

PIANO
CLASSICS

SCHUMANN

Allegro in B minor Op.8

Drei Romanzen Op.28

Toccata in C Op.7

Scherzo, Gigue, Romanze und Fughette Op.32

Gesänge der Frühe Op.133

COSTANZA PRINCIPE *piano*

ROBERT SCHUMANN 1810-1856

PIANO MUSIC

1. Allegro in B minor Op.8	12'43	8. No.3 Romanze
(Sehr rasch und
mit Bravour)	3'57
Drei Romanzen Op.28			
2. No.1 in B-flat minor
(Sehr markirt)	4'16	9. No.4 Fughette (Leise)	2'23
3. No.2 in F-sharp (Einfach)	4'24	Gesänge der Frühe Op.133	
4. No.3 in B (Sehr markirt)	8'04	10. No.1 Im ruhigen Tempo	3'36
5. Toccata in C Op.7 – Allegro			
7'46		11. No.2 Belebt, nicht zu rasch	2'12
Scherzo, Gigue, Romanze und
Fughette Op.32		12. No.3 Lebhaft	2'32
6. No.1 Scherzo (Sehr markirt)		13. No.4 Bewegt	2'17
4'28		14. No.5 Im Anfange ruhiges,
im Verlauf bewegtes Tempo	3'51
7. No.2 Gigue (Sehr schnell)			1'33

Costanza Principe *piano*

Songs, dares, sphinxes

The tree top played in the morning light,
while the lower boughs still felt
the chill of dawn.
F. Hölderlin, *Hyperion*

Robert Schumann listed sixteen compositions, his earliest, starting with *Abegg Variations* Op.1, on the last page of *Tagebuch* No.8, which remains undated but surely slightly prior to October 27th 1837. The first eleven works match our known and definite catalogue, except for the empty *Davidsbündlertänze* line. In between the much renowned *Toccata* Op.7 and the very often performed *Carnaval* Op.9, we find the lesser-known *Allegro* Op.8.

Some very precise clues indicate the *Allegro* as the first movement of a *Sonata* in B minor *dédiée à Moscheles*, a project that he started working on during the Autumn of 1831.

On the 5th of January 1832, in his *Tagebuch* No.1, Schumann noted a good progress of his planned *Sonata*, indicating just the *Finale* to still be sketched.

Time revealed a different course of events: just this *Allegro* survived the initial project. In the Viennese *Rückblick* of 1838, the *Allegro* is cited to have been published sometime between the trip-escape to Asch on December 4th 1834, and, three days later, the tragic news of the death of his dear friend Schuncke. Since the *Sonata* idea had faded and being this *Allegro* the only completed section, bookseller and editor August Robert Friese (1805-1844) published it in Leipzig at the beginning of 1835. It was then that the composer dedicated this work to his fleeting fiancée, Ernestine von Fricken

(1816-1844). Calling this musical piece a “fragment” would not be quite appropriate: to us, passionate Schumann enthusiasts, it sounds more like a premonition of future depth and emotions. However, since the very first notes we are struck with a great deal of incredible energy, and the dialectic relationship between nervous and rhapsodic virtuosity in the *prestissimo* descending figure, on one hand, and the stylistically tragic motto-*sphinx* (B-C#-F#; C#-D-F#) abruptly ending the storm, on the other hand, are sure signs of innate mastery – a confirmation of this, throughout the piece, is the great variety in treating the motto itself: as a bass line, as a second thematic area, or within accompaniment figures, or, again, as the leading motif during the development section.

After the *Allegro*, this recollection of piano works comes to life as a journey through sometimes completely neglected pieces, while encountering others, celebrated and blessed with a sense of reverence from performers but still performed very infrequently, like Op.133, or, quickly forgotten like Op.32, or, again, partially known and loved, like the *Romances*, but, for various reasons, kept aside from core piano repertoire, perhaps due to their ambiguous relationship with the lyrical character that their title may suggest – therefore, a selection of rarities: a *Wunderkammer*. As for their first editions, each of the five compositions had a different publisher.

Schumann composed his *Drei Romanzen* Op.28 in 1828, during the most bitter and critical period of his relationship with Clara Wieck. In 1840 the work was favourably published by Breitkopf & Härtel, perhaps the most important publishing house in the German world: a stroke of incredible luck at the time, however not so beneficial in practical terms. The dedicatee of these pieces was Heinrich II, count of Reuß-Köstritz and a member of a proper dynastic line from Eastern Germany that includes musical patrons and

some amateur composers. This dedication didn't meet Clara's expectations, since she had hoped it to be hers, mostly due to the love duet in the second Romance; Schumann defused her disappointment by deeming the pieces irrelevant, except for mentioning them amongst his best works a few years later.

The *Toccatà* in C major Op.7 was composed in 1829-1830 (as an *Etude à quatre voix*, then *Exercice en doubles sons*, then again *Exercice fantastique*) and reshuffled in 1833. Published in Leipzig in 1834 by Friedrich Hofmeister (1782-1864), who, coming from a very good cultural upbringing, was one of the first publishers to sense and glimpse at Schumann's composing talent, it was dedicated to Ludwig (Louis) Schuncke (1810-1834), a dear friend of the composer, who would tragically die seven months later. Schuncke had dedicated his Sonata Op.3 to Schumann just two months before; appeared and disappeared «like a star», quoting Schumann himself, despite the young age, he bequeathed an exiguous but rather fascinating musical legacy.

After the first public performance of the *Toccatà*, performed by Clara Wieck on the 11th of September 1834, critic Ernst Ortlepp wrote in his review that the piece was «so difficult that nobody except Schuncke and Clara Wieck would be able to play it well». Inspired by the obsession for “diabolic” virtuosity, it has since, like a magnet, attracted the most various critiques: it has been prevalently seen as a synthesis between steely Bach studies and rhythmical fantasies lit by the literature that young Schumann would feed on: Jean Paul, Rückert, Heine.

Neglected and lesser-performed since its composition, *Scherzo, Gigue, Romanze und Fughette* Op.32 was conceived during the very tough Viennese period (1838-1839), and it was never performed as a whole during Schumann's life. After the *Gigue* and the *Fughette* appeared in journal

supplements, the collection was published as a set in 1841 by Julius Ferdinand Schubert (1804-1875), founder of the «Kleine Musikzeitung». Pianist Amalie Rieffel (1822-1877) was the dedicatee; after vain attempts with Friedrich Wieck she had resorted to Schumann for her musical studies. Evidence of Clara's difficult relationship with Amalie is found in her diaries: in September 1840 she noted «I have a dangerous competitor in Amalie Rieffel by whom, rather than me, Robert prefers hearing his compositions played». Here, as well as in the *Toccata*, rigorous counterpoint and imagination, nourished by romantic poetics, occur in turns: the visionary, quite mysterious *Fughetta* in G minor completes the cycle in a whisper.

From *iuvenilia* to the very last extreme of his piano production, this recording ends with *Gesänge der Frühe* ("Morning songs") Op.133 in the right spirit and colours – in a luminous and, at the same time, tragic *Stimmung*. Schumann would die on the 29th of July, 1856, in Endenich, Bonn, in a mental institution directed by psychiatrist Franz Richarz. However, his active and creative life was rapidly getting nearer to its end when he started drafting the *Gesänge* on the 2nd of November 1853, inspired by his recent encounter with Johannes Brahms and its profound impact on him. Quoting his own, almost Beethovenian words to his publisher: «sensations at the approach of morning, more through the expression of feeling than tone-painting». Schumann completed the set in a few days and dedicated it to Diotima at first (hence several gematric speculations detecting the letters of Hölderlin's muse and Hyperion amongst the motivic figures).

Yet the emotional turmoil he had been struggling with for years kept lingering and on Monday 27th of February 1854 some fishermen pulled him out of the icy waters of the Rhine River, where he had attempted suicide. He would never leave the Endenich asylum anymore. His last composition,

Gesänge der Frühe, was published in April 1855 (more than a year into his stay there) by Friedrich Wilhelm Arnold in Elberfeld. In his final days, sudden gleams of lucidity led him to the dedication of the five pieces to poetess Bettina Brentano, sister and wife of Clemens Brentano and Achim von Arnim, two poets we worship as curators of the anthology *Des Knaben Wunderhorn*.
© Quirino Principe

Translation: Costanza Principe

Canti, sfide, sfingi

La cima della pianta giocava già con la luce del mattino,
mentre i rami più bassi erano ancora immersi
nell'ombra del freddo crepuscolo.
F. Hölderlin, *Hyperion*

Nell'ultima pagina del *Tagebuch* n. 8, non datata ma certo di poco anteriore al 27 ottobre 1837, Robert Schumann elenca sedici composizioni, le sue prime, a partire dalle *Variazioni Abegg* op. 1. Le prime undici corrispondono (a parte la riga vuota per i *Davidsbündlertänze*) alla nota e definitiva catalogazione. Tra la celeberrima Toccata Op.7 e il frequentatissimo *Carnaval* Op.9, trova posto il trascuratissimo *Allegro* in Si minore Op.8.

Indizi molto precisi indicano nell'*Allegro* il primo tempo di una *Sonata* in Si minore *dédiée à Moscheles*, progettata a partire all'autunno 1831. Nel *Tagebuch* n. 1, il 5 gennaio 1832 Schumann annotò che la stesura della *Sonata* era in fase avanzata, e che in sostanza gli restava da affrontare l'abbozzo del Finale. In realtà, la vicenda andò diversamente: dell'intero progetto sopravvisse soltanto questo *Allegro*. Nel *Rückblick* viennese del 1838, la pubblicazione dell'*Allegro* è citata tra il viaggio-fuga ad Asch del 4 dicembre 1834 e la notizia della morte dell'amico Schuncke, tre giorni dopo. Tramontata l'idea della *Sonata*, quest'unica sua parte compiuta fu pubblicata all'inizio del 1835 a Lipsia dall'editore e libraio August Robert Friese (1805-1848). In quell'occasione l'autore dedicò l'op.8 alla sua "effimera" fidanzata Ernestine von Fricken (1816-1844). Sarebbe improprio chiamare "frammento" questo lavoro: esso suona certamente, per noi appassionati frequentatori di Schumann, come preannuncio di più forti scosse emotive. Ma l'energia con cui l'inizio di questo

Allegro ci investe, e il combattimento tra il nervoso e rapsodico virtuosismo in progressione "precipitante" (*prestissimo*) e il motto-*sphinx* in stile tragico (Si, Do diesis, Fa diesis; Do diesis, Re, Fa diesis) che interrompe la tempesta, sono segni di grandezza innata. Segno di maestria già conquistata è il molteplice trattamento di quel motto: come basso, come seconda idea, all'interno delle formule di accompagnamento, come motivo determinante per lo sviluppo.

Dall'*Allegro* in Si minore parte con ogni buon auspicio questa ricognizione di musiche, alcune appunto del tutto ignorate, altre celebratissime e nominate con reverenza, ma non molto frequentate dagli interpreti, come l'Op.133, altre presto dimenticate come l'Op.32, altre amate almeno in parte come accade alle *Romanze*, ma, per varie ragioni, tenute un po' in disparte dal repertorio, forse anche, eccettuata la seconda, per l'ambiguo rapporto con il carattere lirico suggerito dal titolo. Dunque, una collezione di rarità: una *Wunderkammer*. Ciascuna delle cinque composizioni apparve dapprima presso un diverso editore.

Nel 1839, ossia nel periodo cruciale, più amaro e più contrastato della sua relazione con Clara Wieck, Schumann compose le *Drei Romanzen* Op.28. Un'eccezionale fortuna almeno in quella circostanza, ma senza grandi vantaggi di vita pratica, volle che fossero pubblicate da una grande casa editrice di musica, la massima in terra tedesca: uscirono nel 1840 a Lipsia presso Breitkopf & Härtel. L'autore le dedicò, non senza sottintesi encomiastici, a Heinrich II, conte di Reuß-Köstritz, membro di una vera e propria dinastia della Germania orientale, fra i cui esponenti si annoverano mecenati musicali e compositori di livello più che amatoriale. Dispiacque a Clara quella dedica, che aveva reclamata per sé (soprattutto in ragione di quel duetto d'amore che è la seconda Romanza); Schumann si giustificò evocando un'irrelevanza dei tre pezzi, salvo poi menzionarli alcuni anni dopo tra i suoi lavori migliori.

La *Toccata* in Do maggiore Op.7 fu composta durante il biennio 1829-1830 (*Etude à quatre voix, Exercice en doubles sons, Exercice fantastique*) e rimaneggiata nel 1833. Fu pubblicata a Lipsia nel maggio 1834 da Friedrich Hofmeister (1782-1864), editore chiaroveggente di ottima formazione culturale, fra i primi che abbiano avuto chiara intuizione del talento di Schumann compositore. L'autore la dedicò all'amico Ludwig (Louis) Schuncke (1810-1834), che sarebbe morto sette mesi dopo, e che a Schumann aveva dedicato da poco la sua Sonata Op.3. Di lui, per Schumann apparso e scomparso «come una stella», possediamo un esiguo e affascinante lascito musicale. Dopo la prima esecuzione pubblica da parte di Clara Wieck l'11 settembre 1834, il critico Ernst Ortlepp scrisse nella sua recensione che il pezzo «è così difficile, che qui nessuno, a parte Schuncke e Clara Wieck è in grado di suonarlo bene». Come una calamita, la *Toccata*, frutto dell'ossessione di quegli anni per il virtuosismo "diabolico", ha attirato i giudizi più diversi. In prevalenza, si vede in essa una sintesi tra lo studio severo di Bach e le accensioni della fantasia ritmica suscitate dalle letture predilette del giovane Schumann: Jean Paul, Rückert, Heine.

Un lavoro sin dall'origine negletto dal pubblico e dai pianisti è *Scherzo, Gigue, Romanze und Fughetta* Op.32, concepito nel difficile periodo viennese 1838-1839, e mai eseguito pubblicamente e integralmente vivente Schumann. Dopo l'uscita della *Giga* e della *Fughetta* in supplementi a riviste, la raccolta fu pubblicata per intero nel 1841 dall'editore Julius Ferdinand Schuberth (1804-1875), fondatore e direttore di un periodico di buona divulgazione, la «Kleine Musikzeitung». Dedicataria fu la pianista Amalie Rieffel (1822-1877), che dopo aver tentato invano con Friedrich Wieck, si era rivolta per la sua formazione pianistica proprio a Schumann. Difficili furono i rapporti tra Amalie e Clara, che annotò nel suo diario (settembre 1840): «Ho una

pericolosa rivale nella Rieffel; Robert preferisce le sue esecuzioni di suoi lavori alle mie». Anche qui, come nella *Toccata*, si alternano il contrappunto rigoroso e la fantasia alimentata dalle poetiche romantiche. Seducente il carattere fantasmagorico e misterioso della conclusiva *Fughetta* in Sol minore, tutta sottovoce.

I *Gesänge der Frühe* ("Canti dell'alba") Op.133 concludono con il giusto tono e colore, e in una *Stimmung* a un tempo luminosa e tragica, la scelta adottata nella presente incisione. Siamo partiti dagli *juvenilia*, e qui approdiamo all'estrema spiaggia. Schumann sarebbe morto martedì 29 luglio 1856 a Eendenich presso Bonn, nella clinica per malattie mentali diretta dal dottor Franz Richarz. Ma la sua vita attiva e creativa era già prossima al cono d'ombra, quando, mercoledì 2 novembre 1853, sotto l'impressione profonda suscitata in lui dalla recente visita di Johannes Brahms, cominciò a comporre i *Gesänge*. «Sensazioni provate all'avvicinarsi dell'alba, ma più come espressione di sentimenti che come pittura», avrebbe precisato beethovenianamente all'editore. Li condusse a termine in pochi giorni, dedicandoli dapprima a Diotima (da qui le interpretazioni gematriche che intravedono nei tratti motivici le lettere della musa hölderliniana e di Iperione). Cresceva il turbamento mentale di cui soffriva da tempo. La mattina di lunedì 27 febbraio 1854 alcuni marinai lo ripescarono tra lastre di ghiaccio dal Reno semicongelato, dove aveva tentato il suicidio. Dalla clinica di Eendenich non sarebbe più uscito. I *Gesänge der Frühe*, suo ultimo lavoro, furono pubblicati quando la reclusione durava da oltre un anno, nell'aprile 1855, dall'editore Friedrich Wilhelm Arnold, a Elberfeld. Negli ultimi giorni di discontinua lucidità, Schumann volle che i cinque pezzi fossero dedicati alla poetessa Bettina Brentano, sorella e sposa di due poeti che noi veneriamo come curatori dell'antologia *Des Knaben Wunderhorn*, Clemens Brentano

e Achim von Arnim. È stato detto, non a torto, che le cinque mirabili “allucinazioni” dei *Gesänge*, da Re maggiore a La maggiore a Fa diesis minore fino al ritorno di Re maggiore, evocano la logica suprema della scrittura contrappuntistica nel suo farsi invisibile, in ascesa vertiginosa.

© *Quirino Principe*

COSTANZA PRINCIPE

Born into a musical family in 1993, Costanza Principe made her public debut aged 7, a year after having started playing the piano. She graduated from the Giuseppe Verdi Conservatory in Milan in 2010 cum laude and honourable mention in the class of Vincenzo Balzani; she then attended the Royal Academy of Music in London, where she pursued with top marks both her Bachelor of Music and Master of Arts, respectively in 2015 and 2017, under the guidance of Christopher Elton. Winner of three consequent scholarships from the Martin Musical Scholarship Fund - Philharmonia Orchestra, she was generously supported throughout her studies by the Liversidge Award, the Hilda Day Scholarship, the Winifred Christie Award, the Skyrme Hart Foundation and the Craxton Memorial Trust. Furthermore, she graduated with top marks in 2020 from the Accademia Nazionale di Santa Cecilia where she has been studying since 2017 with Benedetto Lupo.

A prize winner of several international piano competitions (Lilian Davies Prize - Royal Academy of Music, second prize at the Beethoven Piano Society of Europe Intercollegiate Senior Competition, at the Concours International de Piano - Lagny-sur-Marne, and the Concorso Internazionale “Premio Pecar” - Gorizia, Italy) she performs extensively as a soloist and as a chamber musician throughout Europe, Asia, Middle East and South America.

After her orchestral debut aged 15 with conductor Aldo Ceccato and the Filarmonici Europei Orchestra playing three Mozart concertos, she collaborated with various orchestras, such as Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra Sinfonica Siciliana, Silesian Philharmonic Symphony Orchestra, Filarmonica Toscanini, Armenian

State Symphony Orchestra, Orquesta Sinfonica Provincial de Santa Fe, Orchestra del Teatro Coccia di Novara, Kaliningrad Symphony Orchestra, Turkish National Youth Orchestra and Royal Academy Symphony Orchestra.

In 2016 she played her debut at the prestigious Wigmore Hall in London presented by the Kirckman Concert Society. Festivals and renowned halls she has been invited to perform at include Verdi Hall of the Milan Conservatory, Filharmonia Slaska in Katowice, Teatro Dal Verme in Milan, Teatro Petruzzelli in Bari, Italian Cultural Institute in Madrid, Teatro Filarmonico in Verona, Aram Khachaturian Concert Hall in Yerevan, Duke's Hall of the Royal Academy of Music in London, Opéra de Nice, Ravello Festival, Lerici Music Festival, Serate Musicali.

Highlights from recent seasons include the opening of the Settembre dell'Accademia Filarmonica di Verona with Cem Mansur and the Turkish National Youth Orchestra playing S. Rachmaninov's Concerto n. 3, her debut in Nice at the Opera Theatre with Gyorgy Rath performing L. van Beethoven's Concerto n. 1 and coming back to Milan Dal Verme Theatre with Roberto Perata and the Orchestra dei Pomeriggi Musicali playing Tchaikovsky Concerto n. 1. She also recently played her debut in Yerevan, Armenia, with Sergey Smbatyan and the Armenian State Symphony Orchestra, as well as in Katowice with the Silesian Philharmonic Orchestra conducted by Massimiliano Caldi, in Parma, with the Orchestra Filarmonica Toscanini, and in Dubai, with Ilya Norstein and the Kaliningrad Symphony Orchestra.

