

Sergei Vasilyevich Rachmaninoff / Сергей Васильевич Рахманинов

(b. Oneg, Novgorod, Russia 2 April [O.S. 6 March] 1844 – d. Beverly Hills, California, USA 28 March 1943.)

The Rock

Fantasy, op. 7

фантазия [Utyos: fantasiya]

Composed

Summer 1893; in 1894, P. Jurgenson (Moscow) published both the full score and the composer's own reduction for piano, four hands

First performance

2 April [O.S. 20 March] 1894 in a concert of the Russian Musical Society, Moscow conducted by Vasily Sanfonov

Preface

Sergei Rachmaninoff's formative years were difficult, for despite his obvious musical talents, his adolescence was blighted by the death of his sister from diphtheria, his father's squandering of the family fortune, and the ultimate separation of his parents. After failing most of his exams at the St. Petersburg Conservatory in 1885, his mother arranged for him to live and study with Nikolai Zverev (1832-1893), who had a reputation as both a teacher at the Moscow Conservatory and a disciplinarian.

For the next four years, Rachmaninoff lived with fellow-student Mikhail Pressman at Zverev's and honed his skills as a pianist (practicing most days from 6-9am). Zverev took him to concerts and invited him to entertain at his dinner parties for Anton and Nicholas Rubinstein and the Tchaikovsky brothers (Peter and Modest). After his first year in Moscow, Rachmaninoff was ready to begin Anton Arensky's harmony classes at the Moscow Conservatory, and transcribed Tchaikovsky's *Manfred* symphony for piano, four hands (1886, now lost). Zverev arranged for both thirteen-year-olds to play the work for Tchaikovsky, and then included both in a fully memorized concert version of Beethoven's *Symphony No. 5* (for piano, eight hands) presented to Sergei Taneyev (1856-1915), the director of the Conservatory.

Rachmaninoff student works include a delicate *Scherzo in D Minor*, three *Nocturnes* for piano, an unfinished opera *Esmeralda* (based on Victor Hugo's *Notre Dame de Paris*), two works for string quartet, and his first songs. While taking courses taught by his cousin, Alexander Siloti, Rachmaninoff added Taneyev's composition class and befriended Alexander Scriabin (1872-1915). After a heated argument with Zverev in 1889 (Rachmaninoff had requested his own piano and some privacy to compose), he lodged with his classmate (the singer Mikhail Slonov) and his Aunt Varvara Satina (his father's sister).

During his last year at the Conservatory, Rachmaninoff received his first commission, from Tchaikovsky's publisher Jurgenson, for a piano-duet transcription of Tchaikovsky's *Sleeping Beauty* and made his conducting debut with the Conservatory Chorus. Although he really had two years of study left, he received permission to take his piano exams a whole year early (since his cousin and teacher Siloti had resigned), and graduated in 1891 with honors in piano. The extra time required for memorization of works by Chopin and Beethoven caused Rachmaninoff to postpone the *Sleeping Beauty* transcription, and Siloti had to make dozens of corrections to appease Tchaikovsky. Arensky also agreed to allow him to take his final theory/composition exams a year early (in 1892), so Rachmaninoff had to quickly complete a symphony movement, some songs, and an opera. On March 17, Rachmaninoff premiered the first movement of his *Piano Concerto*, and on April 15, his opera was due (the students were only notified of the subject they had to use on March 15). It was a particularly challenging spring, as Rachmaninoff's father showed up in Moscow, requested financial support, and moved in with his son.

The opera subject turned out to be *Aleko*, adapted from Pushkin's 1824 poem Цыгане [*Tsigane/The Gypsies*]. Rachmaninoff dashed off the work in fifteen days, winning the Great Gold Medal (only the third time it had ever been awarded), and receiving a publishing offer from Karl Gutheil. Zverov, who was on the judging committee, even followed the nineteen-year-old composer out of the examination room and gave him his own gold watch. After consulting with Tchaikovsky, Rachmaninoff accepted 500 roubles for *Aleko* and *Two Pieces* for solo cello and piano (more than thirty times his monthly earnings from his single piano pupil) – Gutheil remained his publisher until 1914, when the firm was taken over by Koussevitsky.

Aleko premiered at the Bolshoi in spring 1893, and Rachmaninoff spent the next several months near Kharkov, Ukraine, composing songs, a two-piano suite, pieces for violin and piano, a sacred choral piece, and the first orchestral work he would publish: *Utyos (The Rock)*, sometimes called *The Crag*).

The Rock

Rachmaninoff selected a couplet from Mikhail Lermontov's 1841 poem Утёс as an epigraph to the score. Five years later, he sent a signed copy to the revered Russian author and physician Anton Chekhov with a note saying that it was the author's story "Along the Way," prefaced by the same Lermontov quotation, that formed a programmatic basis for his fantasia. Chekhov's story is set in a roadside inn on Christmas Eve, with a blizzard howling outside. Two travelers, traveling in opposite directions, are detained here: a gruff, passionate, middle-aged man ("the giant crag") and a delicate young woman ("the golden cloud"). He tells her of his life and beliefs, the emotion in his voice drowning the storm's roar outside. In the brightness of Christmas morning, she is overcome with pity for him, but has to continue on her way. Rachmaninoff's music brings to life the storm's anger, bell sounds filtering through the driving snow, the man's weeping, and Chekhov's final image:

"Snowflakes settled greedily on his hair, his beard, his shoulders ... soon the imprint

of the sleigh runners vanished, and he himself, covered with snow, gradually assumed the appearance of a white crag, but his eyes still sought something in the white clouds of the drifts.”

Vasili Safonov conducted the first performance of this “Fantasia for orchestra” on 2 April [O.S. 20 March] 1894 in a concert of the Russian Musical Society in Moscow. Dedicated to Nikolai Rimsky-Korsakov, the eighteen-minute score calls for piccolo, pairs of flutes, oboes, clarinets in A, and bassoons, four horns in E, two trumpets in B-flat, three trombones, tuba, timpani, triangle, tambourine, cymbals, bass drum, tam-tam, harp, and orchestral strings.

In the opening of *The Rock*, Rachmaninoff uses three short motifs to characterize the misery and weariness of the man (cellos and basses), the beauty, grace, and vivacity of the woman (flute), and the frustrated strivings of the man’s life (woodwind solos in succession). Rachmaninoff’s confident, resourceful handling of the orchestra and his ability to create vivid musical imagery to convey the psychological nuances of his characters is impressive for such a young man —the work’s impassioned climax and despairing coda may be a musical representation of his own tumultuous youth.

Reactions to *The Rock*

In September, Rachmaninoff played some of *The Rock* for Moscow musicians. Composer Mikhail Ippolitov-Ivanov recalled: “At the close of the evening he acquainted us with the newly completed symphonic poem, *Utyos*. The poem pleased all very much, especially Peter Ilyich, who was enthusiastic over its colorfulness. The performance and our discussion of it must have diverted Peter Ilyich, for his former good-hearted mood came back to him. Tchaikovsky was so pleased with it, in fact, that he asked for it to play on his planned European tour this season.” Unfortunately, Tchaikovsky died before the tour began.

In 1886, Mitrofan Belyayev (1836-1904), a timber magnate and music lover, co-founded the Saint Petersburg-based Russian Symphony Concerts with Nikolai Rimsky-Korsakov (who conducted them for the first ten years). The Russian Concerts were so successful that Rimsky-Korsakov led performances of Russian works at the Trocadéro for the 1889

Paris Exposition; Maurice Ravel was in the audience and dated his fascination with Russian music to these performances. The acclaim gained by Rimsky-Korsakov’s conducting of *The Rock* in 1895 led Belayev to sponsor the premiere of Rachmaninoff’s *Symphony No. 1* in 1897.

Resources

Bertensson and Leyda’s *Sergei Rachmaninoff: A Lifetime in Music* (NYU, 1956) is an excellent annotated collection of the composers’ letters. Rachmaninoff’s recollections as told to Oscar von Rieseemann are published in Russian by A. Alekseev as Сергей Рахманинов – Жизнь и творческая деятельность (Sergei Rachmaninov – Life and Creative Activity, Moscow, 1954). The Rachmaninoff network maintains current listings of events and resources related to the composer at <http://www.rachmaninoff.org>.

©2015 Laura Stanfield Prichard

Northeastern University & San Francisco Symphony

For performance material please contact *Ricordi*, Milano. Reprint of a copy from the *Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek*, Munich.

Sergej Rachmaninow / Сергей Васильевич Рахманинов

(geb. Oneg, Novgorod, 2. April [6. März] 1873 – gest. Beverly Hills, 28. März 1943)

Der Fels

Fantasie, op.7

Утёс: фантазия [Utyos: fantasiya]

Entstehung

Komponiert im Sommer 1893. P. Jürgens (Moskau) veröffentlichte 1894 die Partitur und den vierhändigen

Klavierauszug durch den Komponisten.

Erstaufführung

2. April [20. März] 1894 in einem Konzert der russischen Musikgesellschaft, Moskau, dirigiert von Vasily Sanfonow.

Vorwort

Sergej Rachmaninows prägende Jahre waren schwierig: trotz seines musikalischen Talents war diese Zeit überschattet vom Tod seiner Schwester, die an Diphtherie starb, von der Verschwendung des Familienvermögens durch den Vater und die endgültige Trennung seiner Eltern. Nachdem der Junge 1885 die meisten der Prüfungen am St. Petersburger Konservatorium nicht bestanden hatte, arrangierte seine Mutter, dass er bei Nikolai Swerew (1832-1893) studieren und leben konnte. Swerew war Lehrer am Moskauer Konservatorium, und ihm eilte der Ruf eines gestrengen Zuchtmeisters voraus.

Während der nächsten vier Jahre lebte Rachmaninow und sein Mitschüler Mikhail Pressman in Swerews Haus, wo er seine pianistische Handwerk vervollkommnete und fast täglich von sechs bis neun Uhr am Morgen übte. Swerew nahm ihn mit auf

Konzerte und lud seine Schüler ein, die Gäste bei Abendgesellschaften, die er für Anton und Nicholas Rubinstein und die Brüder Tschaikowsky gab (Peter und Modest), am Klavier zu unterhalten. Nach seinem ersten Jahr in Moskau war Rachmaninow soweit, dass er die Klasse für Harmonielehre bei Anton Arensky am Moskauer Konservatorium besuchen konnte. Er transkribierte Tschaikowskys *Manfred* - Symphonie für vierhändiges Klavier (1886, die Fassung ist verschollen). Diese Fassung liess Swerew die beiden Dreizehnjährigen Tschaikowsky vortragen und akzeptierte sie als Musiker bei einer Konzertsfassung von Beethovens *Symphonie Nr.5* (für Klavier zu acht Händen), die auswendig vor Sergei Taneyev (1856-1915) gespielt wurde, den damaligen Direktor des Konservatoriums.

Unter Rachmaninows Studentenwerken finden sich ein zartes *Scherzo* in d - Moll, drei Nocturnes für Klavier, eine unvollendete Oper *Esmeralda* (nach Victor Hugos Notre Dame de Paris), zwei Streichquartette und seine ersten Lieder. Während er Unterricht bei seinem Cousin Alexander Siloti nahm, trat er Taneyevs Kompositionsklasse bei und freundete sich mit Alexander Scriabin (1872-1915) an. Nach einer hitzigen Debatte mit Swerew im Jahr 1889 (Rachmaninoff hatte nach einem eigenem Klavier und etwas Freizeit zum Komponieren verlangt), zog er mit seinem Klassenkameraden, dem Sänger Mikhail Slonow und seiner Tante Warwara Satina zusammen, der Schwester seines Vaters.

Während der letzten Jahre am Konservatorium erhielt Rachmaninow seinen ersten Kompositionsauftrag von Tschaikowskys Verleger Jürgenson, der eine Fassung für Klavierduett von Tschaikowsky *Dornröschen* brauchte; ebenfalls gab er sein Debüt als Dirigent mit dem Chor des Konservatoriums. Obwohl Rachmaninow offiziell noch zwei Jahre Klavierstudium zu absolvieren hatte, wurde ihm erlaubt, seinen Abschluss am Piano ein Jahr früher zu machen, weil sein Cousin und Lehrer Siloti in den Ruhestand ging. 1891 legte er sein Examen mit Auszeichnung ab. Die zusätzliche Zeit für seine Prüfungsvorbereitungen, die Rachmaninow brauchte, um die Werke von Chopin und Beethoven auswendig spielen zu können, zwangen ihn, die Transkription von *Dornröschen* zu verschieben, und Siloti musste Dutzende von Korrekturen anbringen, um Tschaikowsky zu besänftigen. Auch Arensky stimmte zu, dass der junge Student sein Examen in Theorie und Harmonielehre ein Jahr (1892) früher ablegte, so dass Rachmaninow in aller Eile einen symphonischen Satz, einige Lieder und eine Oper vervollständigen musste. Am 17. März spielte der junge Mann die Premiere des ersten Satzes seines Klavierkonzerts, und am 15. April war die Oper fällig (den Studenten war nur das Thema des Werkes mitgeteilt worden, das bis 15. fertiggestellt sein musste). Es war ein besonders herausfordernder Monat für Rachmaninow, tauchte doch zu all dem noch sein Vater gemeinsam mit seinem Sohn in Moskau auf und verlangte nach finanzieller Unterstützung. Es hatte sich herausgestellt, dass *Aleko* das Thema der Oper sein solle, adaptiert aus Puschkins Gedicht Цыгане [*Die Zigeuner*]. Rachmaninow warf das Werk innerhalb von 15 Tagen aufs Papier und gewann die Goldmedaille (die bisher nur dreimal vergeben wurde), zudem bot ihm Karl Gutheil die Veröffentlichung des Werks an. Swerew, der zur Jury gehörte, folgte dem 19-jährigen Komponisten aus dem Prüfungszimmer und schenkte ihm seine goldene Uhr. Nach Konsultation Tschaikowskys akzeptierte Rachmaninow 500 Rubel für *Aleko* und *Zwei Stücke für Cello Solo* (mehr als das Dreissigfache von dem, was ihm monatlich sein einziger Klavierschüler einbrachte). Gutheil blieb sein Verleger bis 1914, als seine Firma von Koussevitsky übernommen wurde.

Aleko wurde 1893 am Bolschoitheater uraufgeführt, und Rachmaninow verbrachte seine nächsten Monate nahe Kharkow in der Ukraine, wo er Lieder, zwei Klaviersuiten, Stücke für Geige und Klavier, einen sakralen Chor und sein erstes Orchesterwerk, das er veröffentlichen sollte, schrieb: *Utyos* (Der Fels).

Der Fels

Als Motto wählte Rachmaninow einen Ausschnitt aus Mikhail Lermontovs Gedicht Утёс (1841). Fünf Jahre später sandte er eine signierte Partitur an den verehrten Autoren und Physiker Anton Tschechow. Er schrieb, dass es seine Kurzgeschichte *Unterwegs* gewesen sei, überschrieben mit dem gleichen Zitat Lermontovs, das auch sein Werk einleitete, die ihn zur gedanklichen Basis seiner musikalischen Fantasie inspiriert habe. Tschechows Geschichte spielt am Heiligabend in einer Strassenkneipe, während draussen der Sturm tobt. Zwei Reisende, unterwegs in entgegengesetzte Richtung, sitzen hier gemeinsam fest: ein barscher, leidenschaftlicher Mann mittleren Alters („die gigantische Klippe“) und eine zarte junge Frau („die goldene Wolke“). Er erzählt von seinem Leben und seinen Überzeugungen, und die Emotionen seines Vortrags übertönen das Rasen des Sturm. Am hellen Weihnachtsmorgen überwältigt die junge Frau das Mitleid mit dem Erzähler, aber sie muss weiterreisen. Rachmaninows Musik macht die Wut des Sturms lebendig, der Klang der Glocken wird durch den treibenden Schnee gefiltert, sie beschwört das Weinen des Mannes und bebildert Tschechows Schlussbild:

„Schneeflocken haben sich gierig auf seinem Haar niedergelassen,
auf seinen Bart, seinen Schultern ...

bald sind die Spuren der Schlitten verschwunden, und er selbst,
bedeckt mit Schnee, nimmt nach und nach das Aussehen einer weissen Klippe an,
aber seine Augen suchen immer noch etwas in den weissen Wolken des Schneegestöbers“

Wasili Safonow dirigierte die Erstaufführung dieser „Fantasie für Orchester“ am 2. April [20. März] 1894 anlässlich eines Konzertes der russischen Musikgesellschaft in Moskau. Das Werk war Nikolai Rimsky-Korsakov gewidmet. Die 18-minütige Komposition verlangt nach Piccolo, Flöten, Oboen, Klarinetten in A und Fagotte, vier Hörnern in E, zwei Trompeten in B, drei Posaunen, Tuba, Pauken, Triangle, Tamburin, Becken, Basstrommel, Tam-tam, Harfe und Streichern.

In der Eröffnung des Stückes verwendet Rachmaninow drei Motive, um das Elend und den Überdruß des Mannes zu vertonen (Cello und Bässe), die Schönheit, Grazie und Lebhaftigkeit der Frau (Flöte) und die frustrierten Anstrengungen, die das Leben des Mannes ausmachen (Holzbläser Solos in Folge). Rachmaninows sichere und einfallsreiche Behandlung des Orchesters und seine Fähigkeit, lebendige musikalische Bildwelten zu schaffen, die die psychologischen Nuancen seiner Charaktere zeichnen, sind beeindruckend angesichts des jungen Alters des Komponisten - der erregte Höhepunkt und die verzweifelte Koda mag man als musikalische Aufarbeitung seiner eigenen bewegten Jugend deuten.

Reaktionen auf *Der Fels*

Im September spielte Rachmaninow Ausschnitte aus seinem Werk vor Moskauer Musikern. Der Komponist Mikhail Ippolitow-

Ivanow erinnert sich: „Zum Abschluss des Abends machte er uns mit seinem gerade vollendeten symphonischen Gedicht ‚Der Fels‘ bekannt. Es gefiel allen ausserordentlich, insbesondere Peter Illyich war begeistert von dessen Farbenreichthum. Die Aufführung und unsere Diskussion darüber müssen ihn wohl zerstreut haben, denn er gewann seine gutherzige Stimmung zurück. Tschaikowsky war derart zufrieden damit, dass er bat, das Stück auf seiner für diese Saison geplanten Europatournee aufführen zu dürfen.“ Leider starb Tschaikowsky, bevor seine Konzertreise begann.

1886 gründete Mitrofan Belaieff (1836-1904), ein Zinnmagnat und Musikliebhaber, gemeinsam mit Rimsky Korsakow in St. Petersburg die Russischen Symphoniekonzerte, die dieser in den ersten zehn Jahren selbst dirigierte. Diese Veranstaltungen waren so erfolgreich, dass Rimsky Korsakow die Aufführung russischer Konzerte im Trocadéro anlässlich der Weltausstellung 1889 in Paris leitete. Maurice Ravel bewies mit dem Besuch der Konzerte seine Faszination für russische Musik. Der Applaus, den Rimsky Korsakow für seine Dirigate des *Fels* erhielt, brachte Belaieff dazu, die Premiere seiner *Ersten Symphonie* im Jahr 1897 zu sponsern.

Quellen

Bertensson und Leydas *Sergei Rachmaninoff: A Lifetime in Music* (NYU, 1956) ist eine exzellente kommentierte Sammlung der Briefe des Komponisten. Seine Erinnerungen, wie er sie Oscar von Riesemann erzählte, sind in russisch veröffentlicht von A. Alekseev in Сергей Рахманинов – Жизнь и творческая деятельность (Sergei Rachmaninov – *Life and Creative Activity*, Moscow, 1954). Das Rachmaninow - Netzwerk enthält aktuelle Notizen zu Veranstaltungen und Quellen zum Komponisten unter <http://www.rachmaninoff.org>.

©2015 Laura Stanfield Prichard, Northeastern University & San Francisco Symphony

Aufführungsmaterial ist von *Ricordi*, Mailand zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars der *Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek*, München.

Lermontov's poem / Lermontov's Gedicht

(The first couplet prefaces both Pushkin's story and Rachmaninoff's score / Das erste Reimpaar ist sowohl Puschkins

Kurzgeschichte wie auch Rachmaninows Partitur vorangestellt)

Ночевала тучка золотая

На груди утёса-великана.

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине

Старого утёса. Одиноко

Он стоит, задумался глубоко,

И тихонько плачет он в пустыне.

***

A golden cloud lay sleeping

On the breast of a gigantic rock ledge. In the morning, she took off early, Through the azure, cheerfully playing.

But a trace of moisture remained On the wrinkled rock ledge. Lonely, He stands, thinking deep thoughts, And softly weeps in the wilderness.

***

Eine goldene Wolke lag schlafend an der Brust einer riesigen Felsklippe Am Morgen fuhr sie früh davon

durch das azurblaue, freudige Spiel.

Aber es blieb eine Spur von Nässe auf dem faltigen Fels. Einsam steht er, denkt tiefe Gedanken, und weint sanft in der Wildnis.