

Dmitry Ablogin Recital in Darmstadt 14.3.2025

As is always the case with this pianist, I am overcome with superlatives. He is one of the great period piano specialists but also has a commanding keyboard technique and deep musical insight that convinces completely on the modern instrument.

(Wie immer bei diesem Pianisten bin ich überwältigt von Superlativen. Er ist einer der großen Spezialisten für historische Klaviere, verfügt aber auch über eine souveräne Tastentechnik und ein tiefes musikalisches Verständnis, das auf dem modernen Instrument voll und ganz überzeugt.)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Rondo à la Mazur in F major Op. 5 (1825–26)

Mazurka de Chopin (1911) Edward Okuń (1872-1945)

This work was written when Chopin was 16 (such a prodigious genius). He dedicated it to the Countess Alexandrine de Moriollles, the daughter of the Comte de Moriollles, who was the tutor to the adopted son of the Grand Duke Constantine, Governor of Warsaw. This rather unpleasant individual often requested Chopin to play for him at the Belvedere Palace. Unable to sleep, on winter nights he would ostentatiously send a sleigh drawn by four-horses harnessed abreast in the Russian style to collect the young pianist from his home. Schumann first heard the *Rondo à la mazur* in 1836, and he called it 'lovely, enthusiastic and full of grace. He who does not yet know Chopin had best begin the acquaintance with this piece'.

(Dieses Werk wurde geschrieben, als Chopin 16 Jahre alt war (was für ein erstaunliches Genie). Er widmete es der Gräfin Alexandrine de Moriollles, der

Tochter des Grafen de Moriolles, der der Vormund des Adoptivsohns des Großherzogs Konstantin, Gouverneur von Warschau, war. Dieser eher unangenehme Mensch bat Chopin oft, für ihn im Schloss Belvedere zu spielen. Da er nicht schlafen konnte, schickte er in Winternächten ostentativ einen Schlitten, der von vier Pferden gezogen wurde, die nach russischer Art aneinandergereiht waren, um den jungen Pianisten von seinem Haus abzuholen. Schumann hörte das Rondo à la mazur zum ersten Mal 1836 und nannte es „lieblich, enthusiastisch und voller Anmut“. Wer Chopin noch nicht kennt, sollte die Bekanntschaft am besten mit diesem Stück beginnen“.)

Ablogin invested the work with the grace, youthful exuberance and elegance one could imagine from the Chopin universe allied with his ebullient youthful personality at the time. Ablogin created an intimate ambiance common among the original cultivated audience yet contrasted with intense imaginative expressiveness. The range of colour, touch, tone, rubato and phrasing transported us into another world of more balanced sensibility to the present. Quite wonderful, even magical.

(Ablogin verlieh dem Werk die Anmut, den jugendlichen Überschwang und die Eleganz, die man sich im Chopin-Universum vorstellen kann, verbunden mit seiner überschwänglichen jugendlichen Persönlichkeit jener Zeit. Ablogin schuf eine intime Atmosphäre, wie sie beim kultivierten Originalpublikum üblich war, und kontrastierte sie mit intensiver fantasievoller Ausdruckskraft. Die Bandbreite der Farben, des Anschlags, des Tons, des Rubatos und der Phrasierung versetzte uns in eine andere Welt mit einem ausgeglicheneren Empfinden als die Gegenwart. Ganz wunderbar, sogar magisch.)

Learned, rather conventional emotional expressive gestures rather than spontaneous reactions to the musical context were mercifully absent. Ablogin brought charm, style, élan and panache to this work which his relatively light touch created *le climat de Chopin* (the words of Marcelina Czartoryska, Chopin's finest pupil). Here we have as a young, carefree, Polish adolescent with character and personality plus, wit, humour, theatrics - a young man striving to please with his massively precocious talent.

(Geübte, eher konventionelle emotionale Ausdrucksgesten als spontane Reaktionen auf den musikalischen Kontext blieben gnädigerweise aus. Ablogin brachte Charme, Stil, Elan und Schwung in dieses Werk ein, das durch seinen relativ leichten Anschlag „le climat de Chopin“ (die Worte von Marcelina Czartoryska, Chopins bester Schülerin) schuf. Hier haben wir einen jungen, unbekümmerten polnischen Heranwachsenden mit Charakter und Persönlichkeit sowie Witz, Humor und Theatralik - einen jungen Mann, der mit seinem ungeheuer frühreifen Talent zu gefallen versucht.)

Many of his mazurkas would have come to life on the dance floor as improvisations. Ablogin made much use of interpolated ornaments perfectly in

period character. Perhaps only later were they committed to the more permanent art form on paper under the influence and advice of the Polish folklorist and composer Oskar Kolberg. Chopin floated between popular and art music quite effortlessly.

George Sand wrote in *Les Maîtres Sonneurs* (The Master Pipers) 'He gave us the finest dances in the world....so attractive and easy to dance to that we seemed to fly through the air.'

(Viele seiner Mazurken wären auf der Tanzfläche als Improvisationen zum Leben erwacht. Ablogin machte viel Gebrauch von interpolierten Ornamenten, die perfekt in die Zeit passen. Vielleicht wurden sie erst später unter dem Einfluss und auf Anraten des polnischen Folkloristen und Komponisten Oskar Kolberg zu einer dauerhaften Kunstform auf Papier gebracht. Chopin bewegte sich mühelos zwischen Volks- und Kunstmusik.

George Sand schrieb in *Les Maîtres Sonneurs* (Die Meisterpfeifer): „Er gab uns die schönsten Tänze der Welt...., die so attraktiv und leicht zu tanzen waren, dass wir durch die Luft zu fliegen schienen.“.)

Nocturne B major Op. 9/3

Dimitry Ablogin assembled this programme with great care and thought, as always. His adventurous, exploratory approach was tastefully evident throughout this recital. One aspect of his deeply personal and therefore truly authentic performance was obvious in his introduction and revivification of the art of 'preluding'. The practice of 'preluding' music pieces was common in the Baroque period, the period of Classicism even extending to Romanticism. Such a type of prelude is a short piece of improvised musical introduction to the key and character of the piece which will be subsequently performed. Ablogin also resuscitated the improvisatory practice of augmentation of decorative *fiorituras* and ornaments into the notated score in a movingly expressive manner. This practice was often mentioned by Chopin himself in his lessons and letters. It was also occasionally frustratingly illustrated in his many last minute adjustments to the printed publisher score, even before the ink was dry!

(Dimitry Ablogin hat dieses Programm wie immer mit großer Sorgfalt und Bedacht zusammengestellt. Seine abenteuerliche, forschende Herangehensweise war während des gesamten Konzerts geschmackvoll erkennbar. Ein Aspekt seiner zutiefst persönlichen und daher wahrhaft authentischen Darbietung zeigte sich in seiner Einführung und Wiederbelebung der Kunst des „Präcludierens“. Die Praxis des „Vorspiels“ von Musikstücken war in der Barockzeit, in der Zeit des Klassizismus und sogar in der Romantik üblich. Ein solches Präludium ist eine kurze, improvisierte musikalische Einführung in die Tonart und den Charakter des späteren Stücks. Ablogin hat auch die improvisatorische Praxis des Hinzufügens von dekorativen Fiorituras und Ornamenten in die notierte Partitur

auf bewegende und ausdrucksstarke Weise wiederbelebt. Diese Praxis wurde von Chopin selbst oft in seinen Lektionen und Briefen erwähnt. Sie wurde auch gelegentlich auf frustrierende Weise durch seine zahlreichen Korrekturen in letzter Minute an der gedruckten Verlagspartitur veranschaulicht, noch bevor die Tinte getrocknet war!)

The conception and varied acceptance of the Chopin Nocturne, which as a genre, is of particularly significant interest in terms of current gender concerns and preoccupations. The broader operatic vocal song and vocal repertoires for the Parisian salon were immensely popular in Warsaw at this time and influenced the piano composition of many romances and nocturnes.

(Die Konzeption und die unterschiedliche Akzeptanz der Chopin-Nocturne ist als Gattung von besonderem Interesse für aktuelle geschlechtsspezifische Fragen und Anliegen. Das breite Operngesangs- und Vokalrepertoire des Pariser Salons war zu dieser Zeit in Warschau sehr beliebt und beeinflusste die Klavierkomposition vieler Romanzen und Nocturnes.)

Nocturnes were nearly always concerned with the 'feminine' in Chopin's day, as playing the piano was predominantly a female 'accomplishment'. It is estimated that one in five ladies played the instrument as an attractive talent in the Paris of the mid nineteenth century. In addition, such qualities and talents appeared fictionally in the novels of Jane Austen in order to lure financially comfortable suitors. As such music was considered a love song, their romantic atmosphere often derived from poetic duets sung in opera by soprano and tenor or two sopranos. Chopin often punctuated such emanations with messianic military marches, hymns and laments.

(Die Nocturnes hatten zu Chopins Zeiten fast immer mit dem „Weiblichen“ zu tun, da das Klavierspielen überwiegend eine weibliche „Errungenschaft“ war. Man schätzt, dass im Paris der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts jede fünfte Dame das Instrument als attraktives Talent spielte. Darüber hinaus tauchten solche Eigenschaften und Talente in den Romanen von Jane Austen auf, um finanziell gut gestellte Verehrer zu ködern. Da diese Musik als Liebeslied galt, stammte ihre romantische Atmosphäre oft von poetischen Duetten, die in der Oper von Sopran und Tenor oder zwei Sopranen gesungen wurden. Chopin untermalte solche Ausstrahlungen oft mit messianischen Militärmärschen, Hymnen und Klageliedern.)

My conception, possibly founded in later psychological research and discovery, is a personal conviction that much of the music of Chopin is based on a rich, inspired balance and contrast achieved between the male and female aspects of human character. In his own music, Robert Schumann also clarified this contrast more directly in his transparent creation of the characters of Florestan and Eusebius residing in his own psyche.

The *Nocturne in B major* was composed in Vienna in 1831. It illustrates the profound psychological contrast and oscillation of mood in the unpredictable, turbulent central section common to many of the Chopin *Nocturnes*.

(Meine Auffassung, die möglicherweise auf späteren psychologischen Forschungen und Entdeckungen beruht, ist eine persönliche Überzeugung, dass ein Großteil der Musik Chopins auf einem reichen, inspirierten Gleichgewicht und Kontrast zwischen den männlichen und weiblichen Aspekten des menschlichen Charakters beruht. In seiner eigenen Musik verdeutlichte Robert Schumann diesen Kontrast noch direkter, indem er die Charaktere von Florestan und Eusebius, die in seiner eigenen Psyche leben, transparent gestaltete.)

Die Nocturne in B-Dur wurde 1831 in Wien komponiert. Es veranschaulicht den tiefgreifenden psychologischen Kontrast und die Stimmungsschwankungen in dem unvorhersehbaren, turbulenten Mittelteil, der vielen Chopin-Nocturnes gemeinsam ist.)

Ablogin understood the conflicted inner psychological turmoil of the work. First, at the outset, with a legato, captivating undulating theme reminiscent of a barcarolle and the suggestion of waves on a lagoon, a domain often associated with night and love. The enchanting melody is simple, like a song with figuration that Ablogin enhanced in a poignant manner. The *agitato* mood that fills the middle section of the *Nocturne* erupts frighteningly and suddenly to disappear just as precipitously.

(Ablogin verstand die widersprüchliche innere psychologische Zerrissenheit des Werks. Zunächst, zu Beginn, mit einem legato, fesselnden, wogenden Thema, das an eine Barcarolle und die Andeutung von Wellen auf einer Lagune erinnert, ein Gebiet, das oft mit Nacht und Liebe assoziiert wird. Die bezaubernde Melodie ist einfach, wie ein Lied mit Figuration, die Ablogin auf ergreifende Weise erweitert. Die Agitato-Stimmung, die den Mittelteil des Nocturne erfüllt, bricht beängstigend und plötzlich aus, um ebenso schnell wieder zu verschwinden.)

The section is certainly without feminine cliché, almost menacing and warlike. Ablogin's glorious variation of colour, tone and timbre reflect such changes, as does his interpolation of tastefully improvised *fiorituras* and augmented decoration. The section combines the march rhythms of possibly, dare I say, 'masculine' insurrectionary song. Any resemblance to a *Nocturne* by John Field or his supposed influence on Chopin, has been erased.

(Der Abschnitt ist sicherlich ohne weibliches Klischee, fast bedrohlich und krieglerisch. Ablogins herrliche Variationen von Farbe, Ton und Klangfarbe spiegeln solche Veränderungen wider, ebenso wie seine Interpolation von geschmackvoll improvisierten Fiorituras und erweiterten Verzierungen. Der Abschnitt kombiniert die Marschrhythmen eines möglicherweise, ich wage es zu

sagen, „männlichen“ Aufstandsliedes. Jegliche Ähnlichkeit mit einem Nocturne von John Field oder seinem angeblichen Einfluss auf Chopin wurde ausgelöscht.)

Nocturne F sharp minor Op. 48/2

This Nocturne was written in 1841 in my favourite key of F sharp minor. When Chopin was teaching his pupil, the rather muscular Adolf Gutmann, he spoke of the middle section of this work in dramatic terms reminiscent of French Grand Opera: 'A tyrant commands, and the other asks for mercy.' It begins with a reflective, lyrical song that Ablogin set in an atmosphere of the dream with expressive perfection.

(Dieses Nocturne wurde 1841 in meiner Lieblingstonart fis-Moll geschrieben. Als Chopin seinen Schüler, den eher muskulösen Adolf Gutmann, unterrichtete, sprach er über den Mittelteil dieses Werks in dramatischen Worten, die an die französische Grand Opera erinnern: „Ein Tyrann befiehlt, und der andere bittet um Gnade. Es beginnt mit einem nachdenklichen, lyrischen Lied, das Ablogin mit ausdrucksvoller Perfektion in eine Traumatmosfera versetzt.)

'What is most exquisite and most individual in Chopin's art, wherein it differs most wonderfully from all others,' noted André Gide in his illuminating text *Notes on Chopin*, tr. Bernard Frechtman (New York, 1949), p.41. 'I see in just that non-interruption of the phrase; the insensible, the imperceptible gliding from one melodic proposition to another, which leaves or gives to a number of his compositions the fluid appearance of streams.'

*(„Was in Chopins Kunst am exquisitesten und individuellsten ist, worin sie sich am wunderbarsten von allen anderen unterscheidet“, notierte André Gide in seinem erhellenden Text *Notes on Chopin*, tr. Bernard Frechtman (New York, 1949), S.41. „Ich sehe gerade darin die Nichtunterbrechung der Phrase, das unmerkliche, unwahrnehmbare Gleiten von einem melodischen Satz zum anderen, das einer Reihe seiner Kompositionen das fließende Aussehen von Strömen verleiht“.)*

Again Ablogin emphasised the texture and colour of the middle section of this nocturne which brings a 'relentless, obsessive and dramatic repetition, in every way possible, of a single formula, confounding all continuity and coherence.' [Mieczysław Tomaszewski]

(Wiederum hob Ablogin die Textur und die Farbe des Mittelteils dieses Nocturne hervor, der eine „unerbittliche, zwanghafte und dramatische Wiederholung einer einzigen Formel auf jede erdenkliche Art und Weise darstellt, die jegliche Kontinuität und Kohärenz durchkreuzt. [Mieczysław Tomaszewski]

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Piano sonata Op. 6 (1826)

Felix Mendelssohn-Bartholdy in 1833

Felix Mendelssohn was a virtuoso pianist born in 1809. Schumann was born in 1810, as was Chopin, and Liszt followed this glowing caravan of creativity in 1811. These were youthful pianist-composers at a time when the piano was considered a constantly evolving, rather a modern instrument. Beethoven commenced his career in the 1790s as a virtuoso pianist.

(Felix Mendelssohn war ein virtuoser Pianist, der 1809 geboren wurde. Schumann wurde 1810 geboren, ebenso wie Chopin, und Liszt folgte dieser glühenden Karawane der Kreativität im Jahr 1811. Dies waren jugendliche Pianisten-Komponisten zu einer Zeit, als das Klavier als ein sich ständig weiterentwickelndes, eher modernes Instrument galt. Beethoven begann seine Karriere in den 1790er Jahren als virtuoser Pianist.)

Chopin used to visit piano factories in Warsaw, such as the Polish firm Bucholtz, obsessively following new technical developments in the role of what we might now call an 'early adopter'. Composers such as Hummel, Moscheles (a friend of Mendelssohn), Kalkbrenner and Ries were tumultuously adored in a manner similar to pop phenomena today such as Taylor Swift.

(Chopin besuchte Klavierfabriken in Warschau, wie die polnische Firma Bucholtz, und verfolgte obsessiv neue technische Entwicklungen in der Rolle eines „Early Adopter“, wie wir heute sagen würden. Komponisten wie Hummel, Moscheles (ein Freund Mendelssohns), Kalkbrenner und Ries wurden stürmisch verehrt, ähnlich wie heute Pop-Phänomene wie Taylor Swift.)

Mendelssohn's early concertos are phenomenal works that place him directly beside Mozart in precocity. The sonatas were precursors to the 'mature' style in works such as the *Rondo capriccioso* and the *Andante cantabile e Presto agitato*.

(Mendelssohns frühe Konzerte sind phänomenale Werke, die ihn in puncto Frühreife direkt neben Mozart stellen. Die Sonaten waren Vorläufer des „reifen“ Stils in Werken wie dem Rondo capriccioso und dem Andante cantabile e Presto agitato.)

I must confess to being unfamiliar with this work and was astounded by the harmonic adventurism and sheer confident élan of the writing. One could feel a sense of compositional exploration in many of the harmonies and Ablogin gave us as fine an account as far as I could judge in this case-limited way. A marvelous piece performed magnificently.

Ich muss gestehen, dass ich mit diesem Werk nicht vertraut war, und ich war erstaunt über den harmonischen Abenteuerertum und den schier selbstbewussten Elan der Komposition. In vielen der Harmonien konnte man einen Sinn für kompositorische Erkundung spüren, und Ablogin gab uns eine so gute Darbietung, wie ich sie in diesem begrenzten Rahmen beurteilen konnte. Ein großartiges Stück, großartig gespielt.

Mendelssohn was among the first generation of musicians to experience and come to terms with Beethoven's complex late style. According to Robert Schumann, in his *Piano Sonata in E major Op 6 (1826)* the seventeen-year-old Mendelssohn touched:

'Beethoven with his right hand, while looking up to him as to a saint, and being guided at the other by Carl Maria von Weber (with whom it would be more possible to be on a human footing).'

(Mendelssohn gehörte zu der ersten Generation von Musikern, die Beethovens komplexen Spätstil erlebten und sich mit ihm auseinandersetzten. Laut Robert Schumann berührte der siebzehnjährige Mendelssohn in seiner Klaviersonate in E-Dur op. 6 (1826):

Beethoven mit der rechten Hand, während er zu ihm wie zu einem Heiligen aufschaute und an der anderen Hand von Carl Maria von Weber geführt wurde (mit dem man eher auf einer menschlichen Ebene stehen könnte)“.

Beethoven was a most profound influence on this sonata especially in the cantabile style of the opening phrases in the rather pastoral, zephyr-like first *Allegretto con espressione* movement.

(Beethoven hatte einen großen Einfluss auf diese Sonate, vor allem auf den kantablen Stil der Anfangsphrasen im eher pastoralen, zephyrartigen ersten Satz Allegretto con espressione.)

We hear Beethoven's musical influence on Mendelssohn of the Beethoven 'Archduke' Piano Trio (1811) and also the Piano Sonata in A major, Op 101 (1816) that especially fascinated the young Felix.

(Wir hören den musikalischen Einfluss Beethovens auf Mendelssohn im „Erzherzog“-Klaviertrio (1811) und auch in der Klaviersonate A-Dur op. 101 (1816), die den jungen Felix besonders faszinierte.)

The minuet second movement with a faster trio section leads directly into the beautiful *Adagio*. Ablogin brought an affecting and moving sensitivity to this third movement. The Finale is full of youthful exuberance which Ablogin utilized expressively and fulsomely. Here, we experienced the commanding keyboard virtuosity of Weber that informs the tumultuous conclusion of the sonata. The slow movement ends with powerfully repeated fortissimo chords and descending octaves, launching into the muscular *Molto Allegro e vivace* last movement.

(Der zweite Satz des Menuetts mit einem schnelleren Trioteil führt direkt in das wunderschöne Adagio. Ablogin verlieh diesem dritten Satz eine ergreifende und bewegende Sensibilität. Das Finale ist voll jugendlichen Überschwangs, den Ablogin ausdrucksvoll und vollmundig einsetzte. Hier erlebten wir die souveräne Tastenvirtuosität Webers, die den stürmischen Schluss der Sonate prägt. Der langsame Satz endet mit kraftvoll wiederholten Fortissimo-Akkorden und absteigenden Oktaven, die in den muskulösen letzten Satz Molto Allegro e vivace münden.)

Structurally, I feel the sonata is not as fluid with that sense of musical inevitability and seamless flow that suffuses so many of Mendelssohn's piano compositions. He, in fact, abandoned writing piano sonatas as an adult. Dimitry Ablogin, who loves the music of Mendelssohn, gave us a fine, coherent and convincing account of this youthful sonata of genius.

(Strukturell habe ich das Gefühl, dass die Sonate nicht so flüssig ist, im Sinne der musikalischen Unvermeidlichkeit und des nahtlosen Flusses, der so viele von Mendelssohns Klavierkompositionen durchzieht. Tatsächlich hat er als Erwachsener aufgehört, Klaviersonaten zu schreiben. Dimitry Ablogin, der die Musik Mendelssohns liebt, hat uns eine schöne, kohärente und überzeugende Darstellung dieser genialen Jugendsonate gegeben.)

John Field (1782-1837)

Nocturne E Minor Op.10

Nocturne A major Op.4

The Moscow of John Field

Illumination in Sobornaya Square in Honour of Emperor Alexander I's Coronation (c. 1802) Fyodor Alekseyev

Among early composers it was John Field who was famed for his nocturnes. Many lovers were transported to sensual realms in salons by his lyricism. When Chopin wrote works in this genre, he was naturally connected to Field, not least perhaps by the associated Slavic nature of Chopin being Polish and Field living in Russia. Although commonly associated in influence, it is clear in musical profundity they are quite disparate in many respects. Chopin takes us to distant and deep realms of emotional feeling and expression scarcely entered by Field.

(Unter den frühen Komponisten war es John Field, der für seine Nocturnes berühmt wurde. Viele Liebende wurden durch seine Lyrik in den Salons in sinnliche Gefilde entführt. Als Chopin Werke in diesem Genre schrieb, war er natürlich mit Field verbunden, nicht zuletzt vielleicht durch die slawische Verbindung, da Chopin Pole war und Field in Russland lebte. Obwohl die beiden Komponisten häufig miteinander in Verbindung gebracht werden, ist klar, dass sie sich in vielerlei Hinsicht in ihrer musikalischen Tiefe stark unterscheiden. Chopin führt uns in ferne und tiefe Gefilde emotionaler Gefühle und Ausdrucksformen, die Field kaum betreten hat.)

The term 'serenade' is sometimes given to Field's compositions in this genre and sweetly seductive they are. However, the Polish composer and music critic Józef Sikorski (1813-1896), writes penetratingly of the disparate nature in comparison with Field:

'Chopin's nocturnes, meanwhile, for the most part pictures on a dark background, spirits flowing down to the earth at night, appear and disappear here mysteriously. Fantasy in disarray leads us, in unfathomable phrases, as if in a dream from object to object, from thought to thought. And as in a dream we succumb to a force incomprehensible to us when awake...we follow him across the depths and the heights; yielding to the magical sway, we comprehend the logic of feelings, we understand the fantasy turned into reality...struggling to break free from the power of the mysterious world to which the poet [Chopin] has subjected us...'

[Józef Sikorski 'Recollections of Chopin': *The Earliest Essay on Chopin and His Music* taken from the remarkable book *Chopin and his World* Jonathan Bellman and Halina Goldberg Ed p.70, Princeton 2017]

(Fields Kompositionen dieser Gattung werden manchmal als „Serenade“ bezeichnet, und so verführerisch sind sie auch. Der polnische Komponist und Musikkritiker Józef Sikorski (1813-1896) schreibt jedoch eindringlich über den disparaten Charakter im Vergleich zu Field:

Chopins Nocturnes indes, zumeist Bilder auf dunklem Grund, Geister, die nachts zur Erde hinabströmen, erscheinen und verschwinden hier auf geheimnisvolle Weise. Die Fantasie führt uns in unergründlichen Sätzen wie im Traum von Objekt zu Objekt, von Gedanke zu Gedanke. Und wie im Traum erliegen wir einer Kraft, die uns im Wachzustand unbegreiflich ist... wir folgen ihm durch die Tiefen und die Höhen; dem magischen Schwung nachgebend, begreifen wir die Logik der Gefühle, verstehen wir die zur Wirklichkeit gewordene Phantasie... und kämpfen darum, uns von der Macht der geheimnisvollen Welt zu befreien, der uns der Dichter [Chopin] unterworfen hat...

[Józef Sikorski „Recollections of Chopin“: *The Earliest Essay on Chopin and His Music* (Der früheste Aufsatz über Chopin und seine Musik) aus dem bemerkenswerten Buch *Chopin and his World* (Jonathan Bellman und Halina Goldberg, Hrsg., S. 70, Princeton 2017)

Yet, listening to the extreme simplicity, refinement and economy of means in these Field nocturnes played with much refinement by Ablogin, it is hardly surprising that the aristocratically cultivated Chopin was seduced by them to create his own augmented creations of the form. Field was well-known in 19th-century Europe both as teacher and pianist.

(Doch wenn man die extreme Einfachheit, Raffinesse und Sparsamkeit der Mittel in diesen von Ablogin mit viel Raffinesse gespielten Field-Nocturnes hört, ist es kaum verwunderlich, dass sie den aristokratisch kultivierten Chopin dazu verleiteten, seine eigenen erweiterten Kreationen dieser Form zu schaffen. Field war im Europa des 19. Jahrhunderts sowohl als Lehrer als auch als Pianist bekannt.)

Ablogin fully comprehends this purposefully created intimate ambiance of the nocturne and continued to reduce the audience to utter silence - a variety of hypnotism in operation distinguished by the sheer quality of these beautiful, intense, subtly ornamented *cantabile* melodies. Such a pity the Field nocturnes are not better known for themselves and not simply as shadows that influenced the immortal creations of Fryderyk Chopin.

(Ablogin hat diese bewusst geschaffene intime Atmosphäre der Nocturne voll erfasst und das Publikum immer wieder in völlige Stille versetzt - eine Art von Hypnose, die sich durch die schiere Qualität dieser schönen, intensiven, subtil verzierten kantablen Melodien auszeichnet. Schade, dass die Nocturnes von Field nicht besser für sich selbst bekannt sind und nicht nur als Schatten, die die unsterblichen Schöpfungen von Fryderyk Chopin beeinflusst haben.)

Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)

Piano Sonata in F sharp minor Op. 81

I. Allegro

II. Largo con molt'espressione

III. Vivace

I have been to the city of Weimar at least three times and consider it one of the most remarkable small cities in Europe, an ideological capital if you will, but now harbouring only the ghosts of Europe's squandered Enlightenment ideals. Ah, dearest Weimar ! What a history you have and as a city are such symbolic representation of Europe ! Surely, no small place has experienced such a concentration of resident musical (Bach, Anton Rubinstein, Schumann, Liszt, Mendelssohn, Richard Strauss) literary (Goethe, Schiller, the setting for the romantic novel *Lotte in Weimar* by Thomas Mann) and architectural genius (the Bauhaus movement) as well as attracting so many illustrious musical visitors.

(Ich war mindestens dreimal in Weimar und halte es für eine der bemerkenswertesten kleinen Städte Europas, eine ideologische Hauptstadt, wenn man so will, die aber nur noch die Geister der verschwundenen Ideale der europäischen Aufklärung beherbergt. Ach, liebes Weimar! Was für eine Geschichte hast du, und als Stadt bist du ein Sinnbild für Europa! Sicherlich hat

kein kleiner Ort eine solche Konzentration an ansässigen musikalischen (Bach, Anton Rubinstein, Schumann, Liszt, Mendelssohn, Richard Strauss), literarischen (Goethe, Schiller, Schauplatz des romantischen Romans „Lotte in Weimar“ von Thomas Mann) und architektonischen Genies (die Bauhaus-Bewegung) erlebt und auch so viele illustre musikalische Besucher angezogen.)

The city had only a population of perhaps 12,000 souls when Liszt chose to live so scandalously with Princess Carolyne Sayn-Wittgenstein at the *Villa Altenberg* and teach at his renowned school in the town. Marlene Dietrich even studied the violin in Weimar and became embroiled in a love affair with her teacher. Then came the Weimar Republic, the calamity of the Nazis and the Third Reich, the construction of their bombastic buildings and ultimately Buchenwald...

(Die Stadt hatte nur vielleicht 12.000 Einwohner, als Liszt sich entschloss, so skandalös mit der Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein in der Villa Altenberg zu leben und an seiner berühmten Schule in der Stadt zu unterrichten. Marlene Dietrich studierte in Weimar sogar Geige und verstrickte sich in eine Liebesaffäre mit ihrem Lehrer. Dann kam die Weimarer Republik, das Unheil der Nazis und des Dritten Reiches, der Bau ihrer bombastischen Gebäude und schließlich Buchenwald...)

Goethe's idyllic Summer House in Weimar by the River Ilm

Why do I mention Weimar in connection with this recital? Well, one of my favourite composers lived and worked there. Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837) was an Austrian composer and virtuoso pianist. His music reflects the transition from the Classical to the Romantic musical periods. He is an underestimated musical genius of the greatest inventiveness both in chamber music and piano concertos. At the age of eight, Hummel was taught and housed by Mozart for two years free of charge in Vienna. He made his first

concert appearance at the age of nine with Mozart in Dresden (1787) in one of Mozart's concerts.

(Warum erwähne ich Weimar im Zusammenhang mit dieser Aufführung? Nun, einer meiner Lieblingskomponisten lebte und arbeitete dort. Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837) war ein österreichischer Komponist und virtuoser Pianist. Seine Musik spiegelt den Übergang von der Klassik zur Romantik wider. Er ist ein unterschätztes musikalisches Genie von größtem Erfindungsreichtum sowohl in der Kammermusik als auch in den Klavierkonzerten. Im Alter von acht Jahren wurde Hummel zwei Jahre lang kostenlos von Mozart in Wien unterrichtet und beherbergt. Seinen ersten Konzertauftritt hatte er im Alter von neun Jahren mit Mozart in Dresden (1787) in einem von Mozarts Konzerten.)

Hummel, among other distinguished positions in an incredibly distinguished career, held the position of *Kapellmeister* in Weimar from 1819 to 1837. He formed a close friendship with Goethe and read the poetry of Schiller, who also lived there but had died in 1805. During Hummel's stay in Weimar he made the city into a European musical capital, inviting the best musicians of the day to visit and perform. He brought one of the first musicians' pension schemes into existence and was one of the first musicians to agitate for musical copyright to combat intellectual piracy.

(Hummel bekleidete neben anderen bedeutenden Positionen in seiner unglaublich erfolgreichen Karriere von 1819 bis 1837 das Amt des Kapellmeisters in Weimar. Er schloss eine enge Freundschaft mit Goethe und las die Gedichte Schillers, der ebenfalls in Weimar lebte, aber bereits 1805 gestorben war. Während seines Aufenthalts in Weimar machte er die Stadt zu einer europäischen Musikmetropole und lud die besten Musiker seiner Zeit ein, sie zu besuchen und aufzuführen. Er führte eine der ersten Rentenversicherungen für Musiker ein und war einer der ersten Musiker, der sich für ein musikalisches Urheberrecht einsetzte, um die geistige Piraterie zu bekämpfen.)

Hummel also had an incalculable influence on the *style brillante* of the early compositions by Fryderyk Chopin - the concertos and many variations, rondos and other solo works. He performed in Warsaw in 1828 to great acclaim, members of the audience standing on their chairs in order to better observe how he performed his famous trills. The composer developed a close relationship with Poles and admired the pianist Maria Szymanowska greatly.

(Hummel hatte auch einen unschätzbaren Einfluss auf den style brillante der frühen Kompositionen von Fryderyk Chopin - die Konzerte und zahlreiche Variationen, Rondos und andere Solowerke. Er trat 1828 in Warschau unter großem Beifall auf, wobei die Zuhörer auf ihren Stühlen standen, um besser beobachten zu können, wie er seine berühmten Triller ausführte. Der Komponist entwickelte eine enge Beziehung zu Polen und bewunderte die Pianistin Maria Szymanowska sehr.)

Of all Hummel's keyboard sonatas, the *Sonata in F sharp minor, Op 81* (1819) is highly adventurous suiting Ablogin's temperament, as it inhabits the cusp of the Classical and Romantic. The *Allgemeine musikalische Zeitung* reviewer found the work 'meaningful, noble, spirited, pathetic, skilful, logical, novel, and pianistically resourceful to an extent truly deserving the term 'Grosse Sonate' and making it the finest, also the most difficult, among all sonatas to date'.

(Von allen Klaviersonaten Hummels ist die Sonate fis-Moll op. 81 (1819) besonders abenteuerlich, was dem Temperament Ablogins entgegenkommt, da sie an der Schnittstelle zwischen Klassik und Romantik angesiedelt ist. Der Rezensent der Allgemeinen musikalischen Zeitung fand das Werk „bedeutungsvoll, edel, temperamentvoll, pathetisch, geschickt, logisch, neuartig und pianistisch einfallsreich in einem Ausmaß, das die Bezeichnung ‚Große Sonate‘ wirklich verdient und sie zur schönsten, auch schwierigsten aller bisherigen Sonaten macht“.)

The youthful Schumann in his letter to Friedrich Wieck wrote perceptively:

'A truly great, epic titanic work and the painting of a tremendous, struggling, resigned spirit...' (trans. Ablogin)

(Der jugendliche Schumann schrieb in seinem Brief an Friedrich Wieck einfühlsam:

'Ein wahrhaft großes, episches Titanenwerk und das Gemälde eines ungeheuren, ringenden, resignirten Geistes')

The *Allegro* first movement was wildly dramatic yet became reflective as if partaking of some tumultuous fantasy. Hummel's *con brio* semiquaver runs in fourths and thirds must have been a challenge to pianists not only of his day but also of today! The slow *Largo con molt'espessione* opened unexpectedly not with a tender exhalation but *fortissimo* in anger. These romantic tempestuous explosions continued in a rather Chopinesque fashion but with less emotional depth and disturbance. The *Vivace* finale was rather folkloric in atmosphere but made quite fantastic demands on the technique of the performer. Hummel provides a blessed quiet fugal passage in what was a relentless drive to a sensational and exhilarating conclusion.

(Der erste Allegro-Satz war wild-dramatisch und wurde doch nachdenklich, als ob er an einer stürmischen Fantasie teilhätte. Hummels con brio Sechzehntelläufe in Quarten und Terzen müssen nicht nur für die Pianisten seiner Zeit, sondern auch für die von heute eine Herausforderung gewesen sein! Das langsame Largo con molt'espessione begann unerwartet nicht mit einem

zarten Ausatmen, sondern fortissimo im Zorn. Diese romantischen, stürmischen Explosionen setzten sich in einer eher chopinesken Weise fort, jedoch mit weniger emotionaler Tiefe und Beunruhigung. Das Vivace-Finale war von der Atmosphäre her eher folkloristisch, stellte aber ganz fantastische Anforderungen an die Technik des Interpreten. Hummel bietet eine gesegnete ruhige fugierte Passage in einem unerbittlichen Antriebe zu einem sensationellen und berausenden Schluss.)

Needless to say, Ablogin rose to the occasion demanded by this 'titanic' sonata with musical inspiration and comprehensive command of the entire keyboard.

(Es versteht sich von selbst, dass Ablogin den Anforderungen dieser „titanischen“ Sonate mit musikalischer Inspiration und umfassender Beherrschung der gesamten Klaviatur begegnete.)

Hummels Grab in Weimar

Hummel was a chamber musician of the greatest genius evident in his own rarely performed chamber compositions. For a fine example of Hummel's fiery genius, I refer you to his glittering chamber ensemble transcription for piano, flute, violin and cello of Mozart's *Symphony No.40 in G minor* KV 550 (1788) composed just three years before his death. This transfiguring work, magically transformed by Hummel in 1824, is a graceful flight over a *chiaroscuro* landscape fluctuating between light and shade.

(Hummel war ein genialer Kammermusiker, was sich in seinen eigenen, selten aufgeführten Kammerkompositionen zeigt. Ein schönes Beispiel für Hummels

feuriges Genie ist seine glanzvolle Kammerensemble-Transkription von Mozarts Symphonie Nr. 40 g-Moll KV 550 (1788) für Klavier, Flöte, Violine und Cello, die nur drei Jahre vor seinem Tod entstand. Dieses verklärende Werk, das Hummel 1824 auf magische Weise umgestaltete, ist ein anmutiger Flug über eine zwischen Licht und Schatten changierende Hell-Dunkel-Landschaft)

[The only detailed modern history of Weimar I know in any language is the magnificent *Weimar: From Enlightenment to the Present* by Michael H. Kater (Yale 2014)]

*[Die einzige detaillierte moderne Geschichte Weimars, die ich in irgendeiner Sprache kenne, ist das großartige Buch *Weimar: From Enlightenment to the Present* von Michael H. Kater (Yale 2014).*

For an encore Ablogin gave us a superbly glittering *style brillante* account of the Mendelssohn *Rondo capriccioso*. This was followed by a moving, highly ornamented and varied augmentation of Chopin *Nocturne in E flat major Op.9/2*. For the Polish musicologist, critic and composer Zdzisław Jachimecki (1882-1953), this Nocturne is ‘*an example of a rare sense of stylistic purity*’.

(Als Zugabe spielte Ablogin das Rondo capriccioso von Mendelssohn in brillantem Stil. Es folgte eine bewegende, stark verzierte und abwechslungsreiche Steigerung von Chopins Nocturne in Es-Dur op. 9/2. Für den polnischen Musikwissenschaftler, Kritiker und Komponisten Zdzisław Jachimecki (1882-1953) ist dieses Nocturne „ein Beispiel für einen seltenen Sinn für stilistische Reinheit“.)

The statement could surely be applied to this entire spiritually uplifting and musically rewarding recital by Dimitry Ablogin. In a time of tragic and scarcely comprehensible horrors of war, this creative expression in music was unutterably welcome.

(Diese Aussage könnte man sicherlich auf dieses gesamte geistig erbauliche und musikalisch lohnende Konzert von Dimitry Ablogin anwenden. In einer Zeit der tragischen und kaum fassbaren Schrecken des Krieges war dieser kreative Ausdruck in der Musik unsagbar willkommen.)

Michael Moran

(Deutsche Übersetzung: deepl.com. Korrektur: Jill Rabenau)