

Elégie

SERGEI RACHMANINOV 1873–1943

1	ELÉGIE
MORCEAUX DE FANTASIE OP. 3 NO. 1
ARR. ADRIAN ERIKSSON / A. VLASOV	6:03
2	PRÉLUDE IN C-SHARP MINOR
MORCEAUX DE FANTASIE OP. 3 NO. 2
ARR. ADRIAN ERIKSSON	4:03
3	PRELUDE IN D MAJOR
TEN PRELUDES OP. 23 NO. 4
ARR: ADRIAN ERIKSSON	5:05
4	ROMANCE
MORCEAUX DE SALON OP. 6 NO. 1
ARR: ADRIAN ERIKSSON	4:50
5	ZDES' KHOROSHO HOW FAIR THIS SPOT
TWELVE SONGS OP. 21 NO. 7
ARR. ADRIAN ERIKSSON	1:51
6	MELODY
TWELVE SONGS OP. 21 NO. 9
ARR: ADRIAN ERIKSSON	2:49

7	V MOLCHAN'I NOCHI TAYNOY IN THE SILENCE OF THE NIGHT SIX SONGS OP. 4 NO. 3 ARR. ADRIAN ERIKSSON	2:57
8	LIED IN F MINOR	2:02
9	VOCALISE FOURTEEN SONGS OP. 34 NO. 14 ARR. ADRIAN ERIKSSON	4:57
10	III. ANDANTE SONATA FOR PIANO AND CELLO IN G MINOR OP. 19	5:56
11	PREGHIERA FROM PIANO CONCERTO NO. 2 IN C MINOR OP.18 II. ADAGIO SOSTENUTO ARR. FRITZ KREISLER / ADRIAN ERIKSSON	6:04
12	TRIO ÉLÉGIAQUE NO. 1 IN G MINOR	14:28
	TOTAL TIME:	61:07

ADRIAN ERIKSSON double bass

HENRIK KILHAMN piano

DANIAL SHARIATI violin (11, 12)

"Music must first and foremost be loved.
It must come from and be directed by the heart.
Otherwise, it cannot hope to be lasting, indestructible art."

S. Rachmaninoff

Elégie

RACHMANINOV ON DOUBLE BASS

Sergei Rachmaninov (1873–1943) was the last great Romantic composer, himself describing the Romantic music to be timeless as it “reflects the warmth and depth of compassion in human nature“. Despite the start of the modernism at the turn of the century, he stayed true to the Romantic tradition throughout his life. Initially dismissed by critics due to his enormous popularity, he now emerges, 150 years after his birth, as one of the most celebrated composers and pianists of the 20th century.

Rachmaninov frequently wrote dark and melancholic music, often in minor keys, as with all his concerti and symphonies. He had a profound fascination with and fear of death. Coupled with virtuosic piano writing and his

impressive technique on the instrument, the compositions also resonate with broad lyricism and rich harmonies.

Marking his 150th birth anniversary, I have compiled a collection of elegiac compositions transcribed for the double bass. The deep and warm timbre of the instrument suits the emotional depth of his music, bringing out its expressive power in a new light.

The composer himself was a friend of transcribing and did extensive adaptations of works by other composers such as Kreisler, Schubert and Rimsky-Korsakov. Thus, it feels only appropriate to transcribe his own works for double bass.

The theme 'élégie' serves as the common thread through the album. 'Elégie', the French form of 'elegy' (reflecting Rachmaninov's affinity for the French language seen in many of his titles), draws its origin from ancient Greek. It is a mournful song of lament, a character often found in Rachmaninov's compositions. His early encounters with loss, from his younger sister to the family estate, as well as the disastrous premiere of his first symphony and the longing of a left Russia in his later life, undoubtedly left an indelible mark on his music.

As I started my musical journey searching for suitable pieces, it soon turned out there was not a lack of repertoire. On the contrary, I discovered an almost endless amount of pieces waiting to be explored on the bass. It felt as if one would need a lifetime to explore them all, as Rachmaninov himself once said: "Music is enough for a lifetime – but a lifetime is not enough for music."

The life of Rachmaninov and the history of the double bass intertwine through the legendary conductor and double bass virtuoso Serge Koussevitzky (1874–1951). As close friends and fellow emigrants to the United States, both contributed significantly to the American cultural life. Koussevitzky rose to prominence as the Boston Symphony's chief conductor, a position that was also offered to Rachmaninov twice but he refused. Koussevitzky championed contemporary music, and also published some of Rachmaninov's compositions. It was Koussevitzky who premiered his famous wordless song *Vocalise* in Moscow in 1915, although unofficially, in his own arrangement for double bass and orchestra. Interestingly, the first four notes of *Vocalise* are identical to those of 'Dies irae', the ancient hymn of the dead, a motif that is often found in Rachmaninov's works.

In his early years as a free artist after his Moscow Conservatory graduation, Rachmaninov com-

posed *Morceaux de fantaisie* (Fantasy Pieces) in 1892. The first piece, *Élégie*, strikes a grieving mood with a mournful melody here played in the high, expressive register of the double bass on top of flowing, ethereal arpeggios of the piano. The middle section provides a glimmer of hope before a dramatic climax yields to a brief cadence and the return of the opening theme.

The second piece of the set, *Prélude* in C-sharp minor, quickly found its place as one of Rachmaninov's most beloved works, being the most popular piece of the whole piano literature in his time. Here, the double bass doubles the fateful motifs in the lower register that ring like funeral bells, juxtaposed with the piano's yearning for escape. The dramatic middle section grows to a climactic peak followed by repeated tolling of bells gradually vanishing into the distance.

Over his lifetime, Rachmaninov composed a total amount of 24 piano preludes in all keys.

The *Prelude* in D major, composed in 1901, is essentially a nocturne, with a constantly flowing accompaniment and a beautiful gentle melody on top, here played on the double bass. The great painter Repin described the prelude as 'a lake in spring flood'.

Morceaux de salon (Salon Pieces) is one of his few chamber works for violin, completed in 1892, and dedicated to his friend and violinist Julius Conus. The first movement of two, *Romance* opens with a tender, singing melody, gaining an even deeper and darker character on the double bass. The piano with its flowing arpeggios and chromatic lines later plays a dialogue with the melody, ultimately culminating in an emotive cadenza with a repeating three-note motif and a falling melodic line landing on a deep, resonating note of the bass.

In the summer 1890, Rachmaninov visited his uncle and aunt at their estate of Ivanovka, which eventually became his summer resi-

dence for composing until his emigration in 1917. Here he had his first romance with his cousin Vera Skalon. *Lied* for cello and piano, dedicated to her, paints a heartfelt narrative – like the later *Vocalise* also a song without words. Written this first summer, it was the very first piece of a long series of Ivanovka compositions.

Rachmaninov composed over 80 songs in total, often overshadowed by *Vocalise*. *In the Silence of the Night*, composed in 1892, is his first vocal masterpiece. Evoking a lover's dream, the piano accompaniment subtly reflects the poem's essence, painting the scenery of a silent, magical night with shimmering stars.

In April 1902, Rachmaninov married his other cousin Natalya Satina, and for their honeymoon in Switzerland he needed money. He went to Ivanovka for two weeks and came back with *Twelve Romances* which could pay

for the trip abroad. The seventh song, *How wonderful this spot*, showcases some of his most beautiful lyrical writing. The poem describes a pastoral scene and being alone with nature, God and the dreams of the beloved. The song opens with a simple three-note motive which grows and varies throughout the song. A rising sequence reaches a climax on a top note in *pianissimo*, a pattern becoming typical for Rachmaninov, as it also appears in the ninth song of the set. *Melody* tells about escaping this life, dreaming about a mysterious, beautiful and eternal death. Here the floating *arpeggios* in the piano part serves more as an accompaniment to the 'melody'.

Rachmaninov only composed three sonatas, two for piano, and one for cello and piano in G minor from 1901. It is dedicated to the cellist Anatoly Brandukov who premiered the sonata together with the composer. Between stormy outer movements, the *Andante* is the emotional heart of the work. It opens with a

piano solo in a hesitating undulating between major and minor and a lyrical, passionate theme characteristic with its bell-like repetitive notes. In the middle section, the piano part gets thicker and the double bass soars up to a climax, and after the return of the first theme, the movement ends with soft tinkling bells in the piano.

The tonal language of the cello sonata resonates in his piano concerto no. 2 in C minor of the same year, which probably is his most famous work with a popularity extending beyond the sphere of classical music. It is dedicated to the neurologist Nikolai Dahl, who helped him out of a depression and a long period without composing after the disastrous premiere of his first symphony. Fritz Kreisler, a famous contemporary violinist close to Rachmaninov, made an arrangement of themes from the beautiful slow second movement in *Preghiera* ('prayer'), here finding new life arranged for violin, bass and piano.

Rachmaninov composed two piano trios, both bearing the name 'elegiac'. The first *Trio élégiaque* in G minor was composed over a brief period in 1891 during his last year at the Moscow Conservatory. It shows similarities to his early idol Tchaikovsky's piano trio in A minor with its large-movement structure, elegiac atmosphere, and melodic finesse. As with Rachmaninov's later works, the piano plays a crucial role in the trio's texture with its virtuosic and pianistic writing. The elegiac theme is first presented by the piano and later in the double bass and violin. It is followed by several contrasting sections, with various emotional states ranging from the somber and reflective to the dramatic and impassioned. The opening theme comes back in the end, this time in a funeral march as a somber farewell, fading into silence, encapsulating the journey of a composer whose legacy endures through time.

Adrian Eriksson

ADRIAN ERIKSSON

Born 1995 in Gothenburg, Adrian Eriksson started to play the double bass at the age of nine. He studied under Jan Alm at the Gothenburg Academy of Music and Drama and later under Prof. Ekkhard Beringer at the Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. In 2022 he obtained his master's degree under Prof. Rick Stotijn

at the Robert Schumann Hochschule Düsseldorf.

Adrian is also composing, mainly for his instrument. In 2014 he premiered *Man Against Nature* for double bass, orchestra and video projection.

Adrian has been member of the Verbier Festival Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, European Union Youth Orchestra, academist of the Mahler Chamber Orchestra and intern at the NDR Radio-philharmonie. As a freelance orchestra player, he has played in leading Swedish orchestras such as the Gothenburg Symphony Orchestra and Swedish Radio Symphony Orchestra.

In the 2023/24 season, Adrian is academist of the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

HENRIK KILHAMN

Henrik Kilhamn, born in 1988, is a Gothenburg-based freelance concert pianist and accompanist. He holds bachelor's and master's degrees from the University of Music and Drama in Gothenburg, where he studied under Bernt Wilhelmsson. Additionally, he pursued exchange studies at Newcastle University in England and advanced interpre-

tation studies under Mats Jansson at Örebro School of Music.

Henrik frequently performs at venues like the Gothenburg Opera and Gothenburg Concert Hall, as well as presenting solo recitals. He has played as a soloist with orchestras such as Örebro Akademiska orkester and the New Tyneside Orchestra in Newcastle and participated in festivals like the Gothenburg Piano Festival and Lagrasse Piano Festival.

As part of Duo Cellissimo, Henrik was a finalist in the chamber music competition Young and Promising 2017.

Since 2019, he manages the YouTube channel *Sonata Secrets*, sharing insights into classical piano pieces. The channel has garnered over 40,000 subscribers globally.

DANIAL SHARIATI

Danial Shariati was born in 1997 in Stockholm and started playing the violin as a 4-year-old. Two years later, he played his first concert in Kulturhuset in Stockholm.

After bachelor's studies at the Royal College Music in Stockholm under Andrej Power and master at Edsberg Castle under Professor Per Enoksson and Mats Zetterqvist, he won his first audition as associate concertmaster at the Gothenburg Opera. He became the youngest concertmaster in the orchestra. He is currently active as 1st Concertmaster around Sweden including the Swedish Radio Symphony Orchestra, Norrlandsoperan, Stockholm Concert Orchestra and Norrköpings symfoniorkester.

Danial is also a passionate and sought-after chamber musician performing in various constellations around the country. In July 2023 he performed at the Gotland Chamber Music festival. As a soloist, he has played with orchestras such as Royal College of Music's String Orchestra and S:t Eriks Orkesterförening.

Elégie

RACHMANINOV PÅ KONTRABAS

Sergej Rachmaninov (1873–1943) var den sista stora romantiska kompositören och beskrev själv den romantiska musiken som tidlös då den ”reflekterar värmen och djupet av medkänsla i den mänskliga naturen”. Trots modernismens intåg vid sekelskiftet förblev Rachmaninov trogen den romantiska traditionen under hela sitt liv. Under sin livstid avfärdad av kritikerna på grund av sin omåttliga popularitet, framstår han nu, 150 år efter sin födelse, som en av 1900-talets mest hyllade kompositörer och pianister.

Rachmaninov komponerade ofta mörk och melankolisk musik, ofta i molltonarter, såsom i alla hans konserter och symfonier. Han hade

en djup fascination och rädsla för döden. Tillammans med virtuosa pianopassager och hans imponerande teknik vid instrumentet, präglas hans kompositioner också av breda, lyriska melodier och rik harmonik.

För att fira hans 150-årsjubileum har jag satt ihop en samling elegiska kompositioner transkriberade för kontrabas. Instrumentets djupa och varma klang passar det känslomässiga djupet i hans musik och lyfter fram dess uttryckskraft i nytt ljus.

Kompositören var själv en vän av transkribering och gjorde omfattande bearbetningar av verk av andra kompositörer som Kreisler, Schubert och Rimskij-Korsakov. Därmed

känns det passande att transkribera hans egna verk för kontrabas.

Temat ”*elégie*” fungerar som en röd tråd genom albumet. ”*Elégie*”, den franska formen av ”*elegi*” (vilket återspeglar Rachmaninovs förkärlek för det franska språket, som syns i flera av hans titlar), har sina rötter i det antika grekiska. En *elegi* är en sorgsen klagosång, en karaktär som ofta återfinns i Rachmaninovs kompositioner. Hans tidiga upplevelser av förlust, från hans yngre syster till familjehemmet, liksom den katastrofala premiären av hans första symfoni och längtan efter sitt lämnade Ryssland senare i livet, lämnade utan tvekan en outplånlig prägel på hans musik.

När jag började min musikaliska resa och sökte efter lämpliga stycken visade det sig snart att det inte saknades repertoar. Tvärtom, jag upptäckte en nästan ändlös mängd av stycken som väntade på att bli utforskade på basen. Det kändes som om man skulle behöva en livs-

tid för att utforska dem alla, som Rachmaninov själv en gång sa: ”*Music is enough for a lifetime – but a lifetime is not enough for music.*”

Rachmaninovs liv och kontrabasens historia korsas genom den legendariske dirigenten och kontrabasvirtuosen Sergej Kusevitskij (1874–1951). Som nära vänner och emigranter till USA bidrog de båda väsentligt till det amerikanska kulturlivet. Kusevitskij fick en framstående position som Boston Symphonys chefsdirigent, en position som också erbjöds Rachmaninov två gånger men han avböjde. Kusevitskij kämpade för den samtida musiken och publicerade även några av Rachmaninovs verk. Det var Kusevitskij som uruppförde hans berömda ordlösa sång *Vocalise* i Moskva 1915, om än inofficiellt, i sitt eget arrangemang för kontrabas och orkester. Intressant nog är de fyra första tonerna i *Vocalise* identiska med den gamla dödshymnen ”*Dies irae*”, ett motiv som ofta återkommer i Rachmaninovs verk.

Under sina tidiga år som fri konstnär efter sin examen från Moskvakonservatoriet komponerade Rachmaninov *Morceaux de fantaisie* (Fantasistycken) 1892. Det första stycket, *Élégie*, inleds med en sorgsen melodi här spelad i det höga, uttrycksfulla registret på kontrabasen ovanpå flödande, eteriska arpeggion i pianot. Mittdelen ger en strimma av hopp innan ett dramatiskt klimax ger efter för en kort kadens och återtagning av det inledande temat.

Det andra stycket i samlingen, *Prélude* i cissmoll, fann snabbt en plats bland Rachmaninovs mest älskade verk och var under sin livstid det mest populära pianostycket i hela pianolitteraturen. Här dubblerar kontrabasen de ödesmättade motiven i det lägre registret klingande som begravningsklockor, i kontrast till pianots längtan efter att fly. Den dramatiska mittdelen bygger upp till ett klimax följt av upprepade klockklanger som gradvis tynar bort i fjärran.

Under sin livstid komponerade Rachmaninov sammanlagt 24 pianopreludier i alla tonarter. *Prelude* i D-dur, komponerat 1901, är i grund och botten en nocturne, med ett ständigt flödande ackompanjemang och en vacker mild melodi ovanpå, här framförd på kontrabas. Den store målaren Repin beskrev stycket som ”en sjö i vårfod”.

Morceaux de salon (Salongstycken) är ett av hans få kammarmusikverk för violin, färdigställt 1892, och dedikerat till hans vän och violinist Julius Conus. Den första av två satser, *Romance*, öppnar med en ömt sjungande melodi, som får en ännu djupare och mörkare karaktär på kontrabas. Pianot med sina flytande arpeggion och kromatiska linjer spelar senare en dialog med melodin, som till sist kulminerar i en känslös kadens med ett repetitivt tretonsmotiv och en fallande melodilinje som landar på en djup, resonant ton på kontrabasen.

Sommaren 1890 besökte Rachmaninov sin morbror och moster på deras egendom Ivanovka, som så småningom blev hans sommarresidens för komponerande fram till hans emigration år 1917. Här hade han sin första romans med sin kusin Vera Skalon. *Lied* för cello och piano, dedikerat till henne, målar upp en hjärtskärande berättelse; likt den senare *Vocalise* är det också en sång utan ord. Skrivet denna första sommar var det det allra första verket av en lång serie Ivanovka-kompositioner.

Rachmaninov komponerade totalt över 80 sånger, ofta överskuggade av *Vocalise*. *In the Silence of the Night* (I nattens tystnad), komponerad 1892, är hans första vokala mästerverk. Föreställande en älskares dröm återspeglar pianoackompanjemangets dikten subtilt och målar upp en scen av en tyst, mystisk natt med glimmande stjärnor.

I april 1902 gifte sig Rachmaninov med en annan kusin, Natalya Satina, och för deras smek-

månad i Schweiz behövde han pengar. Han åkte till Ivanovka i två veckor och kom tillbaka med *Tolv romanser* som kunde betala för resan utomlands. Den sjunde sången, *How Fair this Spot* (Så underbar denna plats) uppvisar en av hans vackraste lyriska kompositioner. Dikten beskriver en pastoral scen, i ett ensamt möte med naturen, Gud och drömmarna om den älskade. Sången öppnar med ett enkelt tretonsmotiv som växer och varierar genom hela sången. En stigande sekvens når ett klimax på en höjdtton i pianissimo – ett mönster som blir typiskt för Rachmaninov, då det även återkommer i den nionde sången. *Melody* berättar om att fly från detta liv och drömma om en mystisk, vacker och evig död. Här fungerar pianostämman med sina svepande arpeggion snarare som ackompanjemang till ”melodin”.

Rachmaninov komponerade bara tre sonater, två för piano och en för cello och piano i g-moll från 1901. Den är tillägnad cellisten Ana-

tolij Brandukov som uruppförde sonaten tillsammans med kompositören. Mellan stormiga yttre satser är *Andante* själva hjärtat av verket. Det inleds med ett pianosolo i ett tvekan- de växelspel mellan dur och moll och ett lyriskt, passionerat tema karakteristiskt med sina klockliknande repetitiva toner. I mitt- delen blir pianostämman tjockare, kontrabasen stiger till en höjdpunkt och efter återtagningen av det första temat avslutas satsen med mjukt klingande klockor i pianot.

Cellosonaterns tonspråk liknar hans pianokonsert nr 2 i c-moll från samma år, vilket förmodligen är hans mest kända verk, med en popularitet som sträcker sig långt utanför den klassiska musikens sfär. Den är tillägnad neurologen Nikolai Dahl, som hjälpte honom ur en djup depression och lång period utan komponerande efter den katastrofala premiären av hans första symfoni. Fritz Kreisler, en berömd samtida violinist nära Rachmaninov, gjorde ett arrangemang av teman från den vackra långsam-

ma andra satsen i *Pregghiera* (bön), som här får nytt liv arrangerat för violin, bas och piano.

Rachmaninov komponerade två pianotrior, båda benämnda ”elegisk”. Den första *Trio élégiaque* i g-moll komponerades under en kort period 1891 under hans sista år vid Moskvakonservatoriet. Den uppvisar likheter med hans tidiga idol Tjajkovskijs pianotrio i a-moll med dess stora satsstruktur, elegiska atmosfär och melodiska finess. Precis som med Rachmaninovs senare verk spelar pianot en avgörande roll i trios textur med sitt virtuosa och pianistiska spel. Det elegiska temat presenteras först av pianot och senare i kontrabasen och violinen. Det följs av flera kontrasterande avsnitt, med känslor från det dystra och reflekterande till det dramatiska och passionerade. Inledningstemat återkommer i slutet, den här gången i en begravningsmarsch som ett dystert farväl, vilket försvinner i tystnad och omsluter resan för en kompositör vars arv består genom tiden.

Adrian Eriksson

Elégie

RACHMANINOV AUF DEM KONTRABASS

Sergej Rachmaninow (1873–1943) war der letzte große romantische Komponist. Er selbst beschrieb die romantische Musik als zeitlos, da sie „die Wärme und Tiefe des Mitgefühls in der menschlichen Natur widerspiegelt“. Trotz des Beginns der Moderne um die Jahrhundertwende blieb Rachmaninow zeitlebens der romantischen Tradition treu. Von Kritikern zunächst wegen seiner enormen Beliebtheit abgetan, steht er heute, 150 Jahre nach seiner Geburt, als einer der am meisten gefeierten Komponisten und Pianisten des 20. Jahrhunderts.

Rachmaninow schrieb häufig düstere und melancholische Musik, oft in Moll-Tonarten, wie bei allen seinen Konzerten und Sinfonien. Er hatte eine tiefe Faszination und Angst vor dem Tod. Gepaart mit virtuosem Klaviersatz

und seiner beeindruckenden Technik auf dem Instrument, schwingt die Musik auch mit breiter Lyrik und reichen Harmonien mit.

Anlässlich seines 150. Geburtstages habe ich eine Sammlung elegischer Kompositionen zusammengestellt, die ich für den Kontrabass transkribierte. Der tiefe und warme Klang des Instruments passt die emotionale Tiefe seiner Musik und lässt ihre Ausdruckskraft in einem neuen Licht erscheinen.

Der Komponist selbst war ein Freund des Transkribierens und fertigte umfangreiche Adaptionen von Werken anderer Komponisten wie Kreisler, Schubert und Rimski-Korsakow an. Daher erscheint es nur angemessen, seine eigenen Werke für den Kontrabass zu transkribieren.

Das Thema „Elégie“ zieht sich als emotionaler Faden durch das Album. „Elégie“, die französische Form von „Elegie“ (die Rachmaninows Affinität zur französischen Sprache widerspiegelt und sich in vielen seiner Titeln zeigt), hat ihren Ursprung im Altgriechischen. Eine Elegie ist ein Klagelied, eine Stimmung, die häufig in Rachmaninows Kompositionen vorkommt. Seine frühen negativen Erfahrungen mit dem Tod seiner jüngeren Schwester bis zum Verlust des Familienbesitzes sowie die desaströse Uraufführung seiner ersten Symphonie und die Sehnsucht nach seiner Heimat welche er in seinem späteren Leben verlassen sollte, haben zweifellos unauslöschliche Spuren in seiner Musik hinterlassen.

Als ich meine musikalische Reise mit der Suche nach geeigneten Stücken begann, stellte sich schnell heraus, dass es nicht an Repertoire mangelte. Im Gegenteil, ich entdeckte eine schier endlose Menge an Stücken, die darauf wartete, auf dem Bass erkundet zu werden. Es fühlte sich so an, als bräuchte man ein Leben, um sie alle zu erforschen. Wie Rachmaninow selbst einmal sagte: „Music is

enough for a lifetime – but a lifetime is not enough for music.“

Das Leben Rachmaninows und die Geschichte des Kontrabasses sind durch den legendären Dirigenten und Kontrabassistvirtuoson Sergei Kussevizki (1874–1951) miteinander verknüpft. Als enge Freunde und Mitauswanderer in die Vereinigten Staaten trugen beide maßgeblich zum amerikanischen Kulturleben bei. Kussevizki erlangte Berühmtheit als Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra, eine Position, die auch Rachmaninow zweimal angeboten wurde, die er jedoch ablehnte. Kussevizki setzte sich für zeitgenössische Musik ein, darunter auch für Rachmaninows Kompositionen. Es war Kussevizki, der sein berühmtes wortloses Lied *Vocalise* 1915 in Moskau uraufführte, wenn auch inoffiziell, in seinem eigenen Arrangement für Kontrabass und Orchester. Interessanterweise sind die ersten vier Noten von *Vocalise* identisch mit denen von der alten Totenhymne „Dies irae“, einem Motiv, das häufig in Rachmaninows Werken vorkommt.

In seinen frühen Jahren als freier Künstler nach seinem Abschluss am Moskauer Kon-

servatorium komponierte Rachmaninow 1892 *Morceaux de fantaisie* (Fantasiestücke). Das erste Stück, *Élégie*, beginnt mit einer traurigen Melodie, die hier auf dem Kontrabass im hohen, ausdrucksstarken Register gespielt wird, über fließenden, ätherischen Arpeggien des Klaviers. Der Mittelteil bietet einen Höhepunkt in eine kurze Kadenz und die Rückkehr des Eröffnungsthemas übergeht.

Das zweite Stück der Reihe, *Prélude* in cis-Moll, wurde schnell zu einem der beliebtesten Werke Rachmaninows und war das beliebteste Stück der gesamten Klavierliteratur seiner Zeit. Hier verdoppelt der Kontrabass die schicksalhaften Motive im tieferen Register, die wie Trauerglocken erklingen, kontrastiert mit der klanglichen Ausbruchversuchen des Klaviers. Der dramatische Mittelteil steigert sich zu einem Höhepunkt, gefolgt von wiederholtem Glockenläuten, welches allmählich in der Ferne verklingt.

Im Laufe seines Lebens komponierte Rachmaninow insgesamt 24 Klavierpräludien in allen Tonarten. Das 1901 komponierte *Prelude* in D-Dur ist im wesentlichen eine Nocturne

mit einer stetig fließenden Begleitung und einer schönen sanften Melodie darüber, hier gespielt auf dem Kontrabass. Der große Maler Repin beschrieb das Vorspiel als „einen See bei Frühlingsflut“.

Morceaux de salon (Salonstücke) ist eines seiner wenigen Kammerwerke für Violine, das 1892 fertiggestellt wurde und er seinem Freund und Geiger Julius Conus widmete. *Romance*, der erste von zwei Sätzen, beginnt mit einer zarten, singenden Melodie, die durch den Kontrabass einen noch tieferen und dunkleren Charakter erhält. Das Klavier mit seinen fließenden Arpeggios und chromatischen Linien spielt später einen Dialog mit der Melodie und gipfelt schließlich in einer gefühlvollen Kadenz mit einem sich wiederholenden Dreitonmotiv und einer fallenden Melodielinie, die auf einer tiefen, resonanten Bassnote endet.

Im Sommer 1890 besuchte Rachmaninow seinen Onkel und seine Tante auf ihrem Landgut in Ivanovka, welches schließlich seine Sommerresidenz für das Komponieren wurde bis zu seiner Emigration 1917. Hier hatte er eine erste Romanze mit seiner Cousine Vera

Skalon. *Lied* für Cello und Klavier, ihr gewidmet, zeichnet eine herzliche Erzählung – ähnlich wie später auch die *Vocalise*, ein Lied ohne Worte. Geschrieben in diesem ersten Sommer, war es das erste Stück einer langen Serie von Ivanovka-Kompositionen.

Rachmaninow komponierte über 80 Lieder, die oft im Schatten der *Vocalise* stehen. *In the Silence of the Night* (In der Stille der Nacht), komponiert im Jahr 1892, stellt sein erstes vokales Meisterwerk dar. Es ruft einen Liebes Traum hervor, wobei die Klavierbegleitung subtil die Essenz des Gedichts widerspiegelt und die Szenerie einer stillen, geheimnisvollen Nacht mit schimmernden Sternen malt.

Im April 1902 heiratete Rachmaninow seine andere Cousine Natalya Satina, und für ihre Flitterwochen in der Schweiz benötigte er Geld. Er ging für zwei Wochen nach Ivanovka und kam mit *Zwölf Romanzen* zurück, die die Reise ins Ausland finanzieren konnten. Das siebte Lied, *How fair this spot* (Wie wunderbar dieser Ort), zeigt eines seiner schönsten lyrischen Werke. Das Gedicht beschreibt eine pastorale Szene, in der man allein mit der Natur, Gott und seinen Liebesgedanken ist.

Das Lied beginnt mit einem einfachen Motiv, bestehend aus drei Noten, das sich im Laufe des Liedes entwickelt und variiert. Eine aufsteigende Sequenz erreicht einen Höhepunkt auf einer pianissimo-Obernote, ein Muster, das für Rachmaninow typisch werden sollte und auch im neunten Lied vorkommt. Die *Melody* erzählt von der Flucht aus dem Leben und dem Traum von einem geheimnisvollen, schönen und ewigen Tod. Hier dient der Klavierpart mit seinen schwebenden Arpeggios eher als Begleitung zur 'Melodie'.

Rachmaninow komponierte nur drei Sonaten, zwei für Klavier und eine für Cello und Klavier in g-Moll, komponiert im Jahr 1901. Sie ist dem Cellisten Anatoly Brandukov gewidmet, der die Sonate gemeinsam mit dem Komponisten uraufführte. Zwischen stürmischen Außensätzen ist das *Andante* das emotionale Herzstück des Werkes. Es beginnt mit einem Klaviersolo in einem zögernden Wechselspiel zwischen Dur und Moll und einem lyrischen, leidenschaftlichen Thema, gekennzeichnet durch seine glockenartig repetitiven Töne. Im Mittelteil wird die Textur des Klavierpartes dicker, der Kontrabass steigt sich zu einem Höhepunkt und nach der Rück-

kehr des ersten Themas endet der Satz mit leisen Glockenläuten im Klavier.

Die Tonsprache der Cellosonate findet sich in seinem Klavierkonzert Nr. 2 in e-Moll desselben Jahres wieder, das wahrscheinlich sein bekanntestes Werk ist und über die Sphäre der klassischen Musik hinaus Popularität erlangt hat. Es ist dem Neurologen Nikolai Dahl gewidmet, der ihm nach der desaströsen Uraufführung seiner ersten Symphonie aus einer Depression und einer langen Phase ohne Komponieren geholfen hat. Fritz Kreisler, ein berühmter zeitgenössischer Geiger, der Rachmaninow nahestand, arrangierte Themen aus dem wunderschönen langsamen zweiten Satz in *Preghiera* (Gebet), das hier, arrangiert für Violine, Kontrabass und Klavier, neues Leben findet.

Rachmaninow komponierte zwei Klaviertrios, die beide den Namen „elegisch“ tragen.

Das erste *Trio élégiaque* in g-Moll entstand in einem kurzen Zeitraum im Jahr 1891, während seines letzten Jahres am Moskauer Konservatorium. Es weist Ähnlichkeiten mit dem a-Moll-Klaviertrio seines frühen Idols Tschaikowski auf, mit seiner großen Satzstruktur, der elegischen Atmosphäre und der melodischen Finesse. Wie bei Rachmaninows späteren Werken spielt das Klavier mit seinem virtuosens und pianistischen Stil eine entscheidende Rolle im Gefüge des Trios. Das elegische Thema wird zuerst vom Klavier präsentiert und später vom Kontrabass und der Violine gespielt. Es folgen mehrere kontrastierende Abschnitte, mit unterschiedlichen Gefühlen von düster und nachdenklich bis dramatisch und leidenschaftlich. Das Eröffnungsthema kehrt am Ende zurück, diesmal in einem Trauermarsch als ein düsterer Abschied, der in Stille übergeht und die Reise eines Komponisten auf den Punkt bringt, dessen Vermächtnis die Zeit zu überdauern imstande ist.

Adrian Eriksson

Recorded at Vallensborg – Studio Trädet, Sweden, June 12–13 & 19–20, 2023

Recording Producer: Johannes Lundberg

Mastering: Per Sjösten

Cover Artwork: Casper, Fiverr

Cover Photos: Damien Priest

Portrait Photo: Lars Eriksson

Cover & Booklet Design: Adrian Eriksson

© & © 2023 Legato Productions

Printed in Sweden