

TCHAIKOVSKY · SHOSTAKOVICH

ELEGIE

TRÍO ARRIAGA

SUPER AUDIO CD

eudora

ELEGIE

The grief caused by the death of a loved one can be a profound source of inspiration and artistic creativity. Tchaikovsky and Shostakovich, for example, each wrote an elegiac piano trio in order to honour the memory of a close friend.

Tchaikovsky's Trio, published in 1882, is headed "To the memory of a great artist" and dedicated to Nikolai Rubinstein, celebrated pianist and founder of the Moscow Conservatory. Rubinstein was Tchaikovsky's friend and teacher, and his death in Paris in March 1881 plunged the composer into depression. The idea of writing a piano trio came from his patron, Nadezhda von Meck, who had asked him for something she could play with the other members of her own trio, one of whom was a young pianist named Claude Debussy. Tchaikovsky had hesitated at first, because he was not keen on the combination of violin or cello with piano (and in fact he never wrote a sonata for either of the former instruments). Despite his initial reluctance, however, in early December 1881, during an extended stay in Rome, he decided to undertake the task with a view to using its premiere to mark the first anniversary of the death of his friend and mentor Rubinstein. The performance duly took place at the Moscow Conservatory on 23 March 1882.

Such are the origins of a work conceived on an ambitious scale – not only is this one of the longest works in the repertoire, it is also one of the most structurally innovative. The Trio is cast in two extensive movements, of which the first (*Pezzo elegiaco*) presents several contrasting themes in a lengthy exposition, with long developments and modulations that sometimes feel like interpolated improvisations. Although it is in sonata form, it is freely rhapsodic in character. The second movement (*Tema con variazioni*), even longer, consists of a theme and twelve variations, with the folk-inspired theme itself related to some of the material heard in the *Pezzo elegiaco*. Tchaikovsky wrote a virtuosic solo part for the piano in the latter, and the instrument plays a special role in the *Tema con variazioni* too, in tribute to the great Rubinstein, be it in the delightful waltz of the sixth variation, the mazurka of the tenth, or the extended finale. In short, this is one of the finest chamber works ever written and has secured both its dedicatee and its creator a place in the musical pantheon.

Closing the circle of the Russian tradition of elegiac piano trios initiated by Tchaikovsky and continued by Rachmaninov and Arensky, in 1944 Shostakovich composed his Trio No.2. The work was dedicated to the memory of his close friend Ivan Sollertinsky – music critic, lecturer and artistic director of the Leningrad Philharmonic – whose death in February of that year had left Shostakovich devastated. “I have no words to express the grief I felt when I received this news,” he wrote to his friend’s widow. “I owe all my education to him. It will be unbelievably hard to live without him.” Shostakovich had begun writing the Trio before Sollertinsky’s death, in December 1943, and completed it the following August. As well as being a lament

for the loss of his friend, the work also reflects the tragic events that were unfolding in wartime Europe at the time. The news reported in the Soviet press about the Nazi death camps of Treblinka and Majdanek, where SS guards had forced Jewish prisoners to dig their own graves and dance beside them, can be seen as its compositional genesis.

The opening of this four-movement work is perhaps one of the most innovative and original in the chamber repertoire as a whole: the cello

plays a truly unsettling melody in harmonics, which is then continued in canon by the violin and piano. An atmosphere of oppression and tragedy builds, interspersed with passages conveying a certain sense of anger or rebellion. After a fiendishly fast scherzo, we hear a passacaglia of heartrending lyricism in which the piano hammers out the chords that form the basis of the movement, reverberating as the violin and cello weep and pray for the dead. This leads straight into the finale, which presents a Jewish-inspired *danse macabre* that develops hypnotically throughout the movement; the sound gradually intensifies as we hear a waltz in 5/8 and reminiscences of the thematic material of the first movement that conjure the atmosphere of a nocturnal witches' sabbath. After this, the music begins to collapse from sheer exhaustion, then fades away into the ghostly dance theme.

TRÍO ARRIAGA

When the Trío Arriaga perform, the careers of three internationally renowned soloists converge. As well as appearing together at the major European festivals, its individual members have worked with virtually every Spanish orchestra and some of the finest orchestras elsewhere in Europe. Their acclaimed solo recording projects, amounting to more than 25 albums, some for labels as prominent as Naxos or Sony, along with the many awards they have won in national and international competitions, endorse the Arriaga's position as one of the leading trios of its generation. Its beautiful and exquisitely blended sound has been praised by publications such as *Gramophone* and *BBC Music Magazine*. In the space of just a few years, the Trío Arriaga has given recitals at the Festival Internazionale di Musica da Camera d'Orvieto (Italy) and Festival Internacional de Úbeda (Spain), as well as at the Château de Lacquy and Prieuré Le Mesnil Saint Martin (France), Musée des Instruments de Musique in Brussels, Palau de la Música in Valencia, Teatro Pérez Galdós in Las Palmas de Gran Canaria, Madrid's Juan March Foundation, Lisbon's Gulbenkian Foundation, the Auditorios of Barcelona, Murcia, Alicante and Zaragoza, and the Sociedades Filarmónicas of Bilbao, Orense and Pontevedra, among others. Performances of Beethoven's Triple Concerto have given the Trío the opportunity to work with orchestras including the Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta de Extremadura, Orquesta Sinfónica de Málaga and the Orquesta Gulbenkian, with which it gave two concerts at Lisbon's Centro Cultural de Belém in November 2013 under the baton of Paul McCreesh. It has also performed on a number of occasions with the eminent French viola virtuoso Gérard Caussé. Some of the Trío Arriaga's recordings have been selected by specialist critics as benchmarks, notably their complete set of Turina's piano trios (Columna Música, 2010) and their album of works by 20th-century Catalan composers (Naxos, 2011).

ELEGIE

El dolor por la muerte de un ser querido es una fuente inagotable de inspiración para la creatividad artística. Ejemplo de ello son los tríos elegíacos de Tchaikovsky y Shostakovich, dedicados a dos grandes amigos tras su fallecimiento.

En el encabezamiento del Trío de Tchaikovsky, publicado en 1882, se puede leer “A la memoria de un gran artista”, en referencia a Nikolái Rubinstein, ilustre pianista y fundador del Conservatorio de Moscú, amigo y maestro cuya muerte en París, en marzo de 1881, sumió al autor en una profunda depresión. La idea de escribir un trío con piano surgió de su mecenas, Nadezhda von Meck, quien le solicitó una pieza para tocar con su trío junto a un entonces joven pianista llamado Claude Debussy. Tchaikovsky dudó en un principio, pues no le gustaba la idea de mezclar un violín y un cello con la sonoridad de un piano (de hecho no escribió ni una sola sonata para estos dos instrumentos). Sin embargo, pese a los primeros titubeos, a principios de diciembre de 1881, durante una prolongada estancia en Roma, decidió emprender la tarea con la idea ya en mente de estrenarla en el primer aniversario de la muerte de su amigo y mentor Rubinstein. El estreno tuvo lugar el 23 de marzo de 1882 en el Conservatorio de Moscú.

Este es el origen de la creación de una obra gigantesca, uno de los tríos más extensos del repertorio y, en su momento, de los más novedosos por su estructura. Dividido en dos grandes movimientos, el primero (“Pezzo elegiaco”) ofrece varios temas contrastados en una dilatada exposición, con largos desarrollos y modulaciones que pueden causar una sensación de improvisaciones interpoladas. Aunque posee una estructura en forma de sonata, tiene un carácter libremente rapsódico. El segundo movimiento (“Tema con variazioni”), aún más extenso, se compone sobre la base de un tema con doce variaciones. El tema con el que Tchaikovsky construye sus variaciones, de inspiración folclórica o popular, está a su vez relacionado con parte del material temático del primer movimiento. Si en este el piano tiene un tratamiento verdaderamente solístico, también en el segundo se le reserva un papel especial, que evoca al gran Rubinstein, con la mazurca de la décima variación, el delicioso vals de la sexta variación, o el grandioso finale. En suma, una de las grandes obras del repertorio camerístico de todos los tiempos, que eleva al Olimpo de los dioses al destinatario y a su creador.

Cerrando el círculo de la tradición rusa de tríos elegíacos iniciada por Tchaikovsky y continuada por Rachmaninov y Arensky, Shostakovich compuso en 1944 su Trío nº 2, dedicado a la memoria de su íntimo amigo Ivan Sollertinsky, crítico musical, conferenciante y director artístico de orquestas como la de Leningrado. Su muerte, en febrero de ese año, dejó a Shostakovich devastado: “No tengo palabras para expresar el dolor que atormentaba todo mi ser cuando recibí esta noticia... Estoy totalmente en deuda con él por toda mi educación. Será increíblemente difícil vivir sin él”, escribió a la

viuda de Sollertinsky. Shostakovich había comenzado a escribir el trío antes del fatal acontecimiento, en diciembre de 1943, y lo culminó en agosto del siguiente año. Es una obra que refleja, además del lamento por la pérdida de su maestro y amigo, los trágicos acontecimientos que la Segunda Guerra Mundial estaba causando en Europa por aquel entonces. Las noticias publicadas por la prensa soviética acerca de los campos de exterminio nazis de Treblinka y Majdanek, donde los soldados de las SS habían obligado a los prisioneros judíos a cavar sus propias tumbas y bailar sobre ellas, pueden considerarse como la génesis compositiva de este trío.

Escrito formalmente en cuatro movimientos, el comienzo es tal vez uno de los más innovadores y originales del repertorio camerístico. Reservado al cello con un sonido en armónicos verdaderamente inquietante, y continuado en canon por el violín y el piano, avanza creando una atmósfera de opresión y tragedia intercalada, a su vez, con pasajes que transmiten una cierta sensación de ira o rebeldía. Tras un scherzo diabólicamente veloz, la música continúa con una passacaglia donde Shostakovich despliega un doloroso lirismo en el que el piano martillea unos acordes que son la base del movimiento y que resuenan reverberando un espacio sonoro en el que violín y violonchelo lloran y rezan por los muertos. El finale sigue sin dar tregua con una danza macabra de ascendencia judía que se desarrolla de manera hipnótica a lo largo del movimiento, forzando cada vez más la sonoridad, pasando por un vals en 5/8 y retomando el material temático del primer movimiento para elaborar un sabbat nocturno, a partir del cual la música empieza a derrumbarse de puro agotamiento y se desvanece en el fantasmal tema de la danza.

TRÍO ARRIAGA

El Trío Arriaga es el lugar de encuentro de tres músicos de reconocido prestigio y allí donde convergen sus trayectorias como solistas. Con conciertos en los mejores festivales europeos y acompañados de la gran mayoría de las orquestas españolas y por algunas de las mejores europeas, sus proyectos discográficos en solitario, con más de 25 álbumes, algunos para sellos tan destacados como Naxos o Sony, y los múltiples galardones conseguidos en concursos nacionales e internacionales de interpretación, los avalan como un trío de referencia de su generación. Revistas como Gramophone o BBC Magazine destacan su exquisito empaste y bellísima sonoridad. Su trayectoria concertística les ha llevado en pocos años a ofrecer recitales en el Festival Internazionale da Musica da Camera d'Orbietto (Roma), Festivale Internationale de Musique de Chambre du Chateau de L'Acquy y Festival de Musique du Prioré Sant Martin (Le Mesnil, Francia), Musée de la Musique de Bruselas, o el Festival Internacional de Úbeda, y en salas como el Palau de la Música de Valencia, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, los auditorios de Barcelona, Murcia, Alicante y Zaragoza, la Fundación Juan March de Madrid, la Sociedad Filarmónica de Bilbao, Orense, Pontevedra, la sala sinfónica de la Fundación Gulbenkian de Lisboa, entre otras. La interpretación del Triple Concierto de Beethoven les ha brindado la oportunidad de colaborar con orquestas como la Sinfónica de la Región de Murcia, de Extremadura, Málaga o la Orquesta Gulbenkian, junto a la cual ofrecieron dos conciertos en el Centro Cultural de Belem (Lisboa) en noviembre de 2013 bajo la dirección de Paul McCreesh. Cabe destacar también los conciertos en colaboración con el prestigioso violista Gerard Caussé. Dentro de su producción discográfica, algunos de sus trabajos han sido seleccionados por la crítica especializada como referenciales del repertorio, como la integral de tríos de Joaquín Turina (Columna Música, 2010), o una selección de obras de autores catalanes del siglo XX (Naxos, 2011).

RECORDING DATA

Recording: August 17-19, 2020 at Auditorio de Zaragoza,
Sala Mozart, Zaragoza, Spain

Piano: Steinway & Sons

Piano technician: Manuel Lage

Producer and recording engineer: Gonzalo Noqué

Equipment: Sonodore RCM-402, Pearl CC-22 & Schoeps
microphones; Merging Horus microphone preamplifier
and AD/DA converter; Pyramix Workstation;
Sennheiser headphones; Dutch & Dutch 8c speakers

Original Format: DSD256 (11.289MHz)

Surround version: 5.0

BOOKLET INFO

English translation: Susannah Howe

Cover and liner photos: Jorge Fanjul

Graphic design: Gabriel Sáiz

This SACD was recorded using the DSD (Direct Stream Digital™) recording system. There are three programs contained in this SACD: the first is a standard CD stereo version that will play on any device that will play a CD, and that any CD player will simply find and play. The second and third versions are high definition DSD stereo and surround (5.0) versions that can only be played on a SACD player, which must be instructed as to which program you wish to play. MQA-CD plays back on all CD players. When a conventional CD player is connected to an MQA-enabled device, the CD will reveal the original master quality. DSD and SACD are trademarks of Sony. MQA-CD is a trademark of MQA Limited.

EUD-SACD-2201

©&© 2022 Ediciones Eudora S.L., Madrid

eudorarecords.com

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840-1893)

Piano Trio in A minor, op. 50

01 I. Pezzo Elegiaco 20:08

II. Tema con variazioni

02 Tema: Andante con moto 1:02

03 Var. I 0:57

04 Var. II: Più mosso 0:34

05 Var. III: Allegro moderato 0:57

06 Var. IV: L'istesso tempo 1:12

07 Var. V: L'istesso tempo 0:40

08 Var. VI: Tempo di Valse 2:34

09 Var. VII: Allegro moderato 1:21

10 Var. VIII: Fuga, Allegro moderato 2:30

11 Var. IX: Andante flebile, ma non tanto 3:35

12 Var. X: Tempo di Mazurka 1:46

13 Var. XI: Moderato 2:34

14 Variazione finale e Coda 7:12

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975)

Piano Trio No. 2 in E minor, op. 67

15 I. Andante 7:23

16 II. Allegro con brio 2:51

17 III. Largo 5:24

18 Allegretto 10:20

TOTAL TIME

73:12