

Moscow Conservatory RECORDS

PREVIOUSLY UNRELEASED RECORDINGS

PIERRE FOURNIER

CELLO

Brahms, Kodály, Debussy, Paganini, Rachmaninov, Francæur, Weber, Nin, Gershwin, Bach

> Live in Grand Hall of the Moscow Tchaikovsky Conservatory

APRIL 4, 1959

PIERRE FOURNIER CELLO	SMC CD 0148-149 ADD/MONO TT: 96.58	Louis Francœur (1692 – 1745) Sonata No. 4 for Violin and Continuo in E major (1729)
ALEXANDER DEDYUKHIN PIANO CD 1: 49.38		(arr. by J. Salmon) 2.15 5 1. Adagio 2.15 7 2. Aria, gracioso 2.00 8 3. Sarabanda 1.44 9 4. Allegro vivo 2.42
Johannes Brahms (1933 – 1897) Sonata for Cello and Piano in F major, op. 99 1 1. Allegro vivace 2 2. Adagio affetuoso 3 3. Allegro passionato 4 4. Allegro molto	6.11 6.17 5.47 4.48	Carl Maria von Weber (1786 – 1826) From Sonata for Violin and Piano in D minor, op.10b No. 3 (J.101) 3. Rondo. Presto 3.07 Claude Debussy (1862 – 1918) Prélude from Cantata "L'Enfant prodigue" 3.09
Zoltán Kodály (1882 – 1967) Sonata for Cello solo in B minor, op. 8 1. Allegro maestoso ma appassionato 2. Adagio 3. Allegro molto vivace	6.18 10.29 9.51	Joaquin Nin-y-Castellanos (1879 – 1949) From "20 Cantos Populares Espanoles" (1923): Nº 7. Granadina (arr. by Paweł Kochański) George Gershwin (1898 – 1937)
CD 2: 47.20 Claude Debussy (1862 – 1918) Sonata for Cello and Piano 1. Prologue 2. Sérénade 3. Finale	3.59 3.05 3.53	Prelude No. 2 in C sharp minor (arr. by Pierre Fournier) Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) From Cello Suite No. 2 in D minor, BWV 1008 4. Sarabande 4.07
Niccolò Paganini (1782 – 1840) 4 Variations for the fourth string on the theme "Dal tuo stellato soglio from Rossini's opera "Mosè in Egitto", MS 23 (arr. by Pierre Fournier)	o" 6.23	Live in Grand Hall of the Moscow Tchaikovsky Conservatory April 4, 1959 Sound Restoration & Mastering: Elena Doinikova Engineer: Igor Solovyov
Sergey Rachmaninov (1873 – 1943) Socialise, op. 34 No. 14 (arr. by A. Brandukov)	5.17	Executive producer: Eugene Platonov © & © 2013 The Moscow Tchaikovsky Conservatory. All Rights Reserved

In the context of the remarkable group of five cellists from 20th century France – Maurice Marechal, André Navarra, Paul Tortelier and Maurice Gendron – Pierre Fournier holds a noteworthy position. Because of the noble manner of his playing, naturally combining elegance with refinement, the musician was called "an aristocrat of cello performance."

Pierre Fournier was born in Paris on June 24, 1906 into the family of a general of the French army. During his childhood he took piano lessons from his mother, but after a serious illness which he suffered at the age of nine, he began studying the cello. In 1923 Fournier graduated from the Paris Conservatory with a First Prize, having undergone cello studies with Paul Baselaire and later with Anton Hekking, and chamber ensemble studies with Christian Chevilliard and Licien Capet (with both of whom Arthur Honegger also studied) and having performed Bach's Fourth Cello Suite and the Finale of Lalo's Cello Concerto at his graduation recital.

During the first years after graduating from the Conservatory Fournier earned his living as a musician in cinemas and was also a member of the Crettly String Quartet, as part of which he participated in the première performance of Gabriel Fauré's String Quartet (1925). In 1925 Fournier made his successful debut in Paris playing with Edouard Colonne's orchestra. From that moment on his popularity grew steadily. The musician played with the best orchestras of Europe under the direction of such conductors as Herbert von Karajan, Wilhelm Furtwangler and Rafael Kubelik.

The late 1920s marked the beginning of his European tours – in Germany, England, Poland and the Netherlands. The press immediately noted the young performer's noble and delicate taste, the natural quality of his performance, as well as its beautiful, expressive sound. Already at that time Maurice Marechal called Fournier the cellist of the future. A considerable influence was exerted on him by Pablo Casals, who subsequently classified Fournier among the best cellists of the time. It is noteworthy that in 1933 Fournier was offered the position of concertmaster at the Berlin Philharmonic Orchestra.

In 1943 he received an invitation from Jacques Thibault and Alfred Cortot to become a member of their piano trio, replacing Pablo Casals. Four years later Fournier,

along with Josef Szigeti, William Primrose and Arthur Schnabel formed a piano quartet, which toured throughout many countries in Europe and also performed successfully in the USA. His concert activities, interrupted by World War II, were resumed by him in 1945, when he gave performances in London. Towards that time Paul Fournier's musical career expanded so rapidly that he decided to resign from his position at the Conservatory. The "geography" of his tours expanded considerably, having also included from the 1950s numerous countries of Asia and Africa, as well as Australia. He performed with great success in international festivals in Edinburgh, Salzburg, Lucerne and Prague.

A critic from the Boston newspaper, the "Globe," calling Fournier "a great cellist and an exceptional musician," evaluated his art in a more concrete manner: "The technical virtuosity and the perfection of style in their combination are completely directed towards disclosing the music. His tone is velvety, his phrasing is gracious. The mastery and the depth of perception of this artist are astounding to an equal degree." Already at that time critics compared Fournier to Pablo Casals and Emanuel Feuermann. His playing, which was inspired yet objective in the lofty sense of the word, contained an attractive prominence and expressivity of musical phrasing, artistic charm and, obviously, a virtuosic command of the instrument. He felt remarkably and conveyed the style of the musical compositions he performed. Fournier's performance was endowed with simplicity and naturalness: this brought his playing close with that of Casals, although Fournier had never been a direct student of the latter. Joseph Szigeti wrote about the "Apollonian balance" in Fournier's profoundly thought-out performance.

He possessed a remarkable ability to sing on the instrument – not only in cantilena, but also in the technical episodes. The living breath of his bow and the vocal quality of his musical phrasing were conducive to the fact that it was unusually easy to hear Fournier's playing. The French writer, Sidonie-Gabrielle Collette made the following inscription on one of her books that she gave the cellist: "For Pierre Fournier, who sings more beautifully than all singers…"

Pierre Fournier revealed himself as an unsurpassable performer not only of Classical and Romantic music (Boccherini, Haydn, Beethoven, Schumann, Brahms, Lalo, Dvorak and Tchaikovsky), but also modern music (Debussy, Kodaly, Delmas, Walton, Bloch, Martin). His repertoire also included works by Soviet composers, including cello sonatas of Sergei Prokofiev and Dmitri Shostakovich. Many notable composers dedicated their large-scale works for cello to Fournier, among them Bohuslav Martinu (his Concerto and First Sonata), Othmar Schoek (the Concerto), Francis Poulenc (his Sonata), Jean Martinon (Concertino), Albert Roussel (Concertino) and others. He was the first performer of their compositions. Especially well-known is the epochal gramophone recording of Brahms' Double Concerto performed by David Oistrakh and Pierre Fournier. Some of the famous musicians with whom Fournier cooperated include Wilhelm Kempff, Svyatoslav Richter and Friedrich Gulda. The cellist's numerous recordings include all of J.S. Bach's Suites, Beethoven's Sonatas, Dvořák's Concerto, Richard Strauss' symphonic poem "Don Quixote" (under the direction of Herbert von Karajan) and numerous other compositions.

The cellist successfully combined his solo concert activities with his chamber music playing. Twice Fournier was presented with "Grammy" Awards (in 1975 and 1976) for the best performance of chamber music for piano trio together with Henryk Szeryng and Arthur Rubinstein. He frequently performed in ensembles with Alfred Cortot, Jacques Thibault, Wilhelm Backhaus and Wilhelm Kempff.

Fournier performed J.S. Bach's sonatas for viola da gamba with harpsichordist Ralph Kirkpatrick, the cycle of Beethoven's sonatas with Wilhelm Kempff, and Brahms' sonatas with Wilhelm Backhaus. His performances in ensemble with Arthur Schnabel, Joseph Szigety and William Primrose have already been mentioned. During the course of the last decade he played sonatas with his son, pianist Jean Fonda (which is the pseudonym of Jean Pierre Fournier).

In 1937-1939 Fournier taught a cello class at the École Normale de Musique, having replaced Pablo Casals in his position of professor of cello, and in 1941-1949 he

taught at the Paris Conservatory. In 1963 the musician was awarded the title of Officer of the Order of Legion of Honor, a member of the Academy of Refined Language and Literature, a Cavalier of the Order of Leopold II. From 1956, while preserving his French citizenship, he lived with his family (his wife was an émigré from Russia) in Switzerland. Fournier continued his active concert life and regularly taught courses of interpretation in Geneva, Zurich, Montre and other cities. In the late 1970s the musician resumed his teaching activities in summer school in Zurich, and the last concert was given by Fournier at the age of 78 at Elizabeth Hall in London.

One of the most outstanding musicians of the 20th century, Fournier made two tours in Russia. 1959 and 1961 were the years of his triumphant concerts in Moscow. In Moscow he performed for the first time in an orchestral concert on April 3, 1959, having performed concertos by Haydn, Schumann and Lalo with the Orchestra of the Moscow State Philharmonic Society under the direction of Nikolai Anosov. The program of Fournier's solo recital on April 4, 1959 was comprised of sonatas by Francoeur, Brahms (F major), Debussy and Kodaly. The broad range of the styles covered did not hinder the artist from achieving the highest level of interpretation for each one of them.

A classical precision combined with a warmness of utterance discerned the interpretation of Francoeur's sonata from the 18th century (the transcription for cello of the violin sonata was made by Joseph Salmon). His qualities of a sensitive ensemble performer were brightly revealed in Fournier's performances of the cello sonatas by Brahms and Debussy (the piano part was played by Alexander Dedyukhin). In the former he expressed remarkably the romantic ardor, the noble pathos and the emotional melodiousness of its melodic images, while in Debussy's Sonata showed a peculiarity of musical language, colorfulness and improvisational qualities. With great technical mastery and a truly youthful temperament Fournier performed Kodály's sonata for solo cello, as well as his own transcription of Paganini's variations on a theme from Rossini's opera "Moses."

6

This type of multifaceted approach and art of transformation was likewise revealed by the French artist during his second Russian tour, when he performed Bach's solo suites, sonatas by Beethoven, Locatelli, Franck and Martinu, Chopin's Introduction and Polonaise, Tchaikovsky's Variations on a Rococo Theme and a number of other compositions. In 1966 Fournier represented France in the jury of the Third International P.I. Tchaikovsky Competition, while in 1981 he was a member of the jury of the Rostropovich Competition in Paris (in 2005 as part of this competition a special Fournier Prize was implemented for the best performance of one of three compositions for cello from the 19th century).

The performing art of Pierre Fournier is a classic of 20th century performance and in many ways an ideal of cello performance of the previous century. Each phonogram recording of this great musician presents an invaluable document. The compositions by Brahms, Kodály, Debussy, Francoeur, Paganini, Rachmaninov, Weber, Gershwin and Bach which you will hear on this recording in Fournier's performance, as well as his recordings of the music of Beethoven, Schubert, Chopin, Mendelssohn and Franck comprise a gold fund of world cello performance.

Alexander Alexandrovich DEDYUKHIN (1907-1985) was a pianist who was awarded the title of Merited Artist of Russia (1970). From 1929 he was a soloist and accompanist at the Moscow Philharmonic Society, from 1954 – at the Soviet Radio and from 1957 – at the VGKO, the Russian Union for Tours and Concerts (since 1965 the Moskontsert). He performed together with some of the greatest artists, including Yehudi Menuhin, David Oistrakh. Mstislay Rostropovich and Ivan Kozlovsky.

A. Seleznyov Translation by A. Rovner Среди великолепной виолончельной пятерки Франции XX века: Мориса Марешаля, Андре Наварры, Поля Тортелье и Мориса Жендрона, достойное место занимает Пьер Фурнье. За благородную манеру игры, непринуждённо сочетавшую элегантность и изысканность, музыканта называли «аристократом виолончели».

Пьер Фурнье родился в Париже 24 июня 1906 года, в семье генерала французской армии, В детстве он получал уроки игры на фортепиано у матери, но после перенесенной в девятилетнем возрасте тяжелой болезни начал учиться игре на виолончели. В 1923 году Фурнье окончил с первой премией Парижскую консерваторию, где учился у П. Базелера, а затем у А. Хеккинга, а по классу камерного ансамбля (с А. Онеггером) – у К. Шевильяра и Л. Капе, исполнив Четвертую сюиту Баха и финал концерта Лало.

Первые годы после окончания консерватории Фурнье подрабатывал музыкантом в кинотеатрах, а также был членом квартета Креттли, в составе которого участвовал в первом исполнении струнного квартета Габриэля Форе (1925). В 1925 году Фурнье успешно дебютировал в Париже с оркестром Э. Колонна. С этого момента популярность его растёт. Музыкант играет с лучшими оркестрами Европы под управлением Караяна, Фуртвенглера, Кубелика.

С конца 20-х годов начинаются его европейские гастроли – в Германии, Англии, Польше и Нидерландах. Пресса сразу же отметила благородство и тонкий вкус молодого исполнителя, непринужденность его игры, красивый, выразительный звук. М. Марешаль уже тогда назвал Фурнье виолончелистом будущего. Существенное влияние на него оказал П. Казальс, который в дальнейшем относил Фурнье к лучшим виолончелистам нашего времени. Интересно, что в 1933 году Фурнье было предложено место концертмейстера Берлинской филармонии.

В 1943 он получил приглашение от Жака Тибо и Альфреда Корто стать членом их фортепианного трио взамен П. Казальса. Четыре года спустя Фурнье вместе с Йозефом Сигети, Уильямом Примроузом и Артуром Шнабелем сформировал фортепианный квартет, который посетил с гастролями многие страны Европы, а также успешно

8

выступал в США. Прерванную войной концертную деятельность он возобновил в 1945 году, когда выступил в Лондоне. К этому времени концертная деятельность П. Фурнье принимает такой размах, что он решает оставить консерваторию. Значительно расширяется «география» его гастролей, которая с 50-х годов охватывает также страны Азии, Африки и Австралии. С огромным успехом выступает он на международных фестивалях в Эдинбурге, Зальцбурге, Люцерне, Праге.

Критик бостонской газеты «Globe», называя Фурнье «великим виолончелистом и исключительным музыкантом», оценивал его искусство более конкретно: «Техническая виртуозность и совершенство стиля в их единстве полностью направлены на раскрытие музыки. Тон его бархатный, фразировка грациозна. Мастерство и глубина восприятия у этого артиста в равной мере превосходны». Уже в то время критики сравнивают Фурнье с П. Казальсом и Э. Фойерманом. В его вдохновенной, но объективной в высоком смысле слова игре привлекала рельефность и выразительность музыкальной фразы, артистическое обаяние и, разумеется, виртуозное владение инструментом. Он великолепно чувствует и передает стиль произведений. Игра Фурнье исполнена простоты и естественности; это сближает его искусство с искусством Казальса, хотя Фурнье никогда не был его прямым учеником. Ж. Сигети писал об «аполлонически уравновешенной», глубоко продуманной игре Фурнье.

Он обладал поразительным искусством пения на инструменте – не только в кантилене, но и в технических эпизодах. Живое дыхание его смычка и вокальность музыкальной фразы способствуют тому, что слушать игру Фурнье необыкновенно легко. На одной из своих книг, подаренных виолончелисту, французская писательница С.Г. Колетт надписала: «Пьеру Фурнье, который поет красивее, чем все поющее...».

Пьер Фурнье проявил себя как непревзойденный исполнитель не только классической и романтической музыки (Боккерини, Гайдн, Бетховен, Шуман, Брамс, Лало, Дворжак, Чайковский), но и современной (Дебюсси, Кодай, Дельмас, Уолтон, Блох, Мартен). В его репертуаре были и произведения советских композиторов, в том числе сонаты С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Фурнье посвятили сочинения Б. Мартину

(концерт и Первая соната), О. Шэк (концерт), Ф. Пуленк (соната), Ж. Мартинон (концерт], А. Руссель (концертино) и другие. Он же был их первым исполнителем. Известна эпохальная грамзапись Двойного концерта Брамса в исполнении Д. Ойстраха и П. Фурнье. Среди известных музыкантов, с которыми сотрудничал Фурнье – В. Кемпф, С. Рихтер, Ф. Гульда и другие. Многочисленные записи виолончелиста включают в себя все сюиты И.С. Баха, сонаты Бетховена, концерт Дворжака, симфоническую поэму «Дон Кихот» Рихарда Штрауса (под управлением Г. Караяна) и множество других сочинений.

Сольно-концертную деятельность виолончелист успешно сочетал с камерной. Фурнье дважды (в 1975 и 1976) становился лауреатом премии «Грэмми» за лучшее исполнение камерной музыки в трио с Г. Шерингом и А. Рубинштейном. Он неоднократно участвовал в ансамблях с А. Корто, Ж. Тибо, В. Бакхаузом, В. Кемпфом. Гамбовые сонаты И.С. Баха исполнял с клавесинистом Р. Киркпатриком, цикл бетховенских сонат с В. Кемпфом, а сонаты Брамса с В. Бакхаузом. Уже упоминались его ансамбли с А. Шнабелем, Ж. Сигети и У. Примроузом. На протяжении последнего десятилетия он играл сонаты с сыном – пианистом Жаном Фонда (псевдоним Жана Пьера Фурнье).

В 1937 – 1939 годах Фурнье руководил виолончельным классом в École Normale de Musique de Paris, сменив на посту профессора виолончели П. Казальса, а в 1941-1949 — в Парижской консерватории. В 1963 году музыкант удостоен звания Офицера Ордена Почётного легиона, члена Академии изящной словесности Франции, кавалера ордена Леопольда II. С 1956 года он, сохраняя французское подданство, живет с семьей (он был женат на уроженке России) в Швейцарии. Фурнье продолжал активную концертную деятельность и регулярно проводил курсы интерпретации в Женеве, Цюрихе, Монтре и других городах. В конце 1970-х музыкант возобновил преподавательскую деятельность в летней школе в Цюрихе, а последний концерт Фурнье дал в возрасте 78 лет в Элизабет-холл в Лондоне

Один из самых выдающихся музыкантов XX века, Фурнье дважды гастролировал в России. 1959 и 1961 годы – годы его триумфальных концертов в Москве. В Москве

он впервые выступил в симфоническом концерте (3 апреля 1959 года), исполнив с оркестром Московской государственной филармонии под управлением Н.П. Аносова концерты Гайдна, Шумана и Лало. В программу сольного концерта Фурнье (4 апреля 1959 года) вошли сонаты Франкёра, Брамса (F-dur), Дебюсси и Кодая. Широкий диапазон охваченных стилей не помешал артисту оказаться на должной высоте в интерпретации каждой из них. Классическая строгость в сочетании с теплотой высказывания отличали трактовку сонаты Франкёра, относящейся к XVIII веку (виолончельную транскрипцию скрипичной сонаты сделал Ж. Сальмон). Качества чуткого ансамблиста ярко проявились в исполнении Фурнье сонат Брамса и Дебюсси (партию фортепиано исполнил А. Дедюхин). В первой он великолепно воплотил романтический порыв и благородный пафос, эмоциональную напевность ее мелодических образов, а в сонате Дебюсси – своеобразие музыкального языка, красочность и импровизационность. С высоким мастерством и поистине юношеским темпераментом исполнил Фурнье сольную сонату Кодая, а также собственную транскрипцию паганиниевских Вариаций на тему из оперы «Моисей» Россини.

Подобную многогранность и искусство перевоплощения проявил французский артист и во время вторых российских гастролей, когда он исполнил сольные сюиты Баха, сонаты Бетховена, Локателли, Франка, Мартину, Интродукцию и Полонез Шопена, Вариации на тему рококо Чайковского и другие произведения. В 1966 году Фурнье представлял Францию в жюри ІІІ Международного конкурса имени П.И. Чайковского, а в 1981 году он был в жюри конкурса им. Ростроповича в Париже (В 2005 году на этом конкурсе был учрежден специальный приз имени Фурнье за лучшее исполнение одного из тоех произведений XIX века для виолончели).

Исполнительское искусство Пьера Фурнье – это классика XX века, во многом идеал виолончельного мастерства прошлого столетия. Каждая документальная фонограмма этого великого музыканта драгоценна. Сочинения Брамса, Кодая, Дебюсси, Франкёра, Паганини, Рахманинова, Вебера, Гершвина, Баха, (которые в исполнении Фурнье вы услышите в этом альбоме), равно как и его записи музыки Бетховена,

Шуберта, Шопена, Мендельсона, Франка составляют золотой фонд мирового виолончельного искусства.

ДЕДЮХИН Александр Александрович (1907 – 1985) — пианист. Заслуженный артист России (1970 г.). С 1929 г. солист и концертмейстер Московской филармонии, с 1954 г. – Всесоюзного радио, с 1957 г. – ВГКО (с 1965 г. Москонцерт). Выступал с крупнейшими артистами, в том числе с И. Менухиным, Д. Ойстрахом, М. Ростроповичем, И. Козповским

А. Селезнев

ПЬЕР ФУРНЬЕ ВИОЛОНЧЕЛЬ АЛЕКСАНДР ДЕДЮХИН ФОРТЕПИАНО CD 1: 49.38	SMC CD 0148-149 ADD/MONO TT: 96.58	Луи Франкёр (1692 – 1745) Соната № 4 для скрипки и континуо ми мажор (1729) (переложение для виолончели и фортепиано Ж. Сальмона) 6 1. Adagio 7 2. Aria, gracioso 8 3. Sarabanda 9 4. Allegro vivo
Йоханнес Брамс (1933 – 1897)Соната для виолончели и фортепиано фа мажор, ор. 9911. Allegro vivace22. Adagio affetuoso33. Allegro passionato44. Allegro molto	6.11 6.17 5.47 4.48	Карл Мария фон Вебер (1786 – 1826) Из сонаты для скрипки и фортепиано ре минор, ор.10b № 3 (J. 101) 3. Rondo. Presto 3.07 Клод Дебюсси (1862 – 1918) Прелюдия из кантаты «Блудный сын» 3.09
Золтан Кодай (1882 – 1967) Соната для виолончели соло си минор, ор. 8 1. Allegro maestoso ma appassionato 2. Adagio 3. Allegro molto vivace CD 2: 47.20	6.18 10.29 9.51	Хоакин Нин-и-Кастельянос (1879 – 1949) Из цикла «20 испанских народных песен» (1923): 12 № 7. Гранадина 2.25 (обработка Павла Коханского) Джордж Гершвин (1898 – 1937) 13 Прелюдия № 2 до-диез минор 3.17
Клод Дебюсси (1862 – 1918) Соната для виолончели и фортепиано 1. Prologue 2. Sérénade 3. Finale Никколо Паганини (1782 – 1840)	3.59 3.05 3.53	(переложение для виолончели и фортепиано П. Фурнье) Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) Из Сюиты № 2 для виолончели соло ре минор, BWV 1008 4. Sarabande 4.07
Вариации на одной струне на тему арии «Dal tuo stellato sogli из оперы Дж. Россини «Моисей в Египте», МS 23 (переложение для виолончели и фортепиано П. Фурнье)	io» 6.23	Запись с концерта в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 4 апреля 1959 года Реставрация и мастеринг: Елена Дойникова
Сергей Васильевич Рахманинов (1873 – 1943) Б Вокализ, ор. 34 No. 14 (переложение А. Брандукова)	5.17	Инженер: Игорь Соловьёв Исполнительный продюсер: Евгений Платонов © & ® 2013 Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского. Все права защищены