

copland

piano works

paladino music

eugenie russo

aaron copland piano works

Aaron Copland (1900–1990)

Piano Sonata

01	Molto moderato	08:42
02	Vivace	05:21
03	Andante sostenuto	09:19

Four Piano Blues

04	No 1: For Leo Smit (1947)	02:31
05	No 2: For Andor Földes (1934)	02:50
06	No 3: For William Kapell (1948)	02:41
07	No 4: For John Kirkpatrick (1928)	01:17
08	“El Salon Mexico” (arr. L. Bernstein)	10:57

“Rodeo” (version for piano)

09	Buckaroo Holiday	07:21
10	Corral Nocturne	04:21
11	Ranch House Party	03:01
12	Saturday Night Waltz	05:20
13	Hoe-Down	04:28

Total time: 68:14

Eugenie Russo, piano

Like George Gershwin, Aaron Copland was born in Brooklyn, New York, and had Russian parents. Copland and Gershwin were the first American composers whose music was recognized in concert halls outside the US as being distinctively “American” music.

Copland studied theory with Rubin Goldmark in 1917 and then in 1921 went to Paris and became the first full-time American student to study with Nadia Boulanger. Returning to the US, in 1923/4 Copland composed a symphony for organ and orchestra which Nadia Boulanger played in her American debut as organist. His early works were considered “dissonant” and he introduced jazz elements to remove the “European” influence from his compositions. In 1930 his music became more austere with less jazz and more in the style of Schoenberg. Copland was concerned that his music should reach a wide audience and began to write works in an accessible, popular style.

In 1941 two suitcases were stolen from outside Copland’s home. One of these cases contained the manuscript of his **Piano Sonata**. Copland was forced to arrange a reconstruction immediately, while the music was still fresh in his mind – calling upon the help of friends who could recall some of the themes from the work. It had its public premiere in South America in 1941 and was favorably received. The composer played

it again at a concert in Havana, Cuba, the day after the Japanese attacked Pearl Harbor. Originally Copland had intended to compose it in January 1939 and had requested and received \$500 as a commission and for the dedication from Clifford Odets, giving Odets an estimated time to write the sonata as two months. To quote Copland, “one robbery, several interruptions and almost three years later the sonata was ready!”

The three movements follow the slow–fast–slow sequence and are separate in character, even if there is a subtle relationship between them so that each seems to grow from the preceding movement. The first movement is a regular sonata form with two themes, a development section and a clear recapitulation in which the opening is dramatically restated. The second movement (Scherzo) is rhythmically American with jazz references. The third movement is in free form and has been described as “essentially Copland”.

In the Summer of 1926, Copland was in France working on his Piano Concerto. He returned to New York on 1 October with the concerto almost finished and with two short pieces from discarded material, which became Blues No 1 and Blues No 2. In 1937, Copland took from a discarded ballet suite more material, which became Blues No 2 and the former Blues No 2 became Blues No 4. The title **Four Piano Blues** evolved from this time.

In the 1930s, Copland visited Mexico and was taken to a dance hall called “El Salón México” which impressed him and gave him the musical idea for **El Salon Mexico**, an orchestral fantasy on popular Mexican tunes that he composed in 1936. In 1937, Copland and a young student by the name of Leonard Bernstein became close friends. By 1939, Bernstein was a 21 year-old Harvard graduate with no job, and in the summer of that year he went to stay with Copland at his house in Woodstock. Bernstein was preparing to continue his studies in Philadelphia but was broke. It was at that time that Copland paid him \$25 to make the arrangement of “El Salon Mexico” for solo piano that is on this recording.

In April 1942, Agnes de Mille called Copland and said she had an idea for a ballet which she wanted him to tell about. She said it was a “cowboy ballet” and Copland replied: “Oh no! I’ve already composed one of those!” (“Billy The Kid” in 1940). De Mille persuaded him that hers was going to be a different kind of ballet and gave the composer her ideas about the “time-plot” dance sequence, timings and so much background that by May 1942 Copland says he had much of **Rodeo** in his head and only to write it all down.

It was wartime and the Ballet Russe were in America and wanted an American ballet by an American composer. When Agnes de Mille offered them the idea, the company

manager complained to his colleagues in Russian that it would probably ruin the Ballet Russe. Agnes de Mille insisted that if they wanted an American ballet they must have music from the “best” American composer – Aaron Copland, especially after his successful “Billy The Kid”.

Agnes de Mille describes how Copland and a young friend of his who she did not know turned up at an “after-the-show party” to play the music to her for the first time. Everyone else disappeared except her mother whilst Copland and his young friend were at the piano, but de Mille became more and more excited as they played. Finally she says she was “just screaming, yelling and dancing!” Copland had written the music on transparent paper that kept slipping, and during the waltz it fell to the ground. The boy with Copland kept pushing the music back in place, and then Copland asked him if he would play the treble part because he, Copland, could not play it. The boy played wonderfully, and during the waltz said to Copland: “This section is pretty dull.” Copland agreed and said he would do something about it, while Agnes de Mille thought the boy to be impudent talking to Copland like this. Of course, the “boy” was Leonard Bernstein.

On this recording, Eugenie Russo plays the solo piano version of the dances from “Rodeo”, arranged by the composer in 1962.

Eugenie Russo was born in New York City. She studied piano at Oberlin Conservatory with Jack Radunsky, in Vienna with Carmen Graf-Adnet and in Salzburg with Elizabeth Leonskaja before obtaining her diploma in piano performance with Prof. Hans Graf at the Hochschule für Musik (now the University of Music) in Vienna. Ms Russo has performed as a soloist throughout Europe, Asia and the USA. In 1986 she made a successful debut at the Carnegie Recital Hall in New York. She was Artist in residence at various American colleges and art programs in Virginia (USA) and has made Radio and television appearances for the Austrian State Radio, Saarland Radio in Germany, Czech State Radio, Leningrad Television, NTV in Turkey, and National Public Radio USA.

Ms Russo has performed as a soloist at the Capella Hall in St Petersburg, at the Grosser Musikvereinsaal in Vienna and at Carnegie Hall in New York, and at many international festivals such as the Wiener Musiksommer, the Wiener Festwochen, Wiener Klangbogen, Almani Festival, Bologna

Sogno, Bartok Festival in Hungary, Bled Classic Music Festival in Slovenia, etc. Ms Russo has been head of the Piano Department at the Josef Matthias Hauer Conservatory in Wiener Neustadt, Austria, since 1991 and, since 1997, has been Professor at the annual "Vienna International Pianists" Summer Academy. Recent engagements include a US State Department Tour of Kazakhstan with solo recitals and master classes, as well as tours of the United States (solo recitals in New York City and Washington, DC), Croatia, Romania and Turkey through the Austrian Cultural Forums with solo recitals, master classes and lecture recitals at major universities on contemporary Austrian music. In 2006, Ms Russo directed a masterclass for the SMC Academy in Seoul, South Korea.

Her latest solo recording for paladino with piano music by Clara Schumann was recorded at the Musical Instrument Collection of the Kunsthistorisches Museum in Vienna on a historical concert grand piano made by Johann Baptist Streicher in Vienna in 1868.

Comme George Gershwin, Aaron Copland est né à Brooklyn (New York) de parents russes. Copland et Gershwin sont les premiers compositeurs américains dont la musique est reconnue dans les salles de concert en dehors des États-Unis en tant que « musique typiquement américaine ».

Copland étudie la théorie avec Rubin Goldmark en 1917 puis, en 1921, se rend à Paris où il devient le premier élève américain à étudier à temps plein avec Nadia Boulanger. À son retour aux États-Unis en 1923–24, Copland compose une symphonie pour orgue et orchestre qui est jouée par Nadia Boulanger quand elle débute aux États-Unis comme organiste. Ses premières œuvres sont jugées discordantes et il introduit des éléments de jazz pour éliminer l'influence « européenne » de ses compositions. En 1930, sa musique touche un large public; il se met alors à écrire des œuvres dans un style accessible et plus populaire.

En 1941, Copland se fait voler deux valises à l'extérieur de sa maison; l'une d'elles contenait les annotations de la **Piano Sonata**. Copland doit la reconstituer immédiatement, tandis qu'il avait encore la musique en tête tout en faisant appel aux amis qui pouvaient se rappeler certains des thèmes de la sonate. La sonate est jouée pour la première fois en Amérique du Sud en 1941 et est fort appréciée du public. Le compositeur joue la Sonate pour piano une deuxième fois lors d'un concert à La Havane, à Cuba, le jour après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais.

À l'origine, Copland comptait composer la Sonate pour piano en janvier 1939. Il avait exigé et reçu la somme de 500 \$ pour une commande de la part de Clifford Odets, l'assurant qu'il mettrait deux mois pour l'écrire. Comme le dit Copland: « Un vol qualifié, plusieurs interruptions, et presque trois ans plus tard, la sonate était prête! »

Les trois mouvements suivent une séquence lente, rapide, lente dont la caractéristique diffère, mais il existe une relation subtile entre eux, comme si chacun était issu du mouvement précédent. Le premier mouvement est une sonate allégre comprenant deux thèmes: le développement et une nette récapitulation dans laquelle l'ouverture est répétée de façon frappante. Le deuxième mouvement, Scherzo a un rythme américain s'inspirant du jazz. Le troisième mouvement est de forme libre et a été décrit comme « essentiellement Copland ».

Au cours de l'été 1926, Copland travaille en France sur son concerto pour piano, puis retourne à New York le 1er octobre emportant avec lui son concerto presque achevé et deux autres courts morceaux provenant d'œuvres abandonnées qui deviennent Blues No. 1 et Blues No. 2. En 1937, Copland puise d'une suite de ballet abandonnée du matériel qui devient Blues No. 2, et le premier Blues No. 2 devient le Blues No. 4. La séquence **Four Piano Blues** provient de cette période.

Dans les années 1930, Copland visite le Mexique et découvre une salle de danse appelée El Salón México qui l'impressionne tellement qu'il s'en inspire pour

composer en 1936 **El Salon Mexico**, une fantaisie pour orchestre s'appuyant sur des airs folkloriques mexicains. En 1937, Copland et un jeune étudiant du nom de Leonard Bernstein deviennent des amis intimes. En 1939, Bernstein, jeune diplômé de 21 ans de Harvard, sans emploi, va demeurer chez Copland à Woodstock à l'été de la même année. Bernstein voulait continuer ses études à Philadelphie, mais il n'avait plus d'argent. C'est à ce moment là que Copland lui offre 25 \$ pour s'occuper de l'arrangement de El Salón México pour piano seul qui figure sur cet enregistrement.

En avril 1942, Agnes de Mille appelle Copland pour lui dire qu'elle a une idée d'un ballet dont elle veut lui faire part. Elle lui explique que c'est un « ballet de cow-boys » mais Copland réplique: « Oh non! J'en ai déjà composé un! » (Billy The Kid – 1940). De Mille persuade Copland que le sien est un ballet très différent et lui expose si bien ses idées sur « les rebondissements de l'intrigue », les séquences et les rythmes de la danse que dès le mois de mai 1942, Copland déclare qu'il avait presque tout le Rodeo en tête et qu'il ne lui restait plus qu'à l'écrire.

C'était la guerre. Les Ballets russes étaient en Amérique et désiraient interpréter un ballet américain composé par un américain, et lorsque Agnes de Mille leur propose son idée, le directeur de la compagnie exprime son mécontentement en russe à ses collègues, que cette proposition ruinerait probablement les Ballets russes. Agnes de Mille s'obstine à leur dire que s'ils voulaient

un ballet américain, ils devaient choisir la musique du « meilleur » compositeur américain, Aaron Copland, surtout après son succès Billy The Kid.

Agnes de Mille décrit la soirée donnée « après la représentation » où Copland, accompagné d'un jeune ami qu'elle ne connaissait pas, est venu pour lui jouer la musique du ballet pour la première fois. Pendant que Copland et son jeune ami étaient au piano, tout le monde avait disparu sauf sa mère, mais pendant qu'ils jouaient, elle devint de plus en plus animée et à la fin, elle ne faisait que « hurler, crier et danser! » Copland avait écrit la musique sur du papier transparent qui ne faisait que glisser et pendant la valse, celui-ci tomba à terre. Le jeune homme qui accompagnait Copland remettait constamment la musique en place et Copland lui demanda alors s'il pouvait jouer la main droite, car lui, Copland, en était incapable. Le jeune homme joua merveilleusement et, au moment de la valse, il dit à Copland « cette partie est assez ennuyeuse ». Copland acquiesça et lui dit qu'il ferait les changements appropriés. Agnes de Mille trouva ce jeune homme effronté de parler à Copland de la sorte. Il s'agissait de Leonard Bernstein.

Sur cet enregistrement, Eugénie Russo joue la version pour piano seul que Copland a composée en 1962 en s'inspirant des danses du Rodeo.

Eugenie Russo est née à New York. Elle a étudié à Oberlin (Ohio), avec Jack Radunsky, à Vienne, avec Carmen Graf-Adnet, puis à Salzbourg, avec Elizabeth Leonskaja, avant d'obtenir son diplôme avec Hans Graf en 1982 à la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst à Vienne. Elle a donné de nombreux concerts en Allemagne, en Finlande, au Danemark, en Espagne, en Italie, au Japon, en Autriche, en République Tchèque et aux Etats-Unis où elle a débuté avec succès au Carnegie Hall de New-York. Elle a aussi participé à la série télévisée „Bernstein-Beethoven“ et a été invitée en 1987 et 1992 comme « artist-in-residence » dans l'état de Virginie (E.U.). En 1988, elle a été invitée au « Wiener Musiksommer » en Autriche, au festival « Bologna Sogna » en

Italie et aux Etats-Unis, en Nouvelle-Angleterre, où elle s'est produite à l'Université de Yale. Elle a donné une série de concerts au Japon en 1989-90 et a fait une tournée en Russie en 1991.

Eugénie Russo a participé de nombreuses émissions de radio et de télévision en Autriche, en Allemagne, en Russie et aux Etats-Unis et elle a donné de nombreux récitals au Japon, en Allemagne, en Italie, en République Tchèque et aux Etats-Unis.

Actuellement, elle dirige une classe de piano au Conservatoire Josef Matthias Hauer, à Wiener Neustadt.

Einso wie George Gershwin wurde Aaron Copland in Brooklyn, New York, als Sohn russischer Eltern geboren. Copland und Gershwin waren die ersten amerikanischen Komponisten, deren Werke in Konzerthäusern außerhalb der Vereinigten Staaten als eindeutig „amerikanische“ Musik anerkannt wurde.

Bei Rubin Goldmark nahm Copland im Jahre 1917 Theorieunterricht, ging 1921 nach Paris und studierte bei Nadia Boulanger als erster amerikanischer Student. Nach seiner Rückkehr nach Amerika schuf Copland 1923/24 eine Symphonie für Orgel und Orchester, die Nadia Boulanger im Rahmen ihres ersten Auftritts in den USA zur Aufführung brachte. Coplands frühen Werke galten als „dissonant“, daher beschloss er, die „europäischen Einflüsse durch Elemente aus dem Jazz zu ersetzen. 1930 brachte er erstere Züge in seine Werke, verwendete weniger Jazz und glich seine Musik mehr dem Stil Schoenbergs an. Copland wollte mit seinen Werken eine breite Zuhörerschaft ansprechen und verlieh seinen Kompositionen einen zugänglicheren, populäreren Stil.

1941 wurden Copland vor seinem Haus zwei Koffer gestohlen. Einer davon enthielt das Manuskript seiner **Piano Sonata**. Er musste nun, da ihm das Werk noch frisch im Gedächtnis war, das Stück auf dem schnellsten Wege rekonstruieren. Daher rief er Freunde zu Hilfe, die sich an einige Passagen erinnern würden. Die Sonate erlebte ihre Uraufführung noch im selben Jahr in Südamerika und fand allgemein großen Anklang. Einen Tag nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor spielte der Komponist selbst die Sonata in Havanna (Kuba).

Copland hatte die Arbeit an der Klaviersonate ursprünglich für Januar 1939 geplant. Clifford Odets gegenüber veranschlagte er ungefähr zwei Monate Arbeitszeit für die Sonate und hatte darüber hinaus auf seine Bitte hin auch bereits den Betrag von 500 Dollar als Provision und für die Widmung erhalten. Copland meinte später selbst: „Einen Diebstahl, mehrere Unterbrechungen und fast drei Jahre später war die Sonate fertig!“

Das Werk besteht aus drei Sätzen (langsam–schnell–langsam), die sich in ihrem Wesen klar unterscheiden. Dennoch sind sie in feiner Art und Weise verknüpft, so dass jeder Satz aus dem vorhergehenden zu entstehen scheint. Beim ersten Satz handelt es sich um eine normale Sonatenhauptsatzform mit zwei Themen, einer Durchführung und einer deutlichen Reprise, in der die Eröffnungssequenz in dramatischer Weise wiederholt wird. Der zweite Satz, das Scherzo, ist amerikanisch in seinen Rhythmen und von Jazzsequenzen durchzogen. Der dritte, freie Satz wurde als „typisch Copland“ beschrieben.

Copland verbrachte den Sommer 1926 in Frankreich und arbeitete an seinem Klavierkonzert. Am 1. Oktober kehrte er mit dem fast fertigen Werk und zwei kurzen Stücken nach New York zurück, die sich später in Blues Nr. 1 und Blues Nr. 2 verwandelten. Eine abgelegte Ballettsuite wurde 1937 zu einem neuen Blues Nr. 2, wobei der frühere zu Blues Nr. 4 wurde. Von da an entwickelte sich die Reihe der **Four Piano Blues**.

In den 1930er Jahren unternahm Copland eine Reise nach Mexiko und besuchte ein Tanzlokal mit dem Namen „El Salón México“. Das Erlebnis hinterließ einen tiefen

Eindruck und inspirierte ihn zu seinem El Salon Mexico, der Orchesterfantasie zu beliebten mexikanischen Melodien, die er 1936 komponierte. 1937 entstand die enge Freundschaft zwischen dem jungen Studenten Leonard Bernstein und Aaron Copland. Bernstein, der damals 21-jährige Harvard-Absolvent, verbrachte den Sommer des Jahres 1939 bei Copland in seinem Haus in Woodstock. Bernstein hatte zwar vor, seine Studien in Philadelphia fortzusetzen, doch fehlten ihm die finanziellen Mittel dazu. Daher erhielt er von Copland 25 Dollar für das Arrangement von „El Salon Mexico“ für Klavier, das auf dieser Aufnahme zu hören ist.

Im April 1942 führte Copland ein Telefongespräch mit Agnes de Mille, in dem sie die Idee zu einem Ballett erwähnte. Sie wollte ihm unbedingt davon erzählen und beschrieb es als „Cowboy-Ballett“, worauf Copland ausrief: „Bloß nicht! So eins habe ich gerade erst geschrieben!“ (Billy The Kid, 1940) Dennoch gelang es de Mille, Copland davon zu überzeugen, dass ihr Werk ein außergewöhnliches Ballett sein würde, und erläuterte ihre Ideen bezüglich der „Zeit-Handlung“-Tanzsequenzen und der zeitlichen Abfolge. Dazu überschüttete sie ihn mit so viel Material, dass Copland im Mai 1942 bewusst wurde, dass er den Großteil von Rodeo bereits im Kopf hatte und das Stück nur noch zu Papier bringen musste.

Es herrschte Krieg, und das Ballet Russe war in Amerika auf Tournee. Man suchte nach einem amerikanischen Ballett eines amerikanischen Komponisten. Agnes de Mille bot der Truppe ihre Idee an, woraufhin sich der Leiter gegenüber seinen Kollegen auf russisch beschwerte, dass dies wahrscheinlich das Ende des Ballet Russe sein

würde. Doch Agnes de Mille gab nicht nach. Wenn die Truppe ein amerikanisches Ballett wollte, müsste die Musik vom „besten“ amerikanischen Komponisten stammen – Aaron Copland –, und das besonders nach seinem Erfolg mit „Billy The Kid“.

Agnes de Mille beschreibt, wie Copland und ein junger Freund, den sie nicht kannte, bei einer nach einer Aufführung stattfindenden Party auftauchten, um ihr die Musik für das Ballett vorzuspielen. Bis auf ihre Mutter verabschiedeten sich alle Gäste, und Copland und sein junger Freund saßen am Klavier und spielten und spielten. Sie fand die Musik immer aufregender und konnte am Ende, wie sie meint, „nur noch schreien, heulen und tanzen!“ Copland hatte die Noten auf durchsichtiges Papier geschrieben, das ständig verrutschte, und während des Walzers fielen die Blätter schließlich vom Klavier. Der junge Mann schob die Blätter immer wieder zurecht, und schließlich bat Copland ihn, die Oberstimme zu spielen, da er es selbst nicht könne. Der junge Mann spielte hinreißend, meinte aber während des Walzers: „Dieser Abschnitt ist ziemlich langweilig.“ Copland widersprach nicht und meinte, er werde sich darum kümmern. Agnes de Mille war von der Frechheit des jungen Mannes und der Art, wie er mit Copland sprach, schockiert. Der junge Mann war Leonard Bernstein.

Eugenie Russo spielt auf dieser Aufnahme die Version für Klavier, die der Komponist als Arrangement der Tänze aus „Rodeo“ 1962 schrieb.

Eugenie Russo, geboren in New York City, studierte von 1973 bis 1976 am Musikkonservatorium in Oberlin (Ohio) bei Jack Rudensky bevor sie nach Wien übersiedelte, um Konzertfach bei Hans Graf an der Wiener Hochschule für Musik und darstellende Kunst zu studieren, wo sie ihr Studium 1982 erfolgreich abschloss. Zweimalige Teilnahme (1979, 1980) an der Sommerakademie am Mozarteum in Salzburg bei Elisabeth Leonskaja vervollständigte ihre Studien.

Es folgten seither zahlreiche Solo-Konzerte sowie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen in West- und Ost-Europa, Asien und den USA, wo ihr 1986 ein erfolgreiches Debut in der New Yorker Carnegie Recital Hall gelang. Eugenie Russo war Gastdozentin an mehreren Colleges und Universitäten in Türkei, Seoul und in Nordamerika und seit 1988 mehrmals „Artist in Residence“ im US-Bundesstaat Virginia. Seit 1991 ist sie Abteilungsleiterin für Tasteninstrumente am Josef-Matthias-Hauer-Konservatorium in Wiener Neustadt, wo sie eine Klasse für Klavier leitet, und seit 1997 Professorin bei den „Vienna International Pianists“ Academy in Wien.

Zu den künstlerischen Höhepunkten ihrer internationalen Karriere zählen Soloauftritte u.a. im Großen Musik-

vereinsaal in Wien, dem Cappella-Saal in St. Petersburg und bei diversen internationalen Festspielen, wie etwa dem Bela-Bartók-Festival in Szombathely, Klassik-Festival in Bled (Slowenien), Wiener Klangbogen, Wiener Festwochen, Bologna Sogna, Festival Amalfi, Virginia Highlands Festival, pro art usw.

Ihr Spiel ist durch zahlreiche Rundfunk- und Fernsehaufnahmen dokumentiert, etwa für PBS in Manhattan, den ORF, Radio Stephansdom, Saarländischer Rundfunk, Leningrad TV, Czech Radio, TVT und NTV in der Türkei und das staatliche Fernsehen in Kasachstan. Jüngst hat sie eine erfolgreiche US-State-Department tour durch Kazachstan und mehrere Tournen (2002, 2004, 2005, 2006) mit dem Österreichischen Kultur Forum in New York City, Washington DC, Ankara und Istanbul sowie durch Kroatien und Rumänien gemacht. Anlässlich der Einweihung des neuen Austrian Cultural Centers in Manhattan ist Frau Russo bei der Eröffnungsfeier in Mai 2002 mit einem Solo-Konzert aufgetreten.

Ihre jüngste CD für paladino sind Klavierwerke von Clara Schumann auf einem historischen Flügel von Johann Baptist Streicher aus dem Jahre 1868.

pmr 0052

Recording Date: October 1995
Recording Venue: Historischer Reitstadel, Neumarkt idOpf / Germany
Engineer: Erich Pintar
Producer: Robert Spour
Editing: Georg Mittermayr
Piano: Steinway
Photos: Nancy Horowitz
Graphic Design: Brigitte Fröhlich

a production of **paladino music**
© & © 2014 paladino media gmbh, vienna
www.paladino.at

(LC) 20375

