

# *Melodies*

IWONA KARASIŃSKA-SCHLAIR, PIANO





## CD 1

- |    |                   |                                                               |      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 1  | H. Purcell        | A Ground in Gamut in G major Z. 645                           | 3:51 |
| 2  | L.-C. Daquin      | Le Coucou <i>from Troisième Suite</i>                         | 1:59 |
| 3  | J.-Ph. Rameau     | Tambourin <i>from Pièces de clavecin</i>                      | 1:27 |
| 4  | D. Scarlatti      | Sonata in C minor K. 11                                       | 2:53 |
| 5  | D. Scarlatti      | Sonata in D major K. 430                                      | 3:18 |
| 6  | D. Scarlatti      | Sonata in F-sharp minor K. 67                                 | 1:42 |
| 7  | D. Scarlatti      | Sonata in E major K. 20                                       | 3:30 |
| 8  | D. Scarlatti      | Sonata in D minor K. 141                                      | 4:29 |
| 9  | J. S. Bach        | Prelude en Rondo BWV 829                                      | 2:00 |
| 10 | J. Chr. Fr. Bach  | Allegretto in F major                                         | 2:35 |
| 11 | W. A. Mozart      | Fantasie in D Minor KV 397                                    | 6:05 |
| 12 | L. v. Beethoven   | Für Elise WoO 59                                              | 2:48 |
| 13 | F. Chopin         | Prelude in C-sharp minor Op. 45                               | 4:09 |
| 14 | F. Chopin         | Study in F minor Op. 25 No. 2                                 | 1:55 |
| 15 | F. Chopin         | Nocturne in C-sharp minor Op. post.                           | 4:18 |
| 16 | P. I. Tchaikovsky | Autumn Song (October) <i>from The Seasons Op. 37b</i>         | 4:39 |
| 17 | E. Grieg          | Melody Op. 38 No. 3 <i>from Lyric Pieces</i>                  | 2:00 |
| 18 | E. Grieg          | Waltz Op. 38 No. 7 <i>from Lyric Pieces</i>                   | 1:16 |
| 19 | E. Grieg          | Poetic Tone - Picture Op.3 No.5 <i>from Lyric Pieces</i>      | 1:49 |
| 20 | C. Debussy        | Claire de lune (No. 3 <i>from Suite bergamasque</i> )         | 5:07 |
| 21 | A. Skrjabin       | Prelude in C-sharp minor Op. 9 No. 2 <i>for the Left Hand</i> | 3:55 |

## CD 2

- |   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | G. F. Haendel / W. Kempff  | Minuet <i>from Suite in G minor HWV 434/4</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3:53  |
| 2 | Ch. W. Gluck / G. Sgambati | Melody <i>aus Orpheus and Euridice</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3:48  |
| 3 | J. S. Bach / E. Petri      | Sheep May Safely Graze<br><i>from Birthday Cantata BWV 208</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4:52  |
| 4 | J. S. Bach                 | Trio for Organ in G minor BWV 584*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3:10  |
| 5 | J. S. Bach                 | Badinerie <i>from Orchestral Suite No. 2 BWV 1067*</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1:48  |
| 6 | W. A. Mozart               | Andante with Variations in G major K 501*<br><i>for Four Hands (Organ Version)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9:25  |
| 7 | V. Vavilov                 | Ave Maria*<br><i>(*played with Marc Baumann on organ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4:10  |
| 8 | L. v. Beethoven            | Eleven Bagatelles op. 119<br>1. <i>Allegretto</i><br>2. <i>Andante con moto</i><br>3. <i>à l'Allemande</i><br>4. <i>Andante cantabile</i><br>5. <i>Risoluto</i><br>6. <i>Andante — Allegretto</i><br>7. <i>Allegro, ma non troppo</i><br>8. <i>Moderato cantabile</i><br>9. <i>Vivace moderato</i><br>10. <i>Allegro</i><br>11. <i>Andante, ma non troppo</i> | 17:02 |

Melodies are omnipresent. We have heard them everywhere since our early childhood. They are lifelong companions as folk songs and lullabies. It is also true for composers that the melody always means the start of a piece of music. The melody – whether short or long, cheerful or sad, fast or slow, it constantly develops – according to the composer’s temper – to a great piece or it remains quite small resting in itself. These little pieces – called “Miniatures” – are the ones that inspired me to create this CD.

The “Miniature” is so fascinating, charming and graceful that nearly every composer has written one. This is how such works, which simply reflect a strong desire for beautiful melodies, were created among symphonies and operas, sonatas and concerts. They might serve as little breaks to regain the power to create something extraordinary or they are just dreams, a radiant smile, a short and deep feeling. Sometimes it is a journey to virgin soil – with undiscovered moods and voices. Very often, however, it is simply an encounter with music, which shows us its unexpected beauty. My selection of the program was spontaneous and influenced by my great desire for beautiful melodies, which were written by various composers from different eras and which I could play on different instruments. I chose pieces which are partly well known and some which are played rarely, above all the ones whose marvelous melody make up its charm and magic. This should be symbolized by the title of the CD “**Melodies**”.

This led to this colourful variety of melodies, which were composed between the 17<sup>th</sup> and the 20<sup>th</sup> century, which represent a kind of treasure box to me. Many of the pieces which I played are memories of my childhood – my first contact with the piano and music in the first place, followed by numerous musical experiences I made in the course of my life. Last but not least it is the awareness that it is this kind of music – the miniature – that is the most challenging as it is so short and leaves little room – in the true sense of the word. A convincing vision and interpretation of a miniature is always difficult and very exciting.

It sometimes takes quite long to find out what the composer thought and felt while writing such a piece – very often only a few bars. Considering my program I think the simple melodies are the ones that coin the emotional and philosophical content of a miniature.

Pieces by **Purcell** (1659–1695), **Daquin** (1694–1722) and **Rameau** (1683–1764) contain typical features of the French Baroque style. ***A Ground in Gamut*** - a theme with variations in merry G major, remains us of Chaconne. ***Le Coucou*** and ***Tambourin*** are prime examples of French Baroque music with its particular opulent and illustrative character. The use of complex tone of natural origin (eg. the song of the singing bird) and the special title (cuckoo, hen, tambourine etc.) as well as the fresh and transparent angular melody are pillars of program music, which reached its peak in the style of cembalo miniature.

**Domenico Scarlatti** (1685–1757) revolutionized the technique of playing the cembalo with his ***sonatas***. The many jumps, the cross-hand playing, the fast runs over many octaves at rapid tempo, arpeggios, repetitions and imaginative embellishments represent a completely new level of virtuosity. Nevertheless they are unbelievably beautiful melodies, which enchant the audience and introduce into a world of strong chromatic tonality and elements of Spanish and Neapolitan folk music.

***Prelude en Rondo BWV 829*** by **J. S. Bach** (1685–1750) a little pearl with regard to angular melody. So sophisticated and purely Baroque it originates from an unfinished suite in F minor for cembalo.

**Johann Christoph Friedrich Bach** `s (1732–1795) ***Allegretto in F major*** is a charming example of the importance of simple melodies in early classic style. The third of four J. S. Bach sons who attained renown in classical music, often referred to as “Bückerburger Bach”, was outshone by his famous brothers. For quite a long time his music was regarded as mediocre. Latest studies, however, show Friedrich Bach as a musician connecting fading Baroque and nascent classical style.

***The Fantasy in D minor KV 397*** by **Mozart** (1756–1791) is not only known for its remarkably melodious kind, but also the surprising end of this piece lets us assume that Mozart did not finish his composition for reasons still not known. The last bars in D major come abruptly and unexpectedly. As far as the final bars are concerned, Mozart `s hand and another authentic source are missing. The famous Fantasy - one of Mozart `s favorite pieces – is very likely just a fragment.

**G. F. Haendel** `s (1685–1759) ***Minuet in G minor HWV 434/4*** from the ***Cembalo-Suite*** arranged by **Wilhelm Kempff** (1895–1991) and **Gluck** `s (1714–1787) ***Melody*** from **”Orpheus and Euridice”** in a transcription by **Giovanni Sgambati** (1841–1914) embody die idea of this CD best - that is to play beautiful melodies and to listen to them. Baroque melodies, which become Romantic miniatures by adaptation and the use of the piano, kind of become ambassadors of Early Music.

“Paradise on Earth” – a place of bliss and absolute satisfaction... ***Sheep May Safely Graze*** from **Bach**’s secular **“Birthday Cantata“ BWV 208** (also known as **”Hunting Cantata”**) arranged by **Egon Petri** (1881-1962) – is a very romantic tonal picture of transcendental atmosphere of peace, security and safety.

The popular miniature *For Elise* Wo 0 59, which **L. v. Beethoven** composed and allegedly devoted to Therese Malfatti on April 27<sup>th</sup> 1810, is known under a wrong name but at the same time more famous than any other piece for the piano. The gentle, beautiful, slightly nostalgic melody is supposed to describe the character of the addressee.

**F. Chopin's** (1810-1849) piano music is embodiment of the cantabile style which the composer learned from the **Belcanto** singers during his many visits to the opera. It was Chopin's motto to make the piano sing and not to overstress it; softly, smoothly, tenderly - not sharp. Thus his works should always be interpreted with sophistication, feeling, taste and fantasy. Robert Schumann, after listening to the composer playing the *Study in F minor*, reports: "*So charming, dreamful and soft, like a child singing in its dream.*"

*The Prelude in C-sharp minor Op. 45* and *Nocturne in C-sharp minor Op. posth.* also symbolize the ultimate **Belcanto Style** used by Chopin in his unique, emotional, and harmoniously different statement. The strong connection to the Polish folk music, which is apparent in his works, is one of the secrets of his genius.

### *Autumn Song (October)*

*The autumn falling on poor orchard. The yellow leaves are flying in the wind.*

(Graf A. Tolstoy)

This is *October* from the piano cycle "**The Seasons**" **Op. 37b** by **Peter I. Tchaikovsky** (1840–1893). A little story about transience, nostalgia and longing. The motif of autumn is as popular in music as in poetry and art. The colours, the air, the fragrance and the sounds of this season can convincingly

be translated into music. The personal and meditative melody of this "Autumn Song" moves everybody deeply.

**Edvard Grieg** (1843–1907) used a kind of poetic piano diary with the "**Lyric Pieces**". Between 1867 and 1901 he created 66 short character pieces. Grieg's tone language contains many elements of folk music and folk dance with typical quints and defined rhythm. They are sometimes simple melodies which – to a certain extent have a touch of Impressionism – become something very special.

*"Claire de lune"*, a part of Suite bergamasque, has managed to become one of the most well known works of music literature. It is very popular and people like playing it everywhere, whether in the original version for piano or in the version for orchestra, respectively the flute. **Claude Debussy** (1862–1918), being a representative of Impressionism, was intent on doing without melodious aspects and replacing the melody by tone colours and thus create a certain atmosphere. It seems, however, that he forgot his aesthetic postulate while composing this piece – as the wonderful, capricious and subtle melody of this piece is part of its enormous success and popularity.

**Alexander Scriabin** (1871–1915) was an extraordinary pianist – a master of his profession. Many of his works are inherent parts of piano repertoire. The *Prelude in C-sharp minor Op. 9 No 2 for the Left Hand* originated during Scriabin's temporarily strained right hand at the start of his career, when the composer had not yet left behind the romantic means of expression. The influence of emotions, which are typical of Chopin, is obvious.

Much later he did develop a very special kind of harmony, left the major/minor system and constructed his "Mystic Chord", which added a completely new dimension of expression to his music.

### **My dream of the organ came true!**

I have been interested in organ music since my childhood, however, the instrument itself remained unfamiliar and not part of my musical life. Some years ago I started to play this instrument, which later became my passion. In this way I discovered the organ as an instrument, which is closest to the human voice. Another aspect is that my favorite Baroque music was mainly composed for the organ. The organ cannot only be used for church but also for secular music and last but not least it is an excellent accompanying instrument for chamber music.

My passion for the organ and meeting **Marc Baumann**, titular organist of the cathedral of Strassburg – meanwhile a close friend – convinced me to dare play this instrument together with Marc fourhanded and to make it part of the CD recordings. We chose pieces which represent the ecclesiastical and secular **Bach – Trio for Organ in G minor BWV 584** and **Badinerie from "Orchestral Suite No. 2 BWV 1067"** (Bach's authorship concerning the Trio is uncertain in the meantime). The main emphasis of both works lies in the incredibly fascinating melody, which nobody can ever forget.

**Mozart** is one of the pioneers concerning the four-handed composition . He was certainly encouraged by playing music on the cembalo together with his sister. The five variations about his own theme – **An-dante with Variations in G major KV 501 for Four Hands** – were written in 1787 and supposed to serve as teaching material. The transcription for the organ is from **Wolfgang Andrae**.

**"Ave Maria"** was attributed to Italian composer of early Baroque **Giulo Caccini** (1551-1618) for a long time. It is still known as **"Ave Maria by Caccini"**. Actually it is one of the biggest musical hoaxes because this piece was composed and published 1970 under "Anonymus" by Russian composer **Vladimir Vavilov** (1925-1973). A tonal musical version of the prayer became a real hit of church music , which can be heard regularly, and is performed in various transcriptions . Our version - four handed on organ - is one of them: an exciting play of unusual timbres , tone colours and ornamentation. It is a kind of improvisation on theme "Ave Maria by Caccini".

**Beethoven's Eleven Bagatelles Op. 119** (1770-1827) are – from my point of view – the perfect final parts of my CD. Its name goes so well together with the theme of melodies, miniatures and little pieces. "Bagatelle", however – seemingly unimportant and not worth talking about – yes, that is what we call them and which prove to be real small jewels. It is a composition of short works which Beethoven composed between 1790 and 1822. They were published much later as cycle with Op.119 and it is doubtful if this fact complies with the composer as they differ very much in style due to the long date of origin.

Furthermore, a topical context (like in Bagatelles Op. 126) does not exist. It is not a late Beethoven, which the opus number wants to make us believe, but are neither seemingly simple, unproblematic added trifles.

Behind each of these miniatures you find an abundance of ideas and artistic inspiration, which is also a challenge for the interpreter. Beautiful melodies – not easily accomplished. For me the last *Bagatelle in B major* is the ultimate and the most beautiful that can be said and played concerning the topic "Melodies".

Divine are the sounds - the story of "**Melodies**" is perfect.

**Iwona Karasińska-Schlair**





10  
Trombone

11  
Saxophone

12  
Trumpet

13  
Tuba

14  
Drum

15  
Percussion

76  
Trumpet

77  
Saxophone

78  
Trumpet

79  
Tuba

80  
Drum

81  
Percussion





## CD 1

- |    |                    |                                                           |      |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1  | H. Purcell         | A Ground in Gamut G-Dur Z. 645                            | 3:51 |
| 2  | L.-C. Daquin       | Le Coucou <i>aus Troisième Suite</i>                      | 1:59 |
| 3  | J.-Ph. Rameau      | Tambourin <i>aus Pièces de clavecin</i>                   | 1:27 |
| 4  | D. Scarlatti       | Sonate c-Moll K. 11                                       | 2:53 |
| 5  | D. Scarlatti       | Sonate D-Dur K. 430                                       | 3:18 |
| 6  | D. Scarlatti       | Sonate fis-Moll K. 67                                     | 1:42 |
| 7  | D. Scarlatti       | Sonate E-Dur K. 20                                        | 3:30 |
| 8  | D. Scarlatti       | Sonate d-Moll K. 141                                      | 4:29 |
| 9  | J. S. Bach         | Prelude en Rondo BWV 829                                  | 2:00 |
| 10 | J. Chr. Fr. Bach   | Allegretto F-Dur                                          | 2:35 |
| 11 | W. A. Mozart       | Fantasie d-Moll KV 397                                    | 6:05 |
| 12 | L. v. Beethoven    | Für Elise WoO 59                                          | 2:48 |
| 13 | F. Chopin          | Präludium cis-Moll op. 45                                 | 4:09 |
| 14 | F. Chopin          | Etüde f-Moll op. 25 Nr.2                                  | 1:55 |
| 15 | F. Chopin          | Nocturne cis-Moll op. posth                               | 4:18 |
| 16 | P. I. Tschaikowsky | Herbstlied (Oktober) <i>aus Jahreszeiten op. 37b</i>      | 4:39 |
| 17 | E. Grieg           | Melodie op. 38 Nr 3 <i>aus Lyrische Stücke</i>            | 2:00 |
| 18 | E. Grieg           | Walzer op. 38 Nr. 7 <i>aus Lyrische Stücke</i>            | 1:16 |
| 19 | E. Grieg           | Poetisches Tonbild op. 3 Nr. 5 <i>aus Lyrische Stücke</i> | 1:49 |
| 20 | C. Debussy         | Claire de lune, Nr. 3 <i>aus Suite bergamasque</i>        | 5:07 |
| 21 | A. Skrjabin        | Präludium cis-Moll op. 9 Nr. 2 <i>für die linke Hand</i>  | 3:55 |

## CD 2

- |   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | G. F. Händel / W. Kempff   | Menuett g-Moll HWV 434/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3:53  |
| 2 | Ch. W. Gluck / G. Sgambati | Melodie aus <i>Orpheus und Euridike</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3:48  |
| 3 | J. S. Bach / E. Petri      | Schafe können sicher weiden<br>Aria aus der <i>Jagdkantate BWV 208</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4:52  |
| 4 | J. S. Bach                 | Trio für Orgel g-Moll BWV 584*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3:10  |
| 5 | J. S. Bach                 | Badinerie aus der <i>Orchestersuite Nr. 2 BWV 1067*</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1:48  |
| 6 | W. A. Mozart               | Andante mit Variationen G-Dur KV 501<br>(Version für Orgel)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9:25  |
| 7 | V. Vavilov                 | Ave Maria*<br>(*gespielt auf der Orgel mit Marc Baumann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4:10  |
| 8 | L. v. Beethoven            | Elf Bagatellen op. 119<br>1. <i>Allegretto</i><br>2. <i>Andante con moto</i><br>3. <i>à l'Allemande</i><br>4. <i>Andante cantabile</i><br>5. <i>Risolto</i><br>6. <i>Andante — Allegretto</i><br>7. <i>Allegro, ma non troppo</i><br>8. <i>Moderato cantabile</i><br>9. <i>Vivace moderato</i><br>10. <i>Allegramente</i><br>11. <i>Andante, ma non troppo</i> | 17:02 |

Melodien sind allgegenwärtig. Wir hören sie überall seit unserer frühesten Kindheit. In Form von Volks- und Wiegenliedern lernen wir die schönsten Melodien kennen, die uns ein Leben lang begleiten. So ist es auch bei Komponisten, dass genau die Melodie immer den Anfang eines Musikstückes bedeutet. Die Melodie – sie ist kurz oder lang, heiter oder traurig, schnell oder langsam. Sie entwickelt sich weiter – je nach Wunsch und Laune des Komponisten – zu einem großen Werk oder bleibt ganz klein, ruht quasi in sich. Diese kleinen Werke – „Miniaturen“ genannt – sind es, die es mir angetan haben und die Inspiration für diese CD waren.

Die „Miniatur“ hat etwas Faszinierendes in sich. Etwas, das so reizvoll und anmutig ist, dass fast alle Komponisten sie geschrieben haben. Und so entstanden zwischen Symphonien und Opern, Sonaten und Konzerten genau solche Werke, die vielleicht ganz einfach ein sehr starkes Bedürfnis nach schönen Melodien widerspiegeln. Vielleicht sind sie eine kleine Pause, die man braucht, um wieder die Kraft für die großen Dinge zu schöpfen. Oder eine kleine Träumerei, ein bezauberndes Lächeln, ein kurzes, intensives Gefühl. Manchmal ist es eine Reise ins Neuland – mit unentdeckten Stimmungen und Stimmen. Oft aber ist sie ganz einfach eine Begegnung mit der Musik, die uns ihre unerwartete Schönheit zeigt.

Meine Auswahl des Programms war spontan und beeinflusst von großer Sehnsucht nach schönen Melodien, geschrieben von verschiedenen Komponisten in verschiedenen Epochen, die ich an den verschiedenen Instrumenten spielen konnte. Ich wählte Werke, die zum Teil sehr bekannt sind, aber auch welche, die seltener gespielt werden.

Vor allem aber diese, deren außergewöhnlich schöne Melodie ihren ganzen Charme und Zauber ausmacht. Daher auch der Titel der CD „**Melodies**“.

So entstand diese überraschend bunte Vielfalt an Melodien, die zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert komponiert wurden und für mich eine wahre Schatztruhe des künstlerischen Schaffens bedeuten. Viele Stücke, die eingespielt wurden, sind eine sehr lebendige Erinnerung an meine Kindheit – an meine ersten Begegnungen mit dem Klavier und der Musik überhaupt, gefolgt von unzähligen weiteren musikalischen Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens sammelte. Und nicht zuletzt die Erkenntnis, dass genau diese Musikgattung – die Miniatur – eine der herausforderndsten überhaupt sei. Wahrscheinlich, weil sie so kurz ist und so wenig Spielraum – im wahrsten Sinne des Wortes – bietet oder lässt. Eine überzeugende Vision und Interpretation einer Miniatur ist immer schwierig, aber sehr spannend. Und manchmal dauert es ziemlich lange, bis man ahnt, was der Komponist damit meinte, was ihn dazu bewegte und was er vielleicht gerade fühlte, als er ein Stück – oft nicht mehr als ein paar Takte – schrieb. Auf das von mir ausgewählte Programm blickend sind das die oftmals einfachen Melodien, die den emotionalen und philosophischen Inhalt der Miniatur prägen.

Werke von **Purcell** (1659–1695), **Daquin** (1694–1772) und **Rameau** (1683–1764) beinhalten ganz typische Merkmale des französischen Barockstils. ***A Ground in Gamut*** – ein Thema mit Variationen in fröhlicher G-Dur, in chaconne-ähnlichem Charakter. ***Le Coucou*** und ***Tambourin*** sind Paradebeispiele der französischen Barockmusik mit ihrer besonders opulenten Ornamentik und ihrem illustrativen Charakter.

Die Verwendung der Klänge natürlichen Ursprungs (z. B. des Singvogelgesangs) und der besonderen Titel (Kuckuck, Henne, Tambourin u. a.) sowie die frische und transparente Melodieführung sind die Säulen der Programmmusik, die in der Form der Cembalominiatur ihre wahre Blüte erreichte.

**Domenico Scarlatti** (1685–1757) revolutionierte mit seinen ***Sonaten*** die Technik des Cembalospiels. Die vielen weiten Sprünge, die Überkreuzungen der Hände, die schnellen Läufe über viele Oktaven in rasantem Tempo, Arpeggien, Tonrepetitionen und die ideenreichen Verzierungen stellen eine neue, vorher unbekannte Stufe der Virtuosität dar. Trotzdem sind es auch hier vor allem die unglaublich schönen Melodien, die den Zuhörer bezaubern und ihn in eine besondere Klangwelt aus starker Chromatik und Elementen der spanischen bzw. neapolitanischen Volksmusik entführen.

***Prelude en Rondo*** von **J. S. Bach** (1685–1750) – eine kleine Perle, was die Melodieführung betrifft. So gekonnt und richtig schön barock, stammt es aus einer nicht vollendeten Suite in f-Moll für Cembalo.

**Johann Christoph Friedrich Bachs** (1732–1795) ***Allegretto in F-Dur*** ist ein bezauberndes Beispiel, wie sich die sehr einfachen Melodien im frühklassischen Stil behaupten. Der dritte der vier komponierenden Bachsöhne („Bücker Bach“ genannt) stand mit seinem Werk im Schatten seiner großen Brüder und ist deswegen weniger bekannt. Seine Musik galt lange als unbedeutend. Jüngere Forschungen sehen aber in Friedrich Bach einen Brückenbauer zwischen dem ausklingenden Barock und der sich herausbildenden Klassik.

Die **Fantasie d-Moll KV 397** von **W. A. Mozart** (1756–1791) ist nicht nur für ihre bemerkenswert melodische Art bekannt. Auch der überraschende Schluss des Stückes lässt vermuten, dass aus einem uns nicht bekannten Grund Mozart seine Komposition nicht beendet hat. Die letzten Takte in D-Dur kommen als Abschluss abrupt und unerwartet. Auch fehlt – was die Schlusstakte betrifft – Mozarts Handschrift oder eine andere authentische Quelle. Die berühmte Fantasie – eines der Lieblingsstücke Mozarts – ist somit höchstwahrscheinlich ein Fragment.

**G. F. Händels** (1685–1759) **Menuett aus der Cembalo-Suite in g-Moll** in der Bearbeitung von **Wilhelm Kempff** (1895–1991) und **Glucks** (1714–1787) **Melodie** aus der Oper „**Orpheus und Euridike**“ in einer Transkription von **Giovanni Sgambati** (1841–1914) verkörpern vielleicht am besten die Idee dieser CD – nämlich schöne Melodien spielen und hören zu wollen. Barocke Melodien, die durch ihre Bearbeitungen und die Verwendung des Klaviers zu romantischen Miniaturen werden, erfüllen in gewissem Maße die Rolle als Botschafter der Alten Musik.

Das „Paradies auf Erden“ – ein Ort des vollkommenen Glücks und der absoluten Zufriedenheit ...  
**Schafe können sicher weiden** aus der weltlichen „**Jagdkantate**“ von **J. S. Bach** in der sehr romantischen Transkription von **Egon Petri** (1881–1962) – ein klangliches Bild der transzendenten Atmosphäre der Ruhe, Geborgenheit und Sicherheit.

Die bekannte Miniatur **Für Elise**, die **L. v. Beethoven** am 27. April 1810 komponierte und wahrscheinlich Therese Malfatti widmete, trägt damit zwar einen falschen Namen, ist dafür aber so berühmt wie kein anderes Klavierstück überhaupt. Die zarte, schöne, leicht nostalgische Melodie sollte das Wesen der Empfängerin beschreiben.

**F. Chopins** (1810–1849) Klaviermusik ist der Inbegriff des kantablen Stils, den der Komponist während seiner zahlreichen Besuche in der Oper von den Belcanto-Sängern lernte. Chopins Motto war, das Klavier zum Singen zu bringen und niemals überzustrapazieren – in Form von zu krassem Klang oder zu wenig Behutsamkeit beim Legato-Spiel. So sollen seine Werke immer mit Raffinesse, Gefühl, Geschmack und Fantasie interpretiert werden. Robert Schumann, der den Komponisten seine **Etüde f-Moll op. 25 Nr. 2** vortragen hörte, berichtet: „*So reizend, träumerisch und leise, etwa wie das Singen eines Kindes im Schläfe*“. Auch **Präludium cis-Moll op. 45** und **Nocturne cis-Moll op. posth.** symbolisieren den ultimativen Belcanto-Stil, aufgefasst von Chopin in seiner einzigartigen, emotionsgeladenen und harmonisch sehr differenzierten Aussage. Die starke Verbundenheit mit der polnischen Volksmusik durch ihre unmittelbare Verwendung in seinen Stücken ist eines der Geheimnisse seines Genies.

### **Herbstlied**

*Es färbt und mausert sich unser kleiner Hag. Blätter werden gelb, im Wind flattern sie herab.*

(Graf A. Tolstoj)

So klingt in Worte gefasst der **Oktober** aus dem Klavierzyklus „**Jahreszeiten**“ **op. 37b** von **Peter I. Tschaikowsky** (1840–1893). Eine kleine, melancholische Geschichte über die Vergänglichkeit, Nostalgie und Sehnsucht. Das Motiv des Herbstes ist in der Musik genauso beliebt wie in der Poesie und Malerei. Die Farben, die Luft, der Duft und die Geräusche dieser Jahreszeit lassen sich besonders überzeugend in Klänge übertragen. Die sehr intime, klagende und traurige Melodie dieses Herbstliedes geht mitten ins Herz.

Mit den „**Lyrischen Stücken**“ führte **Edvard Grieg** (1843–1907) eine Art poetisches Klaviertagebuch: Zwischen 1867 und 1901 entstanden 66 kurze Charakterstücke. Griegs Tonsprache beinhaltet viele Elemente der Volksmusik und des Volkstanzes mit typischer Harmonik (Quinten) und scharfen Rhythmen. Manchmal sind das ganz einfache Melodien, die – zum Teil sogar ein wenig impressionistisch angehaucht – zu etwas ganz Besonderem werden.

„**Claire de lune**“ hat es geschafft, eines der bekanntesten Stücke der Musikkultur zu sein. Ob in der Originalfassung für Klavier oder in der Version für Orchester bzw. Flöte – dieses Stück ist sehr beliebt und wird überall gerne gespielt. **Claude Debussy** (1862–1918) war als Repräsentant des Impressionismus sehr darauf bedacht, auf die melodischen Aspekte zu verzichten und die Melodie durch Klangfarben zu ersetzen, um dadurch eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen. Jedoch musste er seine ästhetischen Postulate beim Komponieren dieses Stückes offenbar vergessen haben – denn gerade die wunderschöne, kapriziöse und subtile Melodie, die sich durch das Stück schlängelt, macht den enormen Erfolg und die Beliebtheit dieses Musikstückes aus.

**Alexander Skrjabin** (1871–1915) war ein herausragender Pianist – ein echter Meister der Klavierfaktur. Viele seiner Stücke sind ein fester Bestandteil des Klavierrepertoires. Das **Präludium cis-Moll op. 9 für die linke Hand** entstand während einer temporären Überanstrengung Skrjamins rechter Hand in der Anfangszeit seines Schaffens, in welcher der Komponist die romantischen Mittel des Ausdrucks noch nicht überschritten hatte. Der Einfluss von Stimmungen, wie sie bei Chopin zu finden sind, ist offensichtlich. Erst später entwickelte er eine sehr spezielle Art von Harmonie, verließ das Dur/Moll-System und konstruierte seinen „Mystischen Akkord“, der seiner Musik eine vollkommen neue Dimension von Aussagekraft gab.

## Mein Traum von der Orgel wurde wahr!

Die Orgelmusik interessierte mich seit meiner Kindheit, aber das Instrument selbst blieb irgendwie unbekannt und weit weg von meinem musikalischen Alltag. Vor ein paar Jahren fing ich an, mich mit diesem Instrument zu beschäftigen. Aus Interesse wurde Liebe. Und so entdeckte ich die Orgel als Instrument, das der menschlichen Stimme am nächsten steht. Auch wurde die von mir so geliebte Barockmusik hauptsächlich für die Orgel komponiert. Orgel ist für die kirchliche, aber auch profane Musik einsetzbar und letztlich ist sie ein wunderbares Begleitinstrument für das kammermusikalische Musizieren.

Meine Leidenschaft für die Orgel und die Begegnung mit **Marc Baumann**, dem Titular-Organisten des Münsters zu Straßburg – mittlerweile einem engen Freund – brachten mich soweit es zu wagen, dieses Instrument zusammen mit Marc vierhändig zu bespielen und einen Teil dieser CD-Einspielung werden zu lassen. Wir entschieden uns für die Stücke, die einen kirchlichen und einen profanen **Bach** darstellen – ein **Orgel-Trio g-Moll BWV 584** und die **Badinerie** aus der **Suite für Orchester BWV 1067**. Und obwohl im Falle des Trios nicht sicher ist, ob es tatsächlich aus Bachs Feder stammt (eher aus einer seiner Schüler), steht eben im Vordergrund der beiden Werke jeweils eine überaus faszinierende Melodie, die einen einfach nicht loslässt.

**Mozart** gehört zu den Pionieren der vierhändigen Komposition. Die Anregung dazu erhielt er zweifellos durch das gemeinsame Musizieren mit seiner Schwester am Cembalo. Die fünf Variationen über ein eigenes Thema – **Andante mit Variationen in G-Dur KV 501** – stammen aus dem Jahre 1787 und waren wahrscheinlich als Unterrichtswerk gedacht. Die Bearbeitung für Orgel stammt von **Wolfgang Andrae**.

„*Ave Maria*“ wurde lange dem italienischen Komponisten des frühen Barocks **Giulio Caccini** (1551–1618) zugeschrieben und ist bis heute noch oft als „*Ave Maria by Caccini*“ bekannt. Tatsächlich jedoch wurde das Stück von dem russischen Komponisten **Wladimir Wawilow** (1925–1973) unter „Anonymus“ 1970 komponiert und veröffentlicht. Die Vertonung des Gebets wurde zum Schlager der kirchlichen Musik und wird regelmäßig in verschiedensten Varianten und Transkriptionen wiedergegeben. Unsere Version - vierhändig auf der Orgel - ist eine davon: ein frappantes Spiel der Klänge, Farben und Verzierungen. Eine Improvisation zum Thema Ave Maria by Caccini und Wawilow.

Als den – aus meiner Sicht – idealen Abschluss meiner CD-Einspielungen wählte ich **Beethovens** (1770–1827) *Elf Bagatellen op. 119*. Allein der Name passt ja so wunderbar zum Thema Melodien, Miniaturen, kleine Werke. Aber „Bagatelle“ ... etwas scheinbar Unwichtiges und nicht der Rede Wertes ...

Ja, so heißen diese elf Stücke, die sich aber als echte kleine Juwelen erweisen. Es ist eine Zusammensetzung von kurzen Stücken, die Beethoven zwischen 1790 und 1822 komponiert hat. Sie wurden erst später als Zyklus mit op. 119 publiziert und es ist fraglich, ob diese Tatsache dem Komponisten entsprechen würde. Wegen der langen Entstehungszeit unterscheiden sie sich nämlich im Stil sehr deutlich. Auch ein thematischer Zusammenhang (wie z. B. bei den Bagatellen op. 126) ist nicht vorhanden. Es ist kein später Beethoven, wie uns die Opuszahl glauben machen möchte. Aber es sind auch keineswegs nur scheinbar einfache, unproblematisch aneinander gereihte Kleinigkeiten. Hinter jeder dieser Miniaturen verbirgt sich ein Reichtum an Ideen und künstlerischer Inspiration, der auch den Interpreten vor eine ganz besondere Aufgabe stellt. Schöne Melodien ... eben nicht so leicht gemacht.

Die letzte *Bagatelle in B-Dur* ist für mich auch das Letzte und gleichzeitig das absolut Schönste, was zum Thema „Melodies“ gesagt und gespielt werden konnte.

Himmlich sind diese Klänge – die Geschichte von „**Melodies**“ ist vollkommen.

**Iwona Karasińska-Schlair**

Geboren in Bytom (Schlesien, Polen), lebt in Österreich.

Begann im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel.

Absolvierte eine Gesamt-Spezialmusikschule „Frederic Chopin“ mit dem Abitur - Abschluss im Konzertfach Klavier mit Auszeichnung.

Anschließend studierte sie Klavier an der Musikakademie „Karol Szymanowski“ in Katowice in der Klasse von Prof. Czeslaw Stanczyk und Prof. Klara Langer-Danecka, einer Schülerin von Wilhelm Kempff .

Schloss ihr Diplom mit Auszeichnung ab.  
Zusatzausbildung: Cembalo

Sie wurde Preisträgerin vieler nationaler und internationaler Wettbewerbe (Usti n. L., Monza, Seregno, Leipzig, Athen).

Nahm an vielen Meisterklassen teil, u.a. in Bloomington, Szombathey, Weimar, Genf, Duszynki-Zdroj, Warschau, Mailand, Eisenstadt, Koszalin. Sie gab Konzerte in vielen Ländern der Welt, u.a. in Polen, Österreich, Deutschland, Italien, Schweiz, Griechenland, Tschechien, USA, Ukraine.

Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit der Aufführungspraxis der Alten Musik, spielt Cembalo und andere historische Tasteninstrumente, darunter auch die Orgel.

Zahlreiche Rundfunk- und CD-Aufnahmen, Gastdozentin an Meisterklassen.

Wurde am 6. Juli 1963 in Straßburg im Elsass geboren, studierte am Conservatoire National de Région in Straßburg Orgel in der (Klasse von André Stricker). Nach dem Abschluss-Diplom vervollständigte er seine künstlerische Ausbildung am Conservatoire National de Région de Besançon in der Orgelklasse von Michel Chapuis (Schwerpunkt: Alte Musik) und erhielt dort den ersten Preis für seine Leistungen. Zudem erwarb er am traditionsreichen Pariser Blindeninstitut das staatliche Lehrdiplom für Musik.

Als Direktor des Erzbischöflichen Ausbildungsinstituts für Orgel in Straßburg (bis 2011) ist Marc Baumann für die Organisten-Ausbildung der Erzdiözese verantwortlich. Zugleich ist er als Dozent am staatlichen Blindeninstitut in Straßburg tätig.

Seine künstlerische und pädagogische Ausbildung ergänzte Marc Baumann durch ein Orgelbauliches Aufbaustudium. Als Orgelsachverständiger war und ist er mit zahlreichen Restaurierungsprojekten historischer Orgeln im Elsass und in Frankreich betraut.

Seit 1995 ist er "Organiste Co-Titulaire" am Straßburger Münster (Cathédrale de Strasbourg).

Als gefragter Konzertorganist – ob als Solist oder mit Orchester – ist Marc Baumann regelmäßig in Frankreich sowie in Europa und in Übersee (USA, Japan, Australien) zu Gast. Zahlreiche Rundfunk – und CD Einspielungen (Label Ifo).



