

95636



BRILLIANT
CLASSICS

Arensky

Piano Trios



Trio Carducci

Anton Arensky 1861-1906

Piano Trios

Piano Trio No.1 Op.32 in D minor

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Allegro moderato | 13'10 |
| 2. <i>Scherzo</i> . Allegro molto | 6'20 |
| 3. <i>Elegia</i> . Adagio | 7'04 |
| 4. <i>Finale</i> . Allegro non troppo | 6'29 |

Piano Trio No.2 Op.73 in F minor

- | | |
|--|-------|
| 5. Allegro moderato | 8'47 |
| 6. <i>Romance</i> . Andante | 6'17 |
| 7. <i>Scherzo</i> . Presto | 6'50 |
| 8. <i>Tema con Variazioni</i> . Allegro non troppo | 10'00 |

Trio Carducci

Germana Porcu *violin* · Matilda Colliard *cello* · Sara Costa *piano*

Recording: 9-10 December 2017 (No.1) and 12-13 January 2018 (No.2), Classica Viva Recording Studio, Dorno (PV), Italy

Sound engineer: Stefano Ligoratti

Piano: Steinway & Sons D274

Cover and artists' photos: Margarita Egorova

© & © 2018 Brilliant Classics

Anton Stepanovič Arensky's chamber music embodies a happy and inspired synthesis of two different sound worlds: that of Russian music, where the influence of Rimsky-Korsakov and the Group of Five unquestionably prevails, and that of the west, also filtered through Tchaikovsky's pro-European approach. Born on 12 July 1861 at Novgorod in Russia, Arensky showed evident early talent, which was nurtured by a family of music-lovers. His doctor father also played the cello, while his mother, who was his first teacher, was an excellent pianist. At the Conservatoire in St. Petersburg he studied composition and orchestration with Rimsky, and counterpoint and fugue with Johanssen. In time he also became a teacher of outstanding repute at the Moscow Conservatoire, where he trained future musicians of the calibre of Rachmaninoff, Scriabin and Glière.

Active on four fronts as a pianist, conductor, composer and teacher, in 1894 Arensky took over from Balakirev as director of the Imperial Chapel in St. Petersburg. He was not particularly prolific as a composer, his overall oeuvre consisting of around seventy-five works that nevertheless comprise a wide range of different genres. The first work with which Arensky made a name for himself in Moscow was *Son na Volga* ("A Dream on the Volga"), written in 1891. Other compositions that have become part of the regular repertoire are the *Russian Concerto for piano and orchestra No.2*, the *Variations on a Theme by Tchaikovsky Op.35* for string orchestra, two *String Quartets*, a number of pieces for the piano (including the *Suite No.2 Silhouettes*, much admired by Lev Tolstoy) and the first of the two *Trios* that feature in this CD. While some of Arensky's works can be relegated within the confines of what music historian Massimo Mila described as "picturesque bourgeois mannerism", certain of his chamber compositions, including the *Trios*, embody moments of considerable spiritual intensity that unquestionably transcend even the best picturesque mannerism.

The first *Trio Op.32 in D minor* was written in 1894 in memory of the cellist and teacher Karl Davidov, who had taken over from the famous Friedrich Grützmacher as professor of cello at the Leipzig Conservatoire and, from 1876, as director of the

St. Petersburg Conservatoire. Arensky entrusted the initial melody of the opening *Allegro moderato* to the violin, above gently interwoven triplets on the piano. Somewhat reminiscent of the atmosphere of the beginning of Tchaikovsky's *Trio Op.50*, the theme of the section marked *piano* is full of feeling and a sense of delicate mystery, giving rise to an intense dialogue between the three instruments and virtuoso developments in the piano part that are almost Lisztian in style.

The second subject is more overtly lyrical, and is followed by a *Più mosso* in which the composition almost resembles a concerto for piano and orchestra. The development begins with French-style finesse, revealing Arensky's mastery of counterpoint and his skill in using timbre and tremolo to enrich the sound and make it orchestral in effect. The virtuoso torrent involving the three instruments dissolves in a highly original fashion in the *Adagio* of the *Coda*, so that the earlier intensity seems to fade in distant echoes. There is a charming touch of pungent irony in the second movement, a *Scherzo* that begins with leaps and pizzicato in the strings, accompanied by rapid descending motifs on the piano. Although Arensky makes good use of all the registers, he clearly favours the high ones to weave a sound tapestry infused with elements borrowed from folk music. The *Trio* is less lively, like a waltz in which the languidly romantic melody played by the violin and cello must withstand the misleading syncopation of the weak notes of the piano accompaniment.

With the third movement, *Elegia* (which Rachmaninoff probably had in mind when composing his own *Trio No.2. Élégiacque*) Arensky transcends the threshold of bourgeois *charme* to immerse us in a highly introspective dimension that begins with a sinuous circular motif on the muted cello: one of the most emotionally charged pages in his entire output. Despite the intensity of feelings expressed in the melody, the composer never entirely abandons a degree of fine polyphonic complexity. In keeping with the title, the movement oscillates continuously between gentle sweetness and melancholy, between *Lachen und Weinen*, laughter and tears: Schubert naturally comes to mind, but within the Brahmsian perspective, in particular the Trios, which

clearly acted as models for these compositions. A lively central passage is followed by a return to the first movement, where the initial subject is reiterated with a changed accompaniment. The Finale, *Allegro non troppo*, is distinctly symphonic, with vehement tremolos in the strings and imposing chords on the piano: majestic, and indeed feverish, yet shorn of all hint of gratuitous pomposity. Apart from Brahms, Arensky would also appear to be inspired by the works of Dvořák, especially in certain harmonic developments and in the juxtaposition of light and shade. In the last section there is a grand climax leading to a thunderous *fortissimo*. Instead of opting for a somewhat predictable conclusion, however, Arensky introduces an unexpected *Adagio* full of echoes of the lyricism of the earlier movements. The music thus achieves a stasis, a sort of nirvana that evokes primordial nature. Following the suspended time of the *Adagio*, the *Allegro molto* provides a new *coup de théâtre* by means of a spectacular crescendo involving the three instruments in a feat of amazing virtuoso brilliance, once again distinctly reminiscent of the orchestral dimension.

Written in 1905, the *Trio No.2 in F minor Op.73* does not embody the youthful energy and freshness of its predecessor, which perhaps explains why it has been less popular. Yet it does reveal a more mature, meditative approach on the part of the composer. Though the stunning virtuoso passages and immediate pathos of the Op.32 are missing, instead we have a beautifully constructed composition that focuses on harmony. The gloomy, pensive mood of the *Allegro moderato* gives way to a juxtaposition of different feelings. Arensky's idiom has become more concise, with musical episodes that tend to flow into each other without any evident interruption and refined harmonies that bring Gabriel Fauré to mind. This is interesting because it can probably be attributed to the effects of the fervid cultural exchange between Paris and St. Petersburg during the pre-revolutionary years. Following the unexpectedly drastic conclusion of the first movement, the *Romance* comes across as imbued with an aura of Chopin. It opens with a brief, elegant theme in the violin and cello, and then focuses on an almost operatic subject on the piano. As with the Op.32,

the *Scherzo* involves plenty of playful pizzicato and rapid virtuoso motifs. All in all, however, the composition reveals greater balance, especially in the *Trio*, where a repeated note on the cello leads to a three-way dialogue that is full of modesty as well as lyricism. The *Tema e Variazioni* that concludes the piece brings Tchaikovsky to mind, although Arensky's handling of harmony tends towards the soundscape of the early 1900s. This is evident in the theme itself, which is embellished with notes extraneous to the harmony and also reveals a number of bold modulations. Far from relying on spectacular virtuoso passages, the variations together create a tapestry of feelings, moving from distinctly elevated elements such as the waltz of the fourth variation to more humorous sections featuring trills and grace notes on the cello. In almost symphonic guise, the work ends in magniloquence.

© Luca Ciammarughi

Translation by Kate Singleton

La musica da camera di **Anton Stepanovič Arensky** rappresenta una felice e ispirata sintesi fra il mondo sonoro russo (con una forte influenza di Rimskij-Korsakov e del Gruppo dei Cinque) e quello occidentale, filtrato anche attraverso il filo-europeo Čaikovskij. Arensky, nato il 12 luglio 1861 a Novgorod, in Russia, ebbe modo di far fiorire i propri doni innati grazie al supporto di una famiglia di musicofili: il padre, medico, praticava il violoncello; la madre, che gli diede le prime lezioni, era un'eccezionale pianista. Al Conservatorio di San Pietroburgo studiò composizione e orchestrazione con Rimskij e contrappunto e fuga con Johansen. Fu a sua volta insegnante di straordinaria nomea al Conservatorio di Mosca, dove formò musicisti come Rachmaninov, Scriabin e Glière. Attivo nel quadruplo ruolo di pianista, direttore d'orchestra, compositore e pedagogo, nel 1894 succedette a Balakirev come direttore della Cappella Imperiale di San Pietroburgo. La sua produzione compositiva, che conta circa settantacinque lavori, non è vastissima, ma tocca i generi più disparati.

È con l'opera *Son na Volga* ("Un sogno sul Volga") che Arensky si fece conoscere a Mosca, nel 1891. Altri lavori entrati piuttosto stabilmente in repertorio sono il *Concerto "russo"* per pianoforte e orchestra n. 2, le *Variazioni su tema di Čaikovskij* Op.35a per orchestra d'archi, i due *Quartetti* per archi, alcune pagine pianistiche (fra cui la Suite n. 2 *Silhouettes*, molto amata da Lev Tolstoj) e il primo dei due Trii presenti in questo cd. Parte della produzione di Arensky può essere confinata nella definizione di "pittorresco manierismo salottiero" data dallo storico della musica Massimo Mila, ma alcuni lavori cameristici, fra cui i Trii, raggiungono in molti momenti un'intensità spirituale che va al di là di un'irreprensibile musica da salotto.

Il primo *Trio*, Op.32 in re minore, fu scritto nel 1894 in memoria del violoncellista e pedagogo Karl Davidov, successore del celebre Friedrich Grützmacher come professore di violoncello al Conservatorio di Lipsia e direttore del Conservatorio di San Pietroburgo dal 1876. Arensky affida la melodia iniziale dell'Allegro moderato d'apertura al violino su un morbido tappeto di terzine del pianoforte: nella dinamica *piano*, con un tono appassionato e delicatamente misterioso al contempo, il tema richiama nell'atmosfera l'incipit del *Trio* Op.50 di Čaikovskij. Il discorso si sviluppa come un intenso dialogo fra i tre strumenti, con il pianoforte impegnato in virtuosismi di stampo pressoché lisztiano. Apertamente lirico è il secondo tema, seguito da un *Più mosso* in cui la scrittura richiama quasi quella di un concerto per pianoforte e orchestra. Lo sviluppo inizia con finezza di stampo francese e dimostra la maestria contrappuntistica di Arensky, ma anche la sua capacità di creare attraverso la timbrica e l'uso dei tremoli sonorità particolarmente ricche, di stampo orchestrale. Il turbinio virtuosistico che coinvolge i tre strumenti si scioglie molto originalmente in una *Coda* in tempo *Adagio*, come se l'intensa azione si perdesse in echi lontani. Il secondo movimento è uno *Scherzo* pieno di un'ironia amabilmente pungente, aperto da balzati e pizzicati degli archi e fulminei disegni discendenti del pianoforte. Arensky sfrutta tutti i registri, con una predilezione per quello acuto e sovracuto, in un caleidoscopio sonoro dai forti richiami folklorici. Il *Trio*, meno mosso, è un valzer

in cui al languido e romantico canto di violino e violoncello fa fronte il depistante accompagnamento del pianoforte, con accenti sincopati sul tempo debole. Dopo un drammatico climax, una falsa ripresa carica di significativi silenzi crea la suspense prima del ritorno dello *Scherzo*. Con il terzo movimento, *Elegia* (a cui probabilmente si ispirerà Rachmaninov per il proprio Trio n. 1, *Élégiaque*), superiamo lo *charme* salottiero per immergerci in una dimensione fortemente introspettiva: aperta da un sinuoso motivo circolare del violoncello, “con sordino”, è questa una delle pagine più pregnanti ed emotivamente dense di tutta la produzione di Arensky. Nonostante i momenti di intensità patetica del canto, il compositore non rinuncia comunque mai ai finissimi intrecci polifonici. In linea con il titolo, questo movimento tricolore continuamente fra una malinconia venata di dolcezza e una tenerezza delicata, quasi schubertianamente fra *Lachen und Weinen*, riso e pianto (uno Schubert, naturalmente, letto sotto l’ottica di Brahms, i cui Trii appaiono fra i modelli più evidenti di queste composizioni). Un episodio animato, al centro, è seguito dal ritorno al Tempo I, in cui il tema iniziale si presenta con disegni d’accompagnamento mutati. Il Finale, *Allegro non troppo*, si caratterizza per una scrittura fortemente sinfonica, con veementi tremoli degli archi e grandi masse accordali del pianoforte: maestoso, ma anche febbrile, non scade mai in toni gratuitamente pomposi. Oltre a Brahms, Arensky sembra ispirarsi anche alla produzione di Dvořák, soprattutto in alcuni procedimenti armonici e nel modo di giustapporre luci e ombre. Nella parte conclusiva, un grande climax conduce a un tonitruante *fortissimo*, ma Arensky è ben lungi da una chiusa banale: un *Andante*, in modo repentino, introduce reminiscenze del lirismo presente negli altri movimenti. La musica raggiunge una stasi nirvanica, evocatrice di una natura primigenia. Dopo un *Adagio*, che sembra sospendere il tempo, un nuovo *coup de théâtre* è rappresentato dall’*Allegro molto*, che attraverso uno spettacolare crescendo conduce i tre strumenti a un virtuosistico ultimo exploit, in cui la scrittura arriva quasi al superamento dei limiti strumentali, al fine di evocare ancor più che altrove una dimensione orchestrale.

Meno popolare del primo Trio, il *Trio* n. 2 in fa minore Op.73, scritto nel 1905, non ha lo slancio giovanile e la freschezza dell’altro, ma è in compenso emblematico di una personalità divenuta più riflessiva e matura. Non vi troveremo dunque gli eclatanti virtuosismi e il pathos immediato dell’Op.32, ma un lavoro di ricerca sull’armonia e sulla forma complessiva di peculiare finezza. L’*Allegro moderato* inizia in modo cupo e pensoso, sviluppandosi poi in un contrasto di sentimenti disparati. La scrittura è più essenziale che in passato e gli episodi tendono a confluire l’uno nell’altro quasi senza soluzione di continuità. La raffinatezza dell’armonia può essere paragonata a quella di un autore quale Gabriel Fauré: infatti, oltre agli influssi tedeschi, nella musica di Arensky troviamo anche echi francesi, emblematici degli intensi scambi fra Parigi e San Pietroburgo in epoca prerivoluzionaria. Dopo la chiusa inaspettatamente veemente del primo movimento, la *Romance* appare intrisa di sublime spirito chopiniano: aperta da un breve elegante disegno di violino e violoncello, essa è incentrata su un tema belcantistico proposto dal pianoforte. Lo *Scherzo*, come nell’Op.32, fa uso di ironici pizzicati e saettanti disegni virtuosistici: ma Arensky ha raggiunto un più sobrio equilibrio, come dimostra soprattutto il *Trio*, nel quale una nota ribattuta del violoncello dà vita a un dialogo a tre intriso di lirismo ma anche di pudore. Di ispirazione čaikovskiana è in parte il *Tema e Variazioni* finale, in cui però Arensky si spinge verso una ricerca armonica che è già prettamente novecentesca: lo percepiamo fin dal tema, enigmaticamente raffinato nell’uso di note estranee all’armonia e nelle ardite modulazioni. Le variazioni non si basano certo su un virtuosismo di tipo dimostrativo, ma creano una particolare complessità sentimentale passando da momenti squisitamente aristocratici (come il valzer che costituisce la Quarta Variazione), ad altri umoristici (con gli effetti particolari dati dalle acciaccature e dai trilli del violoncello), fino a chiudere con sinfonica magniloquenza.

© Luca Ciammarughi

“Trio Carducci offers a creative approach to everything it plays, and has an impressively rich sound. The performances are sincere, full of intensity and great imagination. Each of these young women has a very high instrumental and artistic level, and together all these qualities are even stronger.”

Konstantin Bogino, pianist of the Tchaikovsky Trio and teacher

Trio Carducci was founded in 2016 in Milan (Italy) by three Italian performers: violinist **Germana Porcu**, cellist **Matilda Colliard** and pianist **Sara Costa**.

Germana, Matilda and Sara approach chamber music as a form of communication between souls, an exchange of ideas, and as a deep friendship in music.

Their freshness and spontaneity influence the choice of repertoire, which is personal and eclectic, interested also in the discovery of little-known music and new composers.

Konstantin Bogino (Trio Tchaikovsky), Frieder Berthold and Klaidi Sahatchi have all helped the Trio with their precious advice.

The Trio has recently video recorded the *Trio élégiaque No.1* by Rachmaninov and is currently working on the recording of *The Seasons* by Tchaikovsky (transcription for piano trio by Goedike).



From left to right:
Sara Costa, Matilda Colliard and Germana Porcu

In February 2017, Trio Carducci won 2nd Prize at the Grand Prize Virtuoso Competition and on 4 April of the same year made its debut at the Elgar Room of the Royal Albert Hall in London.

2018 has been full of great news for the Trio: they had a concert at the prestigious Saint Martin in the fields in London in March and a China tour in June.

“Il Trio Carducci offre un approccio creativo a tutto il repertorio che affronta, e le tre musiciste hanno un suono ricco e profondo. Le loro esibizioni sono sincere, ricche d'intensità e grande immaginazione. Ciascuna di queste tre artiste ha raggiunto un alto livello artistico e strumentale, e queste qualità insieme diventano ancora più forti.”

Konstantin Bogino, pianista del Trio Tchaikovskiy e insegnante

Il Trio Carducci, composto da **Germana Porcu** (violino), **Matilda Colliard** (violoncello) e **Sara Costa** (pianoforte) si costituisce nel 2016 a Milano.

Unite da una forte amicizia e dalla stessa passione per la musica da camera, scelgono e affrontano il repertorio in maniera personale ed eclettica non tralasciando le composizioni definite “minori” o poco sondate e senza escludere trascrizioni per trio con pianoforte.

Il trio beneficia dei consigli dei Maestri Konstantin Bogino (Trio Tchaikovsky), Frieder Berthold e Klaidi Sahatchi.

Hanno di recente videoregistrato il Trio “*élégiaque*” di Rachmaninov e stanno completando la registrazione de “*Le Stagioni*” di Tchaikovsky (trascrizione per trio con pianoforte di Goedicke).

Hanno vinto il II premio al Grand Prize Virtuoso Competition di Londra e nell'Aprile 2017 hanno debuttato alla Royal Albert Hall (Elgar Room).

Il 2018 è stato ricco di novità per il Trio: a marzo hanno avuto un concerto nella prestigiosa St. Martin in the fields di Londra e a giugno una tournée in Cina.

www.triocarducci.com