

An abstract painting featuring a woman with dark hair, wearing a black and orange striped dress, sitting at a dark grand piano. She is looking towards the right. The background is filled with vibrant, multi-colored brushstrokes in shades of yellow, orange, red, green, and blue, creating a dynamic and energetic atmosphere. The overall style is expressive and modern.

CONVIVIUM
RECORDS.

European Soundscapes

Piano Marija Jankova Noller

TRACKLIST

CD1

BULGARIAN

Lyubomir Pipkov (1904–1974)
Frühlingsklänge (<i>Sounds of Spring</i>)
1 Lied (<i>Song</i>) 4:03
2 Hell und Dunkel 3:58 <i>(Light and dark)</i>

BRITISH

George Benjamin (b.1960)
Piano Figures
3 Knots 0:42
4 Mosaic 1:15

FRENCH

Olivier Messiaen (1908–1992)
Vingt Regards sur l'enfant Jésus (<i>Twenty Contemplations on the Infant Jesus</i>)
5 Première communion 7:22 de la Vierge <i>(The Blessed Virgin's First Communion)</i>

GREEK

Georges Aperghis (b.1945)
Les secrets élémentaires
<i>(The elemental secrets)</i>
6 VII 2:12

SPANISH

Joaquín Turina (1882–1949)
Radio Madrid
7 Prologue 3:09
8 The Students of Santiago 2:29
9 A Festival in Seville 2:30

NORWEGIAN

Edvard Grieg (1843–1907)
10 Wedding Day at Troldhaugen 6:53

FINNISH

Jean Sibelius (1865–1957)
5 Pieces for Piano Op.75, Nr.2
11 The Lonely Pine 2:36

ITALIAN

Gioacchino Rossini (1792–1868)
Péchés de vieillesse (<i>Sins of my old age</i>)
12 Marche et Réminiscences 9:37 pour mon dernier voyage <i>(March and reminiscences for my last journey)</i>

CZECH

Leoš Janáček (1854–1928)
Piano Sonata 1.X.1905
13 Die Ahnung (<i>Presage</i>) 6:27
14 Der Tod (<i>Death</i>) 8:21

ROMANIAN

George Enescu (1881–1955)
Suite Nr.3
15 Carillon nocturne 6:09

CD 1 TOTAL RUNNING TIME . 1:07:43

CD2

AUSTRIAN

Joseph Haydn (1732–1809)
1 Variations in F minor 14:29

GERMAN

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Piano Sonata No.30 in E major, Op.109
2 Vivace, ma non troppo 3:56
3 Prestissimo 2:38
4 Gesangvoll, mit 13:00 innigster Empfindung

POLISH

Frédéric Chopin (1810–1849)
5 Ballade No.1 in G minor Op.23 . 9:40

HUNGARIAN

Béla Bartók (1881–1945)
Suite Op.14
6 Allegretto 2:35
7 Scherzo 2:11
8 Allegro molto 2:26
9 Sostenuto 2:58

RUSSIAN

Sergei Prokofiev (1891–1953)
Four Pieces Op.4
10 Suggestion diabolique 3:58 <i>(Diabolical insinuation)</i>

BULGARIAN

Vassil Kazandjiev (b.1934)
11 Triomphe des carillons 9:02 <i>(The Triumph of the Bells)</i>

CD 2 TOTAL RUNNING TIME . 1:05:53

TOTAL TIME: 2.13:36

PROGRAMME NOTE

EUROPEAN SOUNDSCAPES

Imagine you are going on an imaginary journey with stops amid a series of soundscapes – landscapes in sound. The great scientist Alexander von Humboldt once wrote that there are two sides to landscape painting: we need on the one hand to distinguish "between what is produced in a narrower perspective by the perception of the senses and direct observation, and the boundless dimension which rises to the surface from the deeper intimations of sensibility and the power of idealizing imagination". The sublime majesty which landscape painting owes to this creative power of imagination, almost like a poem wrought in nature, is, "like Man himself, gifted with imagination, freed of its shackles to the earth".¹

Thus we have first of all the perception and observation of the landscape as it appears in reality - and the depiction of a landscape is not merely a naturalistic representation of natural objects, but also includes the ordinary everyday doings and activities of the people who live their lives there. The landscape painter is aware of this reality and tries to incorporate it into his painting. He is not yet guided by all too expansive ideas, and yet his desire to do justice to what he has seen – however banal it may seem – confronts him with multiple challenges.

Of course, applying these insights to the works of classical music we will meet on our journey goes against conventional ideas of how to approach such music. What is banal about Joseph Haydn, let

alone Ludwig van Beethoven? And yet if we look closer, we see that Haydn's Variations in F minor are subtitled "Un piccolo divertimento", a little divertimento, i.e. an amusing diversion (a term we would rather associate with Frédéric Chopin). And the original form of Beethoven's Sonata op. 109, one of his major works, was composed as an unpretentious *Bagatelle*. One of George Benjamin's pieces bears the title *Knots*. And the secrets in the work by Georges Aperghis – as its title *Les secrets élémentaires* states – are elemental in nature: the figural language underlying each of the pieces is also elemental.

The painter's act of artistic creation is preceded by an intense perceptive experience. Artists in sound, too, hear sounds before they organize them into a form themselves. It is therefore hardly surprising that several of the composers we will encounter on our journey reflect the typical sounds of their own

native country: with Lyubomir Pipkov it is Bulgarian rhythms; with Béla Bartók Hungarian and other melodies; Edvard Grieg is not a researcher into ethnic music forms, but he does compose melodies in the style of a folk tune; Jean Sibelius "finlandizes" the 19th century central European compositional idiom; while Leoš Janáček, on the other hand, finds his ethnic basis in the study of the intonation patterns of Czech speech.

This interaction with the everyday sounds a person hears goes far beyond a mere folkloristic background. In his late works, which he describes as the "sins of his old age", Gioacchino Rossini reworks his own operatic history. Various different acoustic objects which are characteristic of the sound world inhabited by their composers form the focus of other compositions in our CD programme: the pealing of Bulgarian bells in the case of Vassil Kazandjiev, the carillon (a glockenspiel played by keyboard) with George

¹All quotations from Humboldt are taken from the essay:
Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.

PROGRAMME NOTE

Enescu, birdsong with Olivier Messiaen or a pianistic imitation of a radio programme with Joaquín Turina (an early reflection of the new acoustic medium in 1931). All this is in the widest sense music about music.

But to return to Humboldt: landscape painting requires on the one hand, perception and observation, and on the other hand the liberating power of imagination and creative intellect. Imagination can sometimes unleash a destructive side in dealing with tradition and may even, as the young blood Sergej Prokofiev provocatively asserts in his *Suggestion diabolique*, be described as diabolical. Imagination decomposes and deconstructs, but it also fuses together again what was previously strictly separated and not amenable to combination. Messiaen undertook extensive field expeditions for his study of birds and their songs. It goes without saying that his purpose was not simply to catalogue

ornithological sounds. They gave rise to melodies which no human ear had heard up to then. This is only one example of how sonorous phenomena are transformed, how they form unprecedented syntheses and take on new shapes.

What Humboldt calls for is not just knowledge of nature, but awareness of the intermeshing whole of nature. In order to "penetrate more deeply into the linkages between natural phenomena", the "rational mind, constantly pondering on the causal relationship" is needed just as much as the "imagination which is the necessary prerequisite and impulse for all discovery and creation". In order to come closer to his idea of the intermeshing whole of nature, Humboldt approaches it from an artistic perspective. His thinking helps us to a better understanding of aesthetic processes, also in the domain of music. Empirically perceived sound phenomena are transformed, become associated with originally unconnected

sound objects, become incorporated into new contexts, and the new sound shapes and sound images resulting from these new relationships now come to the fore. The newly fashioned whole makes the parts appear in a new light. When we speak here of the parts, we mean not only individual units of sound, but also the integrative process of significances: Bulgarian or Hungarian rhythms are elements of a national style which transcend that national style when they are successfully incorporated into a wider artistic context. Janáček's speech melodies are a substrate of the sounds of Czech speech which take on a life of their own in his compositions, completely uncoupled from their origin, as a sort of metaspeech. These compositions create a level of meaning which, while not completely suppressing the everyday and banal connotations, re-shapes them into a level of expression which communicates an all-encompassing dimension,

aspiring to a universally valid message. To describe this universality today, we no longer need to fall back on the idea of the genius or the concept of Creation, we call it intellectual comprehension of the subject matter or inventive/ expressive power. Or we speak not just of German, English or French, but of European soundscapes. The concept of a European dimension is here not so much a localization in a particular place, but rather a cultural attribute.

In European culture, the impulse mentioned above to express the whole, the aspiration to universal validity and universality is a recurrent phenomenon. This level of meaning is unmistakeable on our journey in sound, albeit without ever reducing the differences of the soundscapes to an undifferentiated homogenous texture.

Joachim Noller

(Translation Philip Marston)

PROGRAMMHINWEIS

EUROPÄISCHE KLANGLANDSCHAFTEN

Wir begeben uns auf eine imaginäre Reise und machen Station inmitten zahlreicher Klanglandschaften. Landschaftsmalerei habe zwei Seiten, schreibt Alexander von Humboldt. Man müsse unterscheiden "zwischen dem, was beschränkterer Art die sinnliche Anschauung und die unmittelbare Beobachtung erzeugt, und dem, was Unbegrenztes aus der Tiefe der Empfindung und der Stärke idealisrender Geisteskraft aufsteigt". Das Großartige, was die Landschaftsmalerei gleich einer Naturdichtung dieser schöpferischen Geisteskraft verdanke, sei, "wie der mit Phantasie begabte Mensch, etwas nicht an den Boden gefesseltes".¹

Da ist also zunächst die Anschauung und Beobachtung der Landschaft, wie sie realiter erscheint, und Landschafts- ist nicht nur Naturdarstellung, sondern bezieht auch das gewöhnliche und alltägliche Tun und Handeln des Menschen ein, der in solchem Ambiente agiert. Der Landschaftsmaler nimmt diese Realität wahr und versucht sie in seiner Malerei zu erfassen. Dabei wird er noch nicht von allzu großen Ideen geleitet, gleichwohl stellt ihn der Anspruch, dem Gesehenen - und sei es noch so trivial - gerecht zu werden, vor manche Herausforderung.

Diese Erkenntnisse auf die klassischen Werke unserer musikalischen Reise zu beziehen, widerspricht den gängigen Vorstellungen, die man mit dieser Musik verbindet. Was ist trivial

an Joseph Haydn, oder gar an Ludwig van Beethoven? Dennoch fällt auf, dass Haydns Variationen f-Moll den Untertitel *Un piccolo divertimento* führen, ein kleines Divertimento, d.h. Vergnügen (diese Begrifflichkeit würde man eher mit Frédéric Chopin assoziieren). Und die Urform von Beethovens bedeutender Sonate op. 109 entstand als unprätentiöse "Bagatelle". Eines der Stücke von George Benjamin heißt *knots*, Knoten. Und die Geheimnisse im Werk von Georges Aperghis sind - gemäß Titel - elementarer Natur: elementar ist auch die Figurensprache, die jedem Stück zugrunde liegt.

Dem künstlerischen Akt geht die intensive Wahrnehmung voraus. Auch Klangkünstler hören Klänge, bevor sie selbst solche gestalten. So ist es nicht verwunderlich, dass mehrere Komponisten, denen wir auf unserer Reise begegnen, auf die Klänge ihrer eigenen Heimat reflektieren: bei Ljubomir Pipkov sind

es bulgarische Rhythmen, bei Béla Bartók ungarische und andere Weisen, Edvard Grieg erforscht keine Ethnomusik, komponiert aber Melodien im Volkston, Jean Sibelius finnlandisiert die mitteleuropäische Tonkunst des 19. Jahrhunderts, bei Leoš Janáček wiederum gründet das Ethnische im Studium tschechischer Sprachmelodie.

Die Auseinandersetzung mit alltäglichen Hörereignissen geht dabei über das Folkloristische weit hinaus. Gioacchino Rossini verarbeitet in späten Werken, die er Alterssünden nennt, seine eigene Operngeschichte. Im Fokus anderer Kompositionen unseres CD-Programms stehen unterschiedliche Klangobjekte, die die Hörwelt der Tonkünstler charakterisieren: bulgarische Glocken bei Vassil Kazandjiev, das als Carillon bezeichnete Glockenspiel bei George Enescu, Vogelstimmen bei Olivier Messiaen oder Radiosendungen in klavieristischer Nachahmung bei

¹Alle Humboldt-Zitate stammen aus der Abhandlung: *Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung*.

PROGRAMMHINWEIS

Joaquín Turina (eine frühe Reflexion des neuen Hörmediums von 1931). Im weitesten Sinn ist all dies Musik über Musik.

Kehren wir zurück zu Humboldt. Landschaftsmalerei erfordert Anschauung und Beobachtung, andererseits aber auch entfesselnde Phantasie und schöpferische Geisteskraft. Manchmal hat die Phantasie im Umgang mit der Tradition eine destruktive Seite und kann, wie in der *Suggestion diabolique* des jungen Sergej Prokof'ev, provokativ als diabolisch bezeichnet werden. Phantasie zersetzt, aber sie setzt auch wieder zusammen, was bisher streng getrennt und nicht verknüpfbar war. Messiaen hat für seine Vogelbeobachtung aufwändige Expeditionen durchgeführt. Es versteht sich von selbst, dass das Ziel nicht in der bloßen Katalogisierung ornithologischer Laute bestand. Melodien gingen daraus hervor, die bis dato keinem Menschen zu Ohren gekommen waren. Es ist nur ein Beispiel, wie tönende Gegenstände sich wandeln,

wie sie ungewöhnliche Synthesen bilden und neue Formen annehmen.

Humboldt fordert nicht nur Naturerkenntnis, sondern Erkenntnis des Naturganzen. Um „tiefer in die Verkettung der Natur-Erscheinungen einzudringen“, bedürfe es der „nach einem Causal-Zusammenhang grübelnden Vernunft“ genauso wie der „zu allem Entdecken und Schaffen nothwendigen und anregenden Einbildungskraft“. Um seiner Idee des Naturganzen ein Stück weit näher zu kommen, macht sich Humboldt künstlerische Perspektiven zunutze. Sein Denken hilft uns, ästhetische, auch musikalisch-ästhetische Vorgänge besser zu verstehen. Empirische Klangobjekte werden transformiert, werden mit ursprünglich fremden Objekten assoziiert, in einen neuen Zusammenhang gebracht, und dieser Zusammenhang der geformten Klänge und Klangvorstellungen tritt nun in den Vordergrund. Das Ganze lässt die Teile

in neuem Licht erscheinen. Mit dem Begriff des Teils meinen wir nicht nur einzelne Klangeinheiten, sondern auch partikuläre Bedeutungen. Bulgarische oder ungarische Rhythmen sind Teile eines Nationalstils, die im gelungenen künstlerischen Zusammenhang diesen Nationalstil transzendieren. Janáčeks Sprachmelodien sind ein Substrat tschechischer Sprachklänge, das sich in seinen Kompositionen völlig losgelöst zu einer Metasprache verselbständigt. Die Kompositionen erzeugen eine Sinnebene, die alltägliche und triviale Momente zwar nicht verdrängt, aber sie mit einer Ausdrucksschicht überformt, die Allgemeines, dem Anspruch nach Universales kommuniziert. Um diese Universalität zu beschreiben, müssen wir heutzutage nicht mehr den Genie- oder Schöpfungsbegriff bemühen, wir nennen es geistige Durchdringung des Materials oder Gestaltungskraft. Oder wir sprechen eben nicht nur von deutschen,

englischen, französischen, sondern von europäischen Klanglandschaften. Der Begriff des Europäischen ist hier weniger Ortsbezeichnung als kulturologisches Attribut.

In europäischer Kultur wird der besagte Anspruch, das Ganze darzustellen, der Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Universalität immer wieder erhoben. Auf unserer Reise ist diese Sinnebene unverkennbar, gleichwohl werden die Unterschiede der Klanglandschaften dadurch keineswegs nivelliert.

Joachim Noller

BIOGRAPHY

Marija Jankova Noller grew up in Bulgaria, studied piano and chamber music at the Conservatory in Sofia (concert examination) and taught at the teacher training college in her home city of Plovdiv. She was awarded prizes at a number of international competitions.

In 1980 she came to Hamburg, received a post at the Staatliche Jugendmusikschule (for the education of outstandingly talented students) and began an intensive career giving concerts in Germany and abroad. The Akademie der Künste Berlin awarded her a scholarship to Italy. She has for many years been active in a leading organisational role in Gedok (Gemeinschaft deutsch-österreichischer Künstlerinnen) – the Association of German and Austrian Women Artists. She is a sought-after member of the jury in various music competitions.

As a pianist she gives solo recitals as well as taking part in chamber music performances, presenting to audiences programmes organised around a common theme and with commentaries (e.g. "Complementary", "Metamorphoses: Beckett meets Schubert", "Still Life" etc.).

BIOGRAFIE

Marija Jankova Noller wuchs in Bulgarien auf, studierte Klavier und Kammermusik an der Musikhochschule in Sofia (Konzertexamen) und unterrichtete an der Pädagogischen Hochschule ihrer Heimatstadt Plovdiv. Auf internationalen Wettbewerben wurden ihr mehrfach Preise zuerkannt.

1980 kam sie nach Hamburg, erhielt eine Stelle an der Staatlichen Jugendmusikschule (für Begabtenförderung) und begann eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland. Die Akademie der Künste Berlin verlieh ihr ein Italien-Stipendium. In der Gedok (Gemeinschaft deutsch-österreichischer Künstlerinnen) engagiert sie sich seit Jahren in leitender Funktion. Sie ist Jurorin bei verschiedenen Musikwettbewerben.

Als Pianistin tritt sie solistisch wie auch kammermusikalisch mit komponierten und kommentierten Programmen an die Öffentlichkeit (z.B. "Komplementär", "Metamorphosen: Beckett begegnet Schubert", "Stillleben" etc.).

Recording Producer
Myles Eastwood
Cover Design
Gabriele Wendland

CONVIVIUM
RECORDS
• CR099 •

Executive Producer
Adrian Green

Translation
Philip Marston
Creative Director
Mike Cooter

Recorded in the Concert Hall of

Cambridge University's Faculty of Music, September 2023.

Many thanks to Prof Dr Johannes Noller (management), Dr Joachim Noller (musicological advice) and recording engineer Myles Eastwood for his consummate professionalism as he realises subtle nuances in virtual sonorous space.

EUROPEAN SOUNDSCAPES

Die 2 CDs wurden im September 2023 in der
Concert Hall der Universität von Cambridge aufgenommen.

Myles Eastwood ist der Toningenieur dieser CD-Aufnahme. Mit seiner hohen Professionalität verwirklicht er subtile Klangnuancen im virtuellen Raum. Ein herzlicher Dank geht an Prof Dr Johannes Noller (Management), Philip Marston (Übersetzung des Booklets), Gabriele Wendland (© Cover design), Dr Joachim Noller (musikologische Beratung) und Adrian Green (Managing Director of Convivium Records).

Every effort has been made to secure necessary permissions to reproduce copyright material in this booklet, although in some cases it has proven difficult to locate copyright holders. If any omissions are brought to our notice, we would be pleased to include appropriate acknowledgements in subsequent pressings. www.conviviumrecords.co.uk

CONVIVIUM
RECORDS
• CONVIVIUM •

COPYRIGHT

This digital booklet is made freely available through the website www.conviviumrecords.co.uk for personal use and reference only.

Copyright subsists in all recordings, associated artwork and supporting imagery from Convivium Records, including within this digital booklet. It is illegal to copy this / them in whole or in part, for any purpose whatsoever, without permission from the copyright holder, Convivium Records Ltd. Any unauthorized copying, reproduction, distribution, re-recording, broadcasting or public performance of this or any other content provided by Convivium Records Ltd. will constitute an infringement of copyright.

To apply to use any recordings, associated artwork and supporting imagery from Convivium Records, including any content within this digital booklet, for anything other than personal use, please email: hello@conviviumrecords.co.uk

Applications for a public performance licence should be sent to:
Phonographic Performance Ltd, 1 Upper James Street, London W1F 9DE.
For more on copyright, please visit: www.conviviumrecords.co.uk/copyright