damit diese Spieldose singt, aufbraust, streichelt, verführt, bewegt, tanzen macht ... Und allem voran ein Mensch mit all seiner Sensibilität, seiner Spieltechnik, seiner Kunst, und, manchmal, seinem Genie. Der musikalisch beschlagene Marcel Proust, dessen *Auf der Suche nach der verlorenen Zeit* als eine Studie der Korrespondenzen von Empfindungen jenseits der Zeit gelesen werden kann, wusste, dass das Klavier, das im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zu jedem ordentlichen Haushalt gehörte, den Schlüssel zu teils fernen, teils verschütteten Erinnerungen bereit hielt, aber auch ein privilegierter Zeuge des täglichen Lebens war.

Das Klavier ist eines der wenigen Instrumente, die sich sowohl für das Kind eignen, dessen Hände kaum die Oktave umfassen und dessen Füße kaum die

Pedale erreichen, wie auch für den Greis, dem alltägliche Verrichtungen zu sehends schwerer fallen. Die Schönheiten seines Repertoires sind nicht den *Happy few* vorbehalten, die jahrelang Blut und Wasser schwitzen mussten, um einen halbwegs ordentlichen Klang hervorbringen zu können, nein, sie stehen all jenen zur Verfügung, die sich die Zeit nehmen, sich an das Instrument zu setzen.

Anders als es scheint, ist die Spieltechnik bei weitem nicht die wichtigste Qualität des Pianisten. Mehr noch: Der exzentrische, geniale kanadische Pianist Glenn Gould hat behauptet, dass man das wesentliche über die Klaviertechnik in 30 Minuten lernen könne. Worin besteht also die Herausforderung, wenn man diesem Instrument gegenübertritt? Auch der große Pianist Walter Gieseking fand, es sei vergebens, die Ursachen für Klangschönheit in einer besonderen Finger- oder Handhaltung zu suchen, und forderte eine systematische „Erziehung des Ohres“, während der bedeutende Pädagoge Heinrich Neuhaus erklärte, er habe drei Viertel seines Unterrichts der „Arbeit am Klang“ gewidmet. Aufgabe des Interpreten ist es mithin, dem Klavier Charakter zu verleihen, anders gesagt: ein Instrument singen zu machen, dessen Töne allesamt das Ergebnis eines mehr oder minder heftigen Hammerschlags auf eine Saite sind und ihrer anschließenden Modulation mittels der Pedale – der „Seele des Klaviers“, um Anton Rubinstein zu zitieren.

Diese CD-Box präsentiert daher mehrere dieser – zumindest scheinbar – für Anfänger geeigneten Werke wie das berühmte Präludium C-Dur von Bach, die edle *Träumerei* von Schumann sowie die in ihrer feierlichen Einfachheit erhabenen *Gymnopédies* und *Gnossiennes* von Érik Satie. Doch täusche man sich nicht: Es ist äußerst schwierig, diese Stücke gut zu spielen, weil die eigentliche Herausforderung nicht in der Spieltechnik besteht. Wo also steckt die Musik? Die ganze Kunst des Pianisten ist es, dieses ansonsten Unsagbare aufzuspüren.

Voltaire, der nur die erste Generation von Hammerklavieren (der seither ebenfalls gebräuchliche Name Pianoforte oder Fortepiano ist Ausdruck des Erstaunens, dass dieses neue Instrument tatsächlich Abstufungen vornehmen und einen mal sanften, mal kraftvollen Klang erzeugen konnte), sah darin im Vergleich zum Cembalo allenfalls das „Instrument eines Kesselschmieds“. Dieses alles andere als prophetische Urteil sei ihm verziehen, sollte es doch noch lange dauern bis zu jenen wunderbaren Instrumenten des 19. Jahrhunderts, die sich der rasanten Entwicklung des Klavierbaus verdankten, welche seine Möglichkeiten von Jahr zu Jahr erweiterte und einen Anton Rubinstein mehr als ein Jahrhundert nach Voltaire sagen ließ: „Ein Flügel, das ist nicht *ein* Instrument – das sind hundert.“ Frédéric Chopin (hier vertreten mit einer Auswahl von Nocturnes und Mazurken sowie einer Ballade und einem Prélude), Franz Liszt (*Liebesträum Nr. 3*), Carl Tausig, Moritz Moszkowski, Ferruccio Busoni, Sergej Rachmaninow (u.a. das Prélude in cis-moll, das ihn im Alter von 19 Jahren in der ganzen Welt bekannt machte) und Sergej Prokofjew eröffnen im Laufe des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts das ganze expressive Potential des Instruments – und stellen die Pianisten dabei vor immer neue Herausforderungen.

Das Solokonzert wurde während des 19. Jahrhunderts eine bevorzugte musikalische Gattung. Deshalb haben wir zwei der meistgespielten und bei Interpreten wie Musikliebhabern beliebtesten Konzerte mit aufgenommen: Zuerst das Klavierkonzert Nr. 1 von Tschaikowsky, dessen berühmter Anfang wie eine energische Einladung an das Publikum wirkt, sich auf eine halbe Stunde Virtuosität und Brillanz in russischer Atmosphäre einzulassen. Beweis dafür, dass selbst die Größten Anspruch auf einen Moment der Schwäche haben, ist Anton Rubinstains anfängliche Verurteilung dieses Konzerts als „wertlos ... vulgär ... abgedroschen ... unspielbar ... schlecht ... trivial ... unbeholfen“; später sah er seinen Fehler ein und wurde zu einem großen Verfechter dieses Werks. Das andere

Konzert stammt von Edvard Grieg und ist ebenfalls ein höchst beliebtes pianistisches Schlachttross. Franz Liszt, dem Grieg das Konzert zeigte, täuschte sich stehlichen Virtuosität geprägten Konzerts können wir uns vor Liszts Gespür nur verbeugen.

Manche Instrumente büßen im Laufe der Zeit ihre Popularität ein, der Rang des Klaviers aber stand nie in Frage. Als die Komponisten sich mehr und mehr der traditionellen Musik ihres Heimatlandes zuwandten, erweiterte sich seine Palette um andere Farben, wofür u.a. der Tscheche Leoš Janáček, die Spanier Isaac Albéniz, Enrique Granados und Manuel de Falla, die Schweden William Seymer und Wilhelm Stenhammar und der Argentinier Alberto Ginastera stehen. Und als man das Kino erfand, wurde selbstverständlich dem Klavier die Rolle anvertraut, die anfangs stummen laufenden Bilder zu begleiten. Roland Pöntinen, für den angebliche Gattungsgrenzen ohnehin durchlässig sind, hat keine Scheu, mit seinen Improvisationen über Themen von Nino Rota und Vladimir Cosma auch dem Kino gebührenden Tribut zu zollen.

Der hier vorgelegte Strauß aus bekannten und weniger bekannten Werken, aus Miniaturen und Bravourstücken vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, erlaubt es uns, die Kunst Roland Pöntinens zu bewundern, dessen Talent, Virtuosität, Repertoirebreite und unstillbare Neugier seit 1984 auf Tonträgern dokumentiert werden.

© *Jean-Pascal Vachon* 2013

Seit seinem Debüt im Jahr 1981 hat **Roland Pöntinen** mit bedeutenden Orchestern in der ganzen Welt konzertiert und dabei mit so renommierten Dirigenten wie Esa-Pekka Salonen, Myung-Whun Chung, Jewgenij Swetlanow sowie Neeme and Paavo Järvi zusammengearbeitet. Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählen Konzerte mit dem Philharmonia Orchestra in Paris und London,

mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra in der Hollywood Bowl sowie Auftritte bei den BBC Proms, wo er die Klavierkonzerte von Grieg und Ligeti spielte.

Mit unersättlichem musikalischem Appetit und stupender Technik hat Roland Pöntinen sich ein umfangreiches Repertoire angeeignet, dessen Schwerpunkt auf dem „Goldenen Zeitalter“ der Klavierliteratur liegt – vom 19. Jahrhundert bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche Komponisten haben ihm Werke gewidmet; 2007 gab er beim Verbier Festival gemeinsam mit Rodion Shchedrin die Uraufführung von dessen *Romantischen Duetten*.

Pöntinen ist ein vielgefragter Rezitalist und bei zahlreichen bedeutenden Festivals zu Gast (u.a. Schleswig-Holstein, Edinburgh, La Roque d'Anthéron und Klavier Festival Ruhr). Regelmäßig arbeitet er mit herausragenden Künstlern wie Ulf Wallin, Martin Fröst, Torleif Thedéen, Håkan Hardenberger und Christian Lindberg zusammen; mit Love Derwinger bildet er außerdem ein Klavierduo.

Roland Pöntinen kann auf eine ausgedehnte und umfangreiche Diskographie bei verschiedenen Labels blicken; sein erstes Soloalbum für BIS nahm er 1984 auf. Mittlerweile ist er auf über 60 BIS-Alben vertreten – als Solist mit Orchester, mit reinen Klavier- und mit Kammermusikprogrammen. Pöntinen tritt auch als Komponist hervor, dessen Werke u.a. in der Carnegie Hall und der Wigmore Hall aufgeführt werden; Musiker wie Martin Fröst und Håkan Hardenberger spielen seine Arrangements. Roland Pöntinen ist Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie; 2001 erhielt er die „Litteris et Artibus“-Medaille in Anerkennung seiner herausragenden künstlerischen Verdienste.

Weitere Informationen finden Sie auf www.rolandpontinen.com

« [...] le champ ouvert au musicien n'est pas un clavier mesquin de sept notes, mais un clavier incommensurable, encore presque tout entier inconnu, où seulement çà et là, séparées par d'épaisses ténèbres inexplorées, quelques-unes des millions de touches de tendresse, de passion, de courage, de sérénité, qui le composent, chacune aussi différente des autres qu'un univers d'un autre univers, ont été découvertes par quelques grands artistes qui nous rendent le service, en éveillant en nous le correspondant du thème qu'ils ont trouvé, de nous montrer quelle richesse, quelle variété, cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme que nous prenons pour du vide et pour du néant. »

Marcel Proust, *Du côté de chez Swann*

Plus de douze milles pièces. C'est ce qu'un célèbre facteur de piano affirme utiliser pour la construction de l'un de ses modèles. Douze milles morceaux de tailles différentes faits de métal, de bois, de feutre sont nécessaires pour que cette boîte à musique chante, gronde, caresse, séduise, émeuve, fasse danser... Et, à la barre, une seule personne avec toute sa sensibilité, sa technique, son art voire, dans certains cas, son génie. Marcel Proust, qui s'y connaissait en musique et dont l'œuvre *À la recherche du temps perdu* peut être considérée comme une étude sur les correspondances des sensations par-delà le temps, savait que le piano, présent dans les foyers « comme il faut » à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième, était le détenteur de la clé des souvenirs parfois lointains et parfois enfouis ainsi qu'un témoin privilégié de la vie qui passe.

Le piano est l'un des rares instruments accessible aussi bien à l'enfant dont la main peine à atteindre l'octave et les pieds, les pédales, qu'au vieillard dont les mouvements du quotidien sont devenus plus difficiles. Les beautés de son

répertoire ne sont donc pas réservées qu'à quelques *happy few* ayant sué sang et eau pendant des années avant de produire un son à peu près convenable mais sont, au contraire, à la portée de tous ceux qui prennent le temps de s'asseoir à cet instrument.

Contrairement aux apparences, la technique digitale est loin d'être la qualité principale chez le pianiste. Mieux : l'excentrique – et génial – pianiste canadien Glenn Gould prétendait que l'essentiel de l'apprentissage technique du piano pouvait se faire en trente minutes. Ou se trouve donc le défi lorsqu'on affronte cet instrument ? Le grand pianiste Walter Gieseking affirmait qu'il était impossible « de chercher la raison du beau son dans une position particulière des doigts ou d'une position de la main » et insistait sur « l'entraînement systématique de l'oreille » alors que le grand pédagogue Heinrich Neuhaus affirmait que « les trois-quarts de [s]on enseignement [étaient] consacrés au travail du son ». L'interprète est donc chargé de donner le caractère au piano. En d'autres termes : faire chanter un instrument dont chaque note est le résultat du choc plus ou moins violent d'un marteau sur une corde puis du travail de modulation sur celle-ci par le biais des pédales, « l'âme du piano » pour citer Anton Rubinstein. Ce coffret présente ainsi plusieurs de ces pièces accessibles, en apparence du moins, au pianiste débutant comme le fameux Prélude en do de Bach, la noble *Rêverie* de Schumann ainsi que les *Gymnopédies* et les *Gnossiennes* d'Érik Satie, sublimes dans leur dépouillement hiératique. Que l'on ne s'y trompe pas : ces pièces sont extrêmement difficiles à bien jouer puisque le défi ne se trouve pas dans la technique digitale. Où se trouve donc la musique ? Tout l'art du pianiste est de trouver cet ailleurs indicible.

Voltaire qui n'avait connu que la première génération du pianoforte (ainsi nommé à l'origine puisque ce nouvel instrument pouvait en effet moduler ses nuances et émettre une sonorité tantôt douce, tantôt puissante) n'y voyait qu'un

« instrument de chaudronnier en comparaison du clavecin ». Pardonnons-lui cette déclaration si peu prophétique : nous étions encore très loin des merveilleux instruments conçus au dix-neuvième siècle suite au développement fulgurant de l'art de la facture du piano accroissant ainsi d'année en année ses possibilités et qui fera dire à un Anton Rubinstein plus d'un siècle après Voltaire : « Vous croyez que [le piano] est un seul instrument ? C'est une centaine d'instruments ». Les Frédéric Chopin (présent dans ce coffret avec une sélection de Nocturnes et de Mazurkas ainsi qu'une Ballade et un Prélude), Franz Liszt (avec notamment le célèbre *Liebestraum n° 3*), Carl Tausig, Moritz Moszkowski, Ferruccio Busoni, Sergueï Rachmaninov (avec entre autres le Prélude en do dièse mineur qui le fit connaître à travers le monde dès l'âge de dix-neuf ans) et Sergueï Prokofiev révéleront au cours du dix-neuvième siècle et du début du vingtième tout le potentiel expressif de l'instrument en plus de réclamer toujours davantage de l'exécutant.

Le concerto devint au cours du dix-neuvième siècle une forme privilégiée en musique. C'est pourquoi nous avons inclus deux des concertos les plus joués et les plus aimés des interprètes ainsi que des mélomanes. D'abord celui de Tchaïkovski dont le célébritissime début semble être une invitation péremptoire au public à se préparer à une demi-heure de virtuosité et de brillance baignant dans une atmosphère russe. Preuve que même les plus grands ont droit à leur moment de faiblesse, Anton Rubinstein considéra initialement ce concerto comme « sans valeur... vulgaire... galvaudé... injouable... maladroit... banal... disgracieux » avant de réaliser son erreur et de s'en faire le champion. L'autre concerto inclus dans ce coffret est celui d'Edvard Grieg, un autre cheval de bataille extrêmement prisé des mélomanes. Franz Liszt à qui le compositeur montra le concerto ne s'y trompa pas : « Magnifique ! Continuez ainsi : je vous le dis, vous avez ce qu'il faut ! » Près de cent-cinquante ans après sa composition, on ne

peut que saluer le flair de Liszt face à cette œuvre au parfum norvégien et à la virtuosité irrésistible.

Si certains instruments verront leur popularité s'éteindre au cours des années, le piano en revanche ne verra jamais son statut remis en question. Alors que les compositeurs se tourneront de plus en plus vers les musiques traditionnelles de leur pays d'origine, le piano ajoutera à sa palette d'autres couleurs que lui feront prendre entre autres le tchèque Leoš Janáček, les espagnols Isaac Albéniz, Enrique Granados et Manuel de Falla, les suédois William Seymer, Wilhelm Stenhammar et l'argentin d'Alberto Ginastera... Et lorsque le cinéma sera inventé, c'est tout naturellement au piano que l'on confiera le rôle d'accompagner les images animées d'abord muettes. Roland Pöntinen, dans son souci de décloisonnement des genres ne craindra pas de justement saluer le cinéma au passage avec ses improvisations sur des thèmes de Nino Rota et de Vladimir Cosma.

Ce bouquet de pièces connues et moins connues, de miniatures et de pièces de bravoure composées entre le dix-huitième et le vingtième siècles nous permet d'admirer l'art de Roland Pöntinen dont le talent, la virtuosité, l'étendue du répertoire jumelés à son insatiable curiosité sont documentés au disque depuis 1984.

© Jean-Pascal Vachon 2013

Depuis ses débuts en 1981, **Roland Pöntinen** s'est produit avec les orchestres les plus importants du monde en compagnie de chefs tels Esa-Pekka Salonen, Myung-Whun Chung, Evgueni Svetlanov ainsi que Neeme et Paavo Järvi. Parmi les moments importants de sa carrière, mentionnons ses prestations en compagnie de l'Orchestre Philharmonia à Paris et à Londres, de l'Orchestre philhar-

monique de Los Angeles au Hollywood Bowl ainsi que ceux dans le cadre des BBC Proms où il joua les concertos pour piano de Grieg et de Ligeti.

Grâce à son appétit musical insatiable et sa technique fulgurante, Roland Pöntinen a développé un répertoire vaste avec un accent mis sur l'âge d'or de la littérature pour piano, du dix-neuvième siècle à la première moitié du vingtième siècle. Plusieurs compositeurs lui ont dédié des œuvres. En 2007, il a assuré la création mondiale des *Duos romantiques* de Rodion Shchedrin en compagnie du compositeur dans le cadre du Festival de Verbier.

Très en demande en tant que récitaliste, Pöntinen s'est produit dans le cadre de nombreux festivals incluant ceux de Schleswig-Holstein, Édinbourg, La Roque d'Anthéron et celui de la Ruhr. Il joue régulièrement en compagnie d'éminents partenaires musicaux tels Ulf Wallin, Martin Fröst, Torleif Thedéen, Håkan Hardenberger et Christian Lindberg ainsi que Love Derwinger, ce dernier dans un duo de pianos.

Sa discographie est importante et est partagée entre plusieurs labels. Il fait ses débuts chez BIS en 1984. Il a depuis réalisé plus de soixante enregistrements chez ce label aussi bien en tant que soliste avec orchestre, récitaliste que chambriste. Pöntinen est également compositeur et certaines de ses œuvres ont été jouées au Carnegie Hall ainsi qu'au Wigmore Hall alors que ses arrangements ont été repris par des musiciens tels Martin Frost et Håkan Hardenberger. Roland Pöntinen est membre de l'Académie royale de musique de Suède et a reçu en 2002 la médaille royale « Litteris et Artibus » pour sa contribution exceptionnelle à l'art.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.rolandpontinen.com

HIGHLIGHTS FROM ROLAND PÖNTINEN'S DISCOGRAPHY ON BIS INCLUDE

Surveys of the solo piano music by Szymanowski (BIS-1137), Schönberg and Berg (BIS-1417), Janáček (BIS-663/64), Satie (BIS-317 & BIS-877) and Sven-Erik Bäck (BIS-354), as well as numerous imaginatively themed anthologies.

Numerous recordings of works for piano and orchestra by composers such as Scriabin (BIS-475), Eduard Tubin (BIS-401), Schnittke (BIS-377) and Mendelssohn (BIS-688)

Acclaimed collaborations with

Ulf Wallin: works for violin and piano by Hindemith (BIS-761), Schnittke (BIS-527), Schoenberg (BIS-1407) and Schumann (BIS-1784)

Nobuko Imai: Sonatas for viola and piano by Hindemith (BIS-651)

Martin Fröst: works for clarinet and piano by Brahms (BIS-1353) and Schumann (BIS-944)

Torleif Thedéen: works for cello and piano by Schnittke (BIS-1427), Brahms (BIS-1606) and Hindemith (BIS-816)

Dong-Suk Kang: Violin Sonatas by Grieg (BIS-647)

Mihaela Martin: works for violin and piano by Enescu (BIS-1216)

Love Derwinger: complete works for two pianos by Poulenc (BIS-593)

DDD

RECORDING DATA

Recordings: Solo works recorded in Stockholm, Sweden, between 1984 and 2003
Concertos recorded in Bamberg, Germany in 1987
All original BIS recordings produced by Robert von Bahr, Ingo Petry,
Hans Kipfer, Jens Braun, Rita Hermeyer and Marion Schwebel
Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Jean-Pascal Vachon 2013
Translations: Andrew Barnett (English); Horst A. Scholz (German)
Front cover: *At the Piano*, oil painting by Frederick Childe Hassam (1859–1935)
Back cover photo of Roland Pöntinen: © Mats Bäcker
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40
info@bis.se www.bis.se

BIS-9044 CD © 1984–2006; © 2013, BIS Records AB, Åkersberga.

BIS-9044

