

Classical CD Of The Week: C-P-Eppreciation! Or: The Rescue For Bach Junior

What unexpected Joy! But I am getting ahead of myself. Let me lower expectations, first: The Gallant style wedged between late Baroque and the Classical style, of which Carl Philipp Emanuel Bach is one of the most prominent proponents, largely escapes our aesthetic. I remember well hearing a performance of his oratorio, *Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu*, at the [Salzburg Mozart Week mini-festival](#). A veritable dream cast consisting of the [Freiburger Barockorchester](#) and [RIAS Chamber Chorus](#) under René Jacobs, with Miah Persson, Maximilian Schmitt and Michael Nagy on soloist duty. The occasion – such works and composers always need occasions – was the 300th anniversary of C.P.E. in 2014, and if anyone should have been able to make the reclusive value of Gallant music palatable to the ears of a modern audience, it should have been them.

Back then, I concluded that the answer was, in short, no: “Not even the formidable Jacobs/Freiburg combo can do what hasn’t been possible to do for the last hundred years. That style, C.P.E. Bach’s music, and specifically *Die Auferstehung* remains either a superb but closed book to us, or it’s an open book alright, and simply as mediocre as it seems.” We do well to lay the blame for this lack of comprehension at our own doorstep. After all, we might recall that the universally adored [Joseph Haydn](#) said that anyone who knew him well would also know how much he owed to C.P.E. Bach. Or that preeminent 18th-century music historian, Charles Burney, who thought that among Prussian composers of his time, only C.P.E. Bach (and now even more obscure [Francis/Franz Benda](#)) “dared to have a style of their own,” amidst a sea of mere imitators. Or Mozart himself, who said “He is the father; we are the boys. Those of us who have really learned anything have learnt from him.” Confronted, after the performance, with the suggestion that perhaps we would be able to recognize – maybe even genuinely enjoy – the genius of C.P.E. Bach, if only we exposed ourselves a *lot* more to Gallant music, Hans-Georg Kaiser, the managing director of the Freiburg Baroque Orchestra, hesitatingly nodded with the speed of cold toffee, suggesting that we very well might. Perhaps. If we were to immerse ourselves entirely in the stuff, for a very long time. And then our eyes met as we mutually thought the same thought: Whether this cure might not be worse than the affliction. Perhaps we’ll know more in 300 years’ time.

But now to the matter at hand, a collection of the complete, extensive, exhaustive, possibly exhausting keyboard works of Carl Philipp Emanuel. Lo and behold, [Ana-Marija Markovina](#) might therein have brought us the solution to this problem of C-P-Eppreciation! In easily appreciated Bösendorfer Imperial grand piano sound, she delivers here the necessary quantity for full-on immersion in Bach Jr. Still more importantly, her witty, lively, downright magical playing turns a potential musicological chore into hours of easy delight. Perhaps the key to getting the most out of Bach Jr.’s Sonatas, Fantasias, and Pieces is to forget Haydn or Mozart and especially forget C.P.E.’s father, but instead think of Scarlatti sonatas. Suddenly these works become darling miniatures, freed from overwhelming ambition and full of clever little touches that reveal themselves disc by disc by disc, and before you know it, you cannot believe you have listened to 26 (!) discs of C.P.E. Bach’s music. I double-dog-dare you!

Jens F. Laurson, *Forbes Magazin*, 01.03.2017

Musikalische Einfälle ohne Ende

Bei einem Klavierabend im Juli warb **Ana Marija Markovina** in Berlin (*dazu auch der Bericht in operalounge.de*), anschließend auch in anderen Städten für ihre gerade erschienene Gesamteinspielung der **Klavierwerke von Carl Philipp Emanuel Bach** für Solo-Klavier. Nun hält man also die gewichtige, 26 CDs enthaltende Box in Händen, und die beim Konzert geweckte Neugier kann befriedigt werden (**Hänssler Classic CD 98.003**). Die schlichte braune Schachtel erweist sich bei näherer Beschäftigung als wahre Wundertüte. Es ist nicht allein die schiere Überfülle der kaum zu zählenden Einzelwerke, mit wachsendem Respekt erkennt man auch bald die Dimension der editorischen, vor allem aber auch der künstlerischen Leistung Markovinas. Hier hat eine hoch begabte Pianistin „ihren“ Komponisten gefunden, und lässt uns an ihren Entdeckungen und ihrer Spielfreude teilhaben. Man meinte, die Zeit für solch enzyklopädische Veröffentlichungen wäre abgelaufen, unsere event-orientierte Zeit und Musikszene stünden einer derartigen Vertiefung im Wege. Großen Respekt also auch an das Label Hänssler für den Mut, eine solche Edition zu ermöglichen.

Möglich ist diese Großtat aber auch nur mit einer Interpretin, die wohl von Beginn an für dieses Projekt „brannte“, und die fand sich in der kroatischen Pianistin Ana-Marija Markovina. Ihre Liebe zu dieser Musik prädestiniert sie nicht nur für ihre Interpretation, sondern gleichermaßen auch für die editorische Bewältigung dieses Großprojektes. Keineswegs alle der Werke für Klavier solo liegen in gedruckter Form vor, es bedurfte wohl auch noch umfangreicher Recherchen, um schließlich Stück für Stück den Kosmos der Klaviermusik des „jungen

Bach“ zu erforschen. Freilich, auch der Hörer muss Zeit und Geduld mitbringen, nicht jedes der Stücke erschließt sich sofort, auch kann eine zu große Dosis C.P.E. vielleicht ermüden.

Der Einsatz eines modernen Konzertflügels, in diesem Fall ein Bösendorfer, kommt unseren heutigen Hörgewohnheiten sehr entgegen, der vollere, räumlichere Klang ist in meinen Ohren auf Dauer angenehmer als ein Cembalo der Zeit. Was für eine Menge an musikalischen Einfällen wartet auf den Besitzer der Box: Sonaten, Menuette, Polonaisen, Solfeggios und Fantasien in Hülle und Fülle. Dazu ein erfreulich umfangreiches Booklet, das wichtige zusätzliche Informationen enthält. Sie können kommen, die langen Winterabende!

Peter Sommeregger, *operalounge.de*

<http://operalounge.de/cd/instrumentales/musikalische-einfaelle-ohne-ende>

Carl Philipp Emanuel Bach, The Complete Works for Piano Solo, Ana-Marija Markovina

Anybody who knows something of the history of classical music ancient-to-modern probably is familiar with the fact that composer Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) was in his lifetime considerably more famous than his father Johann Sebastian Bach. Nowadays of course that is the reverse case. But then Johann was considered somewhat "old hat" while CPE was *au courant*, a central figure in rococo-to-classical period music, a hero of the modern world of music at that time. If later reception history has not favored CPE as much as Johann, it doesn't mean that CPE was not highly influential and it does not mean his music can not speak to us today.

If it were not so, why would anyone produce a monumental project that is now complete and ready for our ears? I speak of the 26-CD (!) set of CPE's *Complete Works for Piano Solo* (Hanssler Classic) as played by pianist Ana-Marija Markovina. Now mind you, I have not listened to all 26 volumes. But I know already a fair amount of the music and I have listened closely to the sampler. And from that I hear some gloriously expressive piano performances of some wonderful music.

Ms. Markovina gives the music the loving attention it deserves. She brings out the proto-romanticism, the high expressions of CPE, something that both Mozart and Beethoven learned much from. Like Haydn in his "sturm und drang" and last periods, there is music here that prefigures what is to come, a depth of feeling and a sometimes heroic lyrical strength that was not the norm of the era, certainly. What followed he had something important to do with, as you hear in concentrated form in the piano works. Perhaps most importantly this is wonderful music from a major composer of the era, now finally getting his due.

Based on what I hear in the sampler the full set should be a revelation, a must for all thorough connoisseurs of the era and what followed. We perhaps now have even more evidence why his music was so well-appreciated in his day, though of course nothing will take away the exceptional excellence and our present-day appreciation for his father. The son was glorious in his own way. This set promises to set things straight in terms of his pianistic output. An exceptional project with, I have every reason to believe, an exceptional result!

Grego Applegate Edwards, *Gapplegate Classical-Modern Music Reviews*, 02.07.2014

C.P.E. Bach : Intégrale de l'œuvre pour piano seul. Markovina

Un monument ! À la gloire de celui qui consacra une grande partie de son œuvre au clavier : Carl Philipp Emanuel Bach. Hänsler nous gratifie d'un coffret de 26 CD regroupant cette somme inédite. Très jeune, Carl, deuxième fils de Jean Sébastien, fit preuve d'une très grande habileté sur les instruments à clavier. Ses œuvres sont écrites pour le clavecin mais aussi pour les premiers pianoforte. Il fut l'auteur d'un des grands traités sur les méthodes de jeu au clavier, publié en 1753. S'il est le digne successeur de son père dans sa manière instinctive d'aborder le clavier. Carl Philipp fut surtout un grand visionnaire de la forme, justement salué par les critiques : Burney : « c'est le seul des musiciens avec Benda à avoir son style propre, les autres sont des imitateurs » sans oublier les plus grands compositeurs du classicisme à venir : Haydn « Ceux qui me connaissent bien savent ce que je dois à Emanuel Bach », Mozart : « Il est le père, nous sommes les enfants ». Ils voient en lui un véritable maître dont il se sentent redevables. Carl Philipp Emanuel renouvelle la forme sonate en ajoutant un second thème au premier mouvement, ce qui lui permet de les opposer ou de les combiner, concluant avec une coda récapitulative. On trouve donc dans les quelques recueils de sonates présents dans le coffret une structure inchangée : un premier mouvement allant et rythmique suivi d'un mouvement lent d'allure mélodique et enfin, un final basé sur une danse rapide et qui sera développé plus tard en rondo. Si cette préférence pour le squelette musical comme disait Antoine Goléa (en réduisant ces œuvres à une armature désincarnée), est patente dans les recueils principaux (Sonates Prussiennes et de Wuttenberg 1742 - 1744), l'imagination musicale de Carl Philipp Emmanuel n'est jamais prise en défaut jusque dans les pièces purement didactiques. Héritée du Stylus Phantasticus, la forme libre est prétexte à fantaisies, variations. Le contrepoint n'est jamais loin mais n'est pas prioritaire comme chez Wilhem Friedemann. Surtout l'improvisation est reine et sans limite. Dans son déploiement, elle se charge d'une tonalité intime. Bach se livre à nu à travers sa musique, son quotidien, ses doutes, ses joies, ses désirs. Une large palette d'émotions traverse ces pages pleines de surprises et de digressions. La musique selon Carl Philipp Emanuel doit toucher le cœur, affecter les sentiments. Marquages dynamiques, harmonie chantournée, mélodies malmenées, rythmes souvent rompus par des silences interloqués. C'est une apothéose sonore dont le flux nous emporte au fil des notes. Dans ce somptueux coffret, Anna Marija Markovina interprète notamment

l'intégrale en sept CD du fameux *Vollständige sammlung aller ungedrunkten claviersonaten* Wq 65. Ainsi que le recueil Wq 62 (en 3 CD) des leçons pour connasseurs et amateurs encore sous forme de sonates aux mouvements brefs et percutants. Un ensemble de pièces variées : fantaisies, rondos, menuets; suites, sonatines, concertos ou symphonies dans leur version pour clavier seul, complètent ce très riche panorama clavieristique. Après les belles réalisations d'Andreas Staier et de Bob Van Asperen au clavecin, la pianiste croate renouvelle l'interprétation de l'oeuvre de Carl Philipp Emanuel Bach. Par le choix singulier d'un piano Bösenforfer Impérial, justifié par l'interprète, qui apporte à cette musique les lumières de l'*Empfinsamkeitstil*. Fleurant les fragrances d'un classicisme superbe et hautain ici nullement hors sujet ni dérangeant. Par la finesse du toucher de la pianiste qui exploite toutes les ressources du grand piano, subtilités des timbres combinant basses veloutées et suraigüs exquis. Le registre médium, le plus utilisé, exaltant à la fois la douceur couvrante de la laine mohair et et l'éclat du platine. Markovina est une adepte de la ligne claire, son dessin de la main droite est net, précis, détourné ; de la main gauche elle grise (avec la sourdine) et noircit à l'envie pour marquer les ombres. Ni ornement baroque, ni galanterie. Ni retouches, ni rehauts. Peu de pédale. Elle fait sonner Bach comme du Haydn, laissant transparaître dans le galbe de son jeu, une tendresse avérée et une joie diffuse. Ecoutez avant tout la fameuse et très mozartienne fantaisie (fort commentée par ses contemporains) qui clôt la sonate en fa mineur Wq 63 : pure rhétorique musicale jouée avec une contention et une profondeur absolues. Chaque disque est une mine de découverte et un vraie jouissance de mélomane. En un mot : Herrlich !

Jérôme Angouillant, *Clic Musique*, November 2014

C. P. E. Bach: The Complete Works for Piano Solo / Ana-Marija Markovina

C. P. E. Bach turns three hundred this year, and Hänsler Classic's 26-CD survey devoted to the composer's complete solo keyboard works stands out on many levels. It is as complete as humanly possible, encompassing published and unpublished works alike. And whereas the BIS and Brilliant Classics C.P.E. Bach keyboard cycles feature a wide array of period instruments, Ana-Marija Markovina plays everything on a concert grand piano. It could be said that the composer's penchant for ornamentation in the form of embellishments and cadenzas is rooted in the ornate tradition of the clavichord and harpsichord. On the other hand, the piano arguably offers greater ease and immediacy in shaping Bach's rapid virtuosic passages and pronounced dynamic contrasts. This particularly holds true in Markovina's interpretations, abetted by the use of a Bösendorfer grand piano whose timbral distinctions in different registers mirror the best preserved fortepianos, not to mention a close-up yet warm and robust recorded ambience that is appropriate to Bach's intimate, finely honed yet harmonically volatile keyboard writing. Although the first twenty discs are not programmed chronologically, each CD includes a complete group of works (sonatas, short pieces, etc.) or the start of a group that continues in sequence over the next disc or two.

Discs 20-26 contain all of Bach's unpublished piano sonatas. My only quibble is that Hänsler didn't provide a cross-indexed table of contents to facilitate locating a specific work. Markovina's fusion of stylish poise and emotional intensity becomes all the more evident with comparative listening. Take, for example, Danny Driver's Hyperion recording of the unpublished G minor Sonata Wq 65, 17. He rounds off the Allegro assai's angular unison melodies gracefully and similarly tapers the cross-rhythmic broken chords. Then there's Mikhail Pletnev's clipped articulation and mannered sectionalization of the music's thematic contrasts. However, Markovina's phrasing underlines the harmonic tension, while her incisive, seemingly abrupt accents sharpen the music's inherent dramatic profile and heighten the impact of Bach's unpredictable silences. In the wonderfully quirky D minor Rondo Wq 61, 4, Pletnev's meticulously worked-out pianism pays ravishing dividends in and of itself. If less flashy on the surface, Markovina's interpretation reveals more carefully differentiated legato and detached articulation and just as much nuance as Pletnev. Compared with Glenn Gould's lean, motoric reading, Markovina brings comparable drive yet a more fluid and flexible expressive palette to the A minor "Württembergische" Sonata Wq 49, 1 finale. As a result, you readily hear how the work foreshadows the first movement of Mozart's K. 310 Sonata first movement in the same key. At places where the composer places pauses to indicate cadenzas, Markovina mostly uses those of composer and scholar Federico Biscione. What is more, the pianist extends equal care and consideration to smaller works such as variation sets and dances; even the slight and easily sight-readable E-flat Polonaise Wq 116, 2 conveys genuine pomp and gravitas. Needless to say, Markovina's comprehensive and caring advocacy for this capricious, inventive and endlessly fascinating keyboard music adds up to a major catalog contribution and a reference C.P.E. Bach cycle that is not likely to be surpassed for years to come.

Jed Distler, arkivmusic.com, Oktober 2014

Carl Philipp Emanuel Bach und seine Brüder

"Es macht Freude, Markovinas brillantem Spiel, ihrer flirrenden Trillerkunst und den subtilen Anschlagsnuancen zuzuhören. Auch die rhythmische Originalität C. P. E. Bachs weiss sie forsch und keck auszuspielen. Dass sie als die wohl beste Kennerin von C. P. E. Bachs Klaviermusik hier auch dessen unveröffentlichte Clavier-Sonate Wq 65 einspielt, erhöht den dokumentarischen Wert dieser CD-Box. Zudem sind die einfachsten kurzen Menuette erfasst, die sich gut als Anfängerliteratur eignen. Einen besonderen Hinweis verdient das CD-Booklet, das verschiedene Aspekte von C. P. E. Bachs Leben und Klaviermusik erhellt."

Sibylle Ehrismann, *Der Landbote*, 24.09.2014

Markovina Aces CPE Bach, Plus 25 Greatest Hits In Score

This 26-CD set containing CPE Bach's complete solo piano works represents a landmark of the highest importance and, more significantly, listening pleasure. Ana-Marija Markovina has made a specialty of playing these works. She previously recorded the Prussian and Württemburg sonatas (for Genuin), but it is difficult to overstate the richness and variety found on these discs, or Markovina's consistent success in rendering it all with such freshness, excitement, intensity, and charm.

CPE Bach's keyboard output consists primarily of sonatas, dozens of them, ranging over the entire course of his career, roughly from the 1740s through the 1780s. Most are three-movement pieces in fast-slow-fast form, but there are also rondos, fantasias, variations, character pieces, teaching pieces, arrangements of concertos and other orchestral works, dances, and everything from the very simple to the exceptionally complex, both technically and expressively—an entire world. More astonishingly, the quality of this music is almost uniformly high. Bach was a true craftsman, and while everyone will have their favorite works—and it's pointless to say that it's all equally good—you can sample just about anything on any of these discs and you will find plenty to enjoy and captivate your attention.

Markovina plays this music on the modern piano, the instrument that comes closest to any available in Bach's day to realizing his clearly notated intentions. For example, he almost always asks for a full range of dynamics, from pp to ff, and his writings make clear that he valued above all a beautifully sustained, singing tone. The clavichord offered him the most possibilities in this regard at the start of his career, while in his last years his clear preference was for the piano (even though he had expressed reservations about early versions of the instrument in his 1750s *Essay on the True Art of Playing the Keyboard*). Markovina exploits the piano's full dynamic range, as well as its ability to vary articulation, sustain the melodic line, and add muscle to Bach's emphatic and often syncopated rhythmic schemes. In this respect she is far bolder than, say, Danny Driver's genteel, almost effeminate CPE Bach recordings on Hyperion.

However, the most telling comparison has to be made with Miklós Spányi's ongoing series of the complete keyboard works for BIS. Spányi uses period instruments, which have some advantages (the clavichord's vibrato, for example), but also all of their inadequacies, including a lack of sustaining power and often a great deal of mechanical noise. On the piano, Bach's music sounds modern; on early instruments, it sounds old. This contrast is exacerbated by Spányi's inability to play a true allegro at speed. Consider, for example, the marvelous Sonata in B minor Wq. 65/13, which dates from the 1740s. The finale is marked "Allegro molto". Spányi takes about six minutes (on the clavichord), Markovina slightly more than three. The difference in both sonority and expressive intensity is shocking, with Markovina infinitely more powerful and exciting.

CPE Bach's modern reputation rests largely on his music in the "empfindsamer Stil", with its highly expressive, emotionally eruptive, and constantly surprising writing; but a little-known aspect of this style was also the attempt to imbue music with a genuine sense of humor. Haydn, for example, learned a great deal from Bach's pregnant use of silence. So rather than offer the usual examples of minor-key pathos, I offer as a listening sample the start of "L'Aly Rupalich", a character piece also provisionally entitled "La Bach", and possibly intended as a self-portrait of the composer. CPE Bach scholar Paul Corneilson describes the work as "a disco piece", and how right he is (sound clip).

Corneilson is also the Managing Editor of the Packard Humanities Institute's ongoing CPE Bach Complete Edition, and it is largely thanks to that organization that this set of recordings has been made possible. CPE Bach fans, then, should be delighted to know that Corneilson has assembled an absolutely splendid volume of scores under the title *The Essential C.P.E. Bach*, containing 25 "greatest hits" from the composer's keyboard, chamber, orchestral, and vocal music. Retailing for only \$50, this beautifully printed, 350-page volume also contains excellent introductions to the composer as well as all of the music contained therein, a bibliography, a select discography, and a concordance that helps to locate each work by Wotquenne and Helm numbers.

David Hurwitz, *classicstoday.com*

Ana-Marija Markovina y la integral para teclado de C.P.E Bach

„Este año habré tenido el privilegio de presentar dos de las más interesantes novedades discográficas publicadas en homenaje a C.P.E. Bach durante el tercer centenario de su nacimiento. Pues bien, si la primera de ellas incluía obras de este reeditadas por el mismísimo Johannes Brahms, la integral de teclado a la que se entregan estas líneas bien pudiere sonar, en esencia, como hubiere sonado en los dedos del romántico más clásico. Lo digo por la interpretación de Ana-Marija Markovina, clásica y romántica; lo digo por la elección del piano de cola. No seré yo quien justifique el anacronismo apelando a la contemporaneidad del Bach de Hamburgo, que el instrumento mucho ha que dejó de ser moderno; o vendiendo este como un clavicordio mejorado, aun obviando la milénica prepotencia, aun por mucho que recordemos que Carl Philipp lo prefiriera frente al clave, o que saludara de la mejor de las maneras la llegada de los primeros fortepianos.

Resulta que, sencillamente, a quien ame la música per se no le hará falta más autorización para el disfrute, ni tendrá, a propósito, que abandonar a Spanyi y compañía: Markovina toca fantásticamente, eso es un hecho, y la música de Bach luce esplendorosa en sus fraseos, completamente equilibrados, mimados hasta en el último detalle. Ciento es que a veces se echan en falta el staccato de los claves, el bebung de los clavicordios o, en menor medida, la tímbrica del fortepiano. Pero, contenido el legato, la precisión técnica de las articulaciones es incontestable, y la suave pulsación resulta tan fluyente como el agua, de elegancia casi chopiniana. Sin duda, lo que más llama la atención es el domeñado de los adornos, cruciales en Bach, mostrados de forma totalmente interiorizada, humanizados. Lo que fantaseó en torno a Brahms es incorrizable, pero sí es cierto que, durante todo el siglo XIX, las piezas para teclado de nuestro compositor se mantuvieron bien vivas —si bien en ámbitos académicos— sobre pianos cada vez más modernos. Además, y esto no se puede decir a la ligera, el señor instrumento es nada menos que un Bösendorfer imperial, aka el Rolls Royce de los pianos, por su calidad y por su precio multimillonario. Hablamos de más de trescientas obras, veintiséis compactos, unas treinta horas largas de grabación durante más de un año de sesiones y tras una década entera de estudio. La pianista, que añade cadencias propias y del compositor Federico Biscione, descuenta intimismo en los movimientos lentos, en los pianissimi, en cada sotto voce; también, en las piezas de carácter, en los rondós, caprichos y fantasías, obras todas cuya impresionante concepción expresiva y estructural exige tensión y concentración hasta en el más microscópico detalle. Lo cual deslumbra más aún en las piezas más breves, aquellas que duran solo unos segundos y se antojan esbozos impresionistas, destellos visionarios que no regresaría hasta las miniaturas de Schumann. Por otro lado, sobresalen otras partituras infrecuentes, como los efectistas arreglos que el propio Carl Philipp procuró a partir de sus sinfonías y conciertos; o como los juegos de variaciones, todos poco conocidos salvo, claro, el de la celeberrima folía. Ahora bien, el protagonismo absoluto sigue estando en las numerosísimas sonatas, cuyo corpus inmenso, para el Parnaso, servidor únicamente pondría junto a las de Scarlatti o las de Beethoven.

Pablo del Pozo, elartedelafuga.com, 07.09.14

Intégrale de l'œuvre pour piano seul. Ana-Marija Markovina (piano)

On ne pouvait espérer plus bel hommage pour fêter le tricentenaire de la naissance de Carl Philipp Emmanuel Bach: une vraie intégrale de ses « Sonates pour piano seul » sur un superbe Bösendorfer capté magnifiquement. Chez Carl Philipp Emanuel Bach, le clavier seul occupe une position centrale, malgré l'importance de sa production en d'autres domaines. Pour la première fois, une intégrale nous parvient d'un seul coup : corpus couvrant l'ensemble de sa carrière et comprenant, outre une multitude de pièces diverses, douze sonatines et pas moins de cent quarante sonates. Pour les sonates et sonatines, ce coffret suit la numérotation Wotquenne, de Wq. 48 (les six

Sonates prussiennes) à Wq. 65 (la cinquantaine de sonates restées inédites du vivant du compositeur) en passant par Wq. 5052 (les dix-huit sonates avec reprises variées), Wq. 5559 et 61 (les six recueils pour connaisseurs et amateurs), ou encore Wq. 63 (les compléments au théorique Essai). Les pièces diverses se trouvent le plus souvent en fin de CD. L'ordre chronologique (celui du catalogue Helm) n'est donc pas strictement respecté : c'eût été quasiment impossible, et aurait brouillé les pistes. On est frappé par la qualité de cette musique, avec bien sûr de très nombreux ouvrages d'exception. Carl Philipp Emanuel se souvient parfois de son père, il " annonce " parfois Haydn, mais l'imprévu, le sens de l'improvisation, sont toujours au rendez-vous, sans oublier la maîtrise de l'instrument. L'artiste croate Ana-Marija Markovina joue au piano moderne. Choix brillamment assumé : on admire sa virtuosité, sa profondeur d'expression, sa finesse surtout, indispensable dans ce répertoire. Elle fait

vivre ces sonates, rondos, menuets, polonaises et autres fantaisies, ce qui n'est pas toujours le cas de son unique concurrent, Miklós Spányi, trop timide au clavicorde et au pianoforte (CD parus isolément chez Bis sur une quinzaine d'années).

Marc Vignal, pianiste.fr, 26.08.14

CD-Besprechung: Carl Philipp Emanuel Bach - The Complete Works for Piano Solo

Vor beängstigend umfangreichen Editionen, die nur von einem einzelnen Interpreten gestaltet werden, möchte man gerne die Musikfreunde warnen. Schon so genannte Gesamtaufnahmen mit bekannten, fast schon populären Werken wie die 32 Klaviersonaten Beethovens zeigen, dass sie oft einem publizistischen Ehrgeiz entsprechen – jenem des Interpreten und jenem des Herausgebers. Vor allem solche Editionen, die gleichsam am Stück produziert werden – also nicht das Ergebnis einer jahrelangen Beschäftigung mit sporadischen Veröffentlichungen sind –, diese Einspielungen wirken nicht nur routiniert und oberflächlich, meist sie sind es auch! Ich denke da an Gesamtaufnahmen von Haydns Klaviersonaten und des Beethoven'schen Klavierschaffens mit Rudolf Buchbinder (Telefunken, später Teldec), an großangelegte Haydn-Serien mit Walter Olbertz (Eurodisc 300 067-460) und Ekaterina Derzhavina (Hänssler PH 12037). Alfred Brendels Wirken hat gezeigt, dass es sich nicht nur kommerziell, sondern auch künstlerisch auszahlt, etwa Beethoven- oder Mozart-Sonaten gleichsam einem imaginären Tournee- und Lebensplan entsprechend in abwechselnder Zusammenstellung nach und nach herauszugeben. So kann man aufschlussreich verfolgen, wie seine frühe Beethoven-Darstellungen für das Label Vox pianistisch

zwar tadellos sind, aber den späteren Philips-Produktionen im Bereich von Emotion und pianistisch verfügt Intellett unterlegen sind.

Das Thema ist aktuell, denn ein Projekt bietet den Klavierenthusiasten in jeder Hinsicht Anschauungsunterricht zum editorischen Thema im Allgemeinen und zur gestalterischen Ausformung eines Vorhabens im Speziellen. Hier handelt es sich um die erste Gesamtaufnahme der Solo-Klavierwerke von Carl Philipp Emanuel Bach mit der kroatischen Pianistin Ana-Marija Markovina, die vom Label Hänssler herausgegeben wurde.

Vor der immensen Gesamtleistung der u. a. von Vitaly Margulis, Anatol Ugorksi und Rolf-Dieter Arens in ihrem künstlerischen Lebensweg geförderten Pianistin ziehe ich alle nur verfügbaren Hüte. Sie kümmert sich auf Grundlage einer nicht nur soliden, sondern auch im satztechnischen Ernstfall belastbaren Technik, die es ihr offensichtlich ermöglicht, auf die unterschiedlichsten Problemstellungen werkstilistischer und werkemotionaler zu reagieren. Anders gesagt und zugleich lobend hervorgehoben: es wird (und wurde mir) in diesen langen Stunden mit der Musik Carl Philipp Emanuels niemals langweilig. Stets versucht Markovina unter dem gewaltigen Materialdruck die gestaltende Oberhand zu behalten. Das heißt: die Sonaten, Fantasien, Rondos, Variationsreihen und als besonderer Repertoirebereicherung auch die Soloarrangements einiger Klavierkonzerte und Sinfonien wirken aufmerksam gelesen. Und dies im Allgemeinen auch dann, wenn ein Stück von „sonderbarer“ Eigenart die Interpretin zu vermehrter Hingabe und heftigerem expressiven Pegelausschlag zwingt.

Dass im Zuge einer solchen Mammutarbeit die eine oder andere Kostbarkeit nicht ganz in ihrem musikalischen Wert erkannt oder ganz einfach übersehen und überhört werden kann, zeigen meiner Ansicht nach zwei Stücke, die neben den sechs Württembergischen Sonaten für die insgesamt wenigen C. P. E. Bach-Bekänner von stärkerem Interesse zu sein scheinen. Im Fall des einen handelt es sich um den dritten Satz aus der Sonate in h-Moll (Wq 55,3) aus dem Jahr 1774. Ein „Cantabile“ von elegischer, nachdenklicher Melodik, fein liniert, einprägsam in der thematischen Erfindung – kurzum: eine kleine Kostbarkeit mit hohem Zugabenpotenzial für Pianisten auf Repertoiresuche. Mir ist dieses Stück zum ersten Mal im Rahmen einer früheren Cziffra-Einspielung mit Werken von Scarlatti, Lully, Couperin, Hummel, Krebs, Mozart (KV 310) und Beethoven (Polonaise op. 89!) begegnet. Ruhig, ohne Aufhebens sinnlich und sinnierend, schickte er die unschuldig wirkende Kleinigkeit auf die kantabile Reise. Und auch sein junger Kollege Christopher Hinterhuber, der – wie er mir versicherte – diesen Satz durch die Cziffra-Aufnahme kennengelernt, verfolgt in seiner Naxos-Darbietung eine solche Dramaturgie. Ana-Marija Markovina nun hetzt, hechelt ohne jeden melodischen Schmelz durch dieses ohne Zweifel als Andante geplantes „Cantabile“, dazu noch etwas holprig in der Diction – ein sonderbarer Fall von Fehleinschätzung einer thematisch und vom Ausdruck her ganz eindeutigen Vorlage.

Im musikalischen Um- und Wendekreis der bedeutenden, geradezu zukunftsweisenden Fantasie in fis-Moll (Wq 67 bzw. H 300) geht es zum Glück nur um Nuancen. Das zerfurchte, unwirtliche musikalische Gelände dieser für die damalige Zeit sicher erschreckend subjektiven „Einzelsitzung“ durchquert und beleuchtet Markovia mit markanten Akzenten und Zäsuren. Sie zeigt aber auch Sinn für die kleinen Ermüdungen und Erholungen auf der womöglich von Bach wie selbstanalytisch entworfenen „Empfindungsreise“. Die immerhin fast 13 Minuten in Anspruch nehmende Fallstudie erhält somit in ihren Umrissen und in ihren psychologischen Bebungen

überzeugend Gestalt. Um eine Spur energetischer, auch aggressiver in der Werkinszenierung verhalten sich allerdings Interpreten wie Alexei Lubimov oder jüngst auch die deutsche Pianistin Danae Dörken. Diese Hinweise sollen und können den Wert dieses ungemein sorgfältig edierten und ausführlich kommentierten Hänsler-Schwergewichts nicht schmälern. Allein die Tatsache, dass man sich nun endlich im editorischen Gewirr der Werke zurecht finden und damit auch die bisher meist nachlässig platzierten Stücke einordnen kann, wird jedem Musikfreund, vor allem aber den fachlich mit Musik befassten Hörern willkommen sein.

Peter Crossé, *klassik-heute.com*, 04.08.2014

„Für die NZZ hört sich Marcus Stäbler durch die Fülle neuer Aufnahmen von Werken Carl Philipp Emanuel Bachs, aus denen insbesondere die 26 CDs umfassende Gesamteinspielung sämtlicher Soloklavierwerke durch die kroatische Pianistin Ana-Marija Markovina herausragt: "Auch dreihundert Jahre nach seiner Geburt überrascht der Komponist immer wieder mit seinem mitunter radikalen Eigenwillen - etwa in einer späten fis-Moll-Fantasie für Klavier aus dem Jahr 1787, in welcher der damals 73-jährige Bach seine Gedanken verträumt von einem Thema zum nächsten schweifen lässt und dabei immer wieder romantische Regionen streift. Zu einer Zeit, wohlgemerkt, als etwa ein Franz Schubert noch nicht einmal geboren ist.“

spiegelonline.de, 06.06.14

Ana-Marija Markovina records the complete piano works of ‘Bach the son’

This past March, shortly after the 300th birthday of Carl Philipp Emanuel Bach

<http://www.examiner.com/article/a-recording-project-for-the-keyboard-concertos-of-carl-philipp-emmanuel-bach>,

Johann Sebastian Bach’s second surviving son, I took stock of the ambitious efforts of the hänsler CLASSIC label to celebrate this anniversary year. However, I did not fully appreciate the extent of the label’s ambitions until I encountered the box set <http://www.amazon.com/C-P-E-Bach-Complete-Works-Piano/dp/B00IGJP0Q6/ref=sr_1_1>

of pianist Ana-Marija Markovina recording the complete keyboard works of “Bach the son.” Consisting of 26 CDs, this is an impressively thorough effort to cover the entire keyboard canon, including the unpublished works, as well as the published ones, and the entries in Eugene Helm’s 1989 catalog that had not been included in the 1906 catalog compiled by Alfred Wotquenne.

As important as thoroughness, however, is Markovina’s decision to play all of this music on a modern piano. Bach lived a full life, born on March 8, 1714 and living until December 14, 1788, meaning that he most likely was born after Bartolomeo Cristofori built his first piano (which was probably before 1700). By the time he died, we have every reason to believe that Wolfgang Amadeus Mozart was already composing with this “modern” instrument in mind; and the same can be said of Joseph Haydn with about the same level of confidence.

Purists may still prefer to insist that Bach’s music would have been better served by a “period” instrument. However, Bach was a very demanding virtuoso. Between his source material and the scrupulous efforts of subsequent scholarly editors, we have grounds to assume that Bach appreciated the rhetorical impact of not only the clear distinctions between piano and forte but also the gradual transitions between them achieved through decrescendo and crescendo, that latter having become firmly established through the instrumental practices of the Mannheim court orchestra.

One may even go so far as to entertain the hypothesis that Bach’s virtuosity was a major influence on both Mozart and Haydn. The essay by Christoph Schlüren for the booklet included in this box set offers “testimonials” from both of these composers. Mozart’s is the more extensive:

He is the father; we are the boys. Those of us who have really learnt anything have learnt from him.

This is the sort of thing we might have expected Bach to say about his own father. The Haydn citation is a bit more modest but has him saying “those who know me well must also know that I owe a great deal to Emanuel Bach.” Then, for good measure, Schlüren includes a quotation from Ludwig van Beethoven, suggesting that his opinion of Bach may have been one of his few points of agreement with Haydn:

I have only a few of Emanuel Bach’s piano works, and yet even a few must not only bring every true artist great enjoyment but also serve him as study material.

Future generations (going all the way to Arnold Schoenberg) would be saying the same of Beethoven’s own piano works.

In such an auspicious context, I have spent the better part of this month listening to Markovina’s recordings. Since the collection has not been arranged in chronological order, one cannot talk about the box set, taken as a whole, defining any sort of “journey.” Nevertheless, there is something to be said for giving these recordings some “deep-end” listening, even if that does not necessarily entail traversing the entire collection without letting any other music “distract.” (No, my own listening was definitely not that intense.)

When confronted with a generous sample, one begins to appreciate that Bach was as much a virtuoso at the key

board as his father was. Just as importantly, however, by surveying a broad collection of his music, the mind begins to discern a set of tropes in his rhetoric that differ significantly from those of his father. Indeed, to the contrary, those tropes are familiar to us because we have been exposed to them through our familiarity with Mozart and Haydn. In other words as we get to know those tropes, we can appreciate that those “testimonials” provided by Schlueren are far more than gratuitous lip service.

Why, then, did “Bach the son” fade into insignificance so soon after his death? One reason may be that he was never part of musical life in Vienna. While Imperial Hapsburg Vienna was very much a “magnet” for the likes of Haydn, Mozart, and Beethoven (the “Holy Trinity” of Charles Rosen’s book *The Classical Style*), Bach never seemed particularly discontented with either his service to Frederick the Great in Prussia or his more “professional” life in the Free and Hanseatic City of Hamburg, both of which were probably regarded as uncultured backwaters by the Viennese, rather the same way that New Yorkers tend to think about Los Angeles. Without trying either to trivialize or to disparage his situation, Bach was probably satisfied with living where he could take pleasure in making music the way he wanted to make it, rather than “making it” in the more general sense of Fred Ebb’s lyrics for John Kander’s “New York, New York” song.

One might say that Bach was content with simpler pleasures. However, his music was anything but simple. Like his father, he appreciated the value of virtuosity; but he also accepted the responsibility of pedagogy. I would therefore suggest that the unifying theme behind those “testimonials” from Mozart, Haydn, and Beethoven had to do with how “Bach the son,” like “Bach the father,” could produce music of such significant pedagogical value that, at the same time, appealed to those wishing to listen to music for the sheer pleasure of listening to it. Every one of the 26 CDs in this collection can be appreciated for this “double-edged value;” but there is the additional joy of recognizing just how prodigious Bach could be over the course of a long and happy professional life.

Stephen Smolian, examiner.com, 29.05.14

Nachhaltigkeit. Noch eine CD zum 300. Geburtstag

„Hier ist sie, die erste Gesamteinspielung der Werke Carl Philipp Emanuel Bachs für Klavier solo: 26 CDs; jede über 70 Minuten lang.

Einen dienstbaren Geist, der die CDs wechselt, vorausgesetzt, könnte man sich also hinsetzen, die Augen schließen und nach 30 Stunden wieder öffnen. Einschlafen wäre allerdings schwierig, denn die Musik des zweitältesten Bach-Sohnes ist alles, nur nicht gleichförmig. Er war - zumindest was seine Musik betrifft - ein echter Freigeist. Von schllichten, formvollendeten Menuetten (die allerdings kaum länger als zwei Minuten sind) über Variationswerke, die ein Thema wirklich nach allen Regeln der Kunst "verändern", bis zu freien Fantasien, die jeglichen Regeln spotten, hat Carl Philipp Emanuel Bach nichts ausgelassen. Er konnte eine geradezu lustvolle Zerrissenheit zelebrieren. Er konnte aber auch den ganz ganz Braven spielen. Freilich, knapp bevor wir es satt sind, zerstört er das Idyll des Musterknaben. (...)"

Albert Hosp, oel.orf.at, 29.05.2014

Preis der Deutschen Schallplattenkritik für Ana-Marija Markovina

Aus der Begründung der Jury Deutsche Schallplattenkritik:

„Eines der schönsten Geschenke, die Carl Philipp Emanuel Bach in diesem Jahr zum dreihundertsten Geburtstag gemacht werden konnten, ist diese Gesamtaufnahme seiner Werke für Solo-Klavier. Dem Wesen des Komponisten und seiner Musik entsprechend, also temperamentvoll, im besten Sinne launisch und immer für Überraschungen gut, präsentiert die Kölner Pianistin Ana-Marija Markovina einen breit gefächerten Kosmos von Stimmungen und Empfindungen. Sie setzt dabei auf einen sehr eigenen, betont persönlichen Zugriff, der bestens passt zu der radikal subjektiven Ausdruckswelt des zweitältesten Bach-Sohnes, den dessen jüngere Kollegen zwar hoch verehrt haben, den die Musikwelt heute aber erst für sich wieder entdecken muss. Diese Edition ist da eine echte Steilvorlage.“

Kalle Burmester, haenssler classic, 15.05.14

Lückenlos

„Die aus Kroatien stammende und jetzt in Köln lebende Pianistin bewältigte das Riesenpensum, das sie im Frühjahr 2012 mit den „Kenner und Liebhaber“-Stücken begann, in rund anderthalb Jahren: Für fast 34 Stunden Musik ein rekordverdächtig kurzer Zeitraum, der zumindest ihren „notenfresserischen“ Qualitäten ein glänzendes Zeugnis aussellt. Aber auch interpretatorisch fällt die Bilanz positiv aus. [...] Markovina ist an ihrer Aufgabe erkennbar gewachsen: Insgesamt überzeugen ihre Darstellungen durch energischen Zugriff, runden Ton, viel Sinn für die Lyrik, aber auch den geistreichen Witz der Musik Bachs. [...] Dies ist ab sofort die erste

Anlaufstelle, wenn es um die Klaviermusik des „für eine Legion geltenden“ Bach geht.“
Ingo Harden, Fono Forum, April 2014

„Es ist sogar so, dass Markovina darauf im besonderen Maße herausarbeiten kann, was heute an Carl Philipp Emanuel wieder fasziniert – gerade das Experimentelle und Unausgeglichene nämlich, das Antiklassische.“
Jens Jessen, Die Zeit, 06.03.14

„Auf 26 CDs hat Ana-Marija Markovina CPE Bachs geistvolle, witzige und so unterhaltsame Klaviermusik versammelt.“
WELT online, März 2014

„Ein riesenhaftes OEuvre, Vokales und Instrumentales, voller Brüche, voller Widersprüche, hat Carl Philipp Emanuel Bach hinterlassen. Es ist der Stilwandel seiner Zeit, der sich darin spie-gelt. Nicht jede seiner Kompositionen erscheint uns heute, rückblickend, gleichermaßen stark, kühne, originelle Entwürfe stehen neben Konvention.^[1]Dies gilt vor allem für die unzähligen So-naten und Übungsstücke, die er seinem Lieblingsinstrument, dem Klavier, gewidmet hat - einem Instrument, das seinerseits damals große Sprünge tat, sich entwickelnd vom Cembalo zum Hammerflügel. Ana-Marija Markovina hat für ihre mutige und fleißige Gesamteinspielung sämtli-cher Klavierwerke CPE Bachs einen Bösendorfer Imperial gewählt. Der hilft, rund und schön tö-nend, auch über die flachen Stellen hinweg.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.03.2014

„Das zum Jubiläumsjahr von der Kölner Pianistin Ana-Marija Markovina erstmals eingespielte klavieristische Gesamtwerk z.B. verkündet nachdrücklich, was für ein innovativer, experimenteller, ausgefallen-fantastischer, skurriler und in jeder Hinsicht zukunftsträchtiger Geist dieser "Bach 2" war.“
Kölner Stadt-Anzeiger

„Ein Kraftakt und eine Punktlandung: Zum 300. Geburtstag Carl Philipp Emanuel Bachs hat Hänsler Classics jetzt die Gesamtaufnahme seiner Klavier-Solowerke auf den Markt gebracht.“
Ulrike Gruner, WDR 3, 06.03.14

Perlen im Kosmos

26 CDs, knapp 36 Stunden, etwa 300 Werke von der großen Sonate bis zum 28-Sekunden-Allegro – es gehören Ausdauer und Begeisterungsfähigkeit dazu, um sämtliche Klavierwerke Carl Philipp Emanuel Bachs einzuspielen. Die kroatische Pianistin Ana-Marija Markovina hat es gewagt, nicht auf einem historischen Instrument, sondern an einem modernen Bösendorfer. Wo man in diese Box hineinhört: das singt und perlt, rauscht und flüstert. Klar, bei einem solch umfangreichen Projekt ließe sich immer irgendwo beckmesserisch der Finger heben, doch lieber sollte man die editorische Großtat würdigen: das klingt insgesamt luzide und transparent, subtil im Pedal, meist scharf in den Läufen, stets hell im Diskant. Vieles ist da: Geist und Witz, Spontaneität und Raffinement, Melancholie und Spritzigkeit. Ob in den formal strengerem Sonaten oder in den Fantasien, Markovina vermittelt glaubhaft ihre Verbundenheit für diese Musik, die Triller sind Ornament, haben aber auch eine dramaturgische Funktion. Einige Kadenzzen stammen von Markovina, die meisten hat der Komponist Federico Biscione beigesteuert. Dass der Bach-Sohn gern die rechte Hand mit anspruchsvoller Aufgaben betraut hat als die oft zur Begleitstimme degradierte Linke, kann die Pianistin elegant kaschieren. Ihr Ansatz ist ohnehin nicht, diese Musik als rigorose, flammende oder gemeißelte Bekenntnisse zu vermitteln, sie nimmt vielmehr den Spagat aus Kunst- und Unterhaltungsanspruch sehr ernst. Größtes Plus: Ihr Spiel hat nichts Seidiges, nichts Sentimentales. Daher wirkt es angenehm ehrlich.

Christoph Vratz, Concerti, März 2014

Eine editorische Meisterleistung

Gerade die Errungenschaften der neuen Klaviere, die zu Carl Philipp Emanuel Bachs Zeit aufkamen, Klaviere, die Feinheiten und Schattierungen in Artikulation und Dynamik viel besser ermöglichten, ließen eine ganz andere Schreibweise zu. Man erkennt in CPE Bachs Kompositionen einen abenteuerfreudigen und eigenwilligen Kopf, der Konventionen abschüttelte und barocke Elemente kühn mit neuen Klängen kombinierte. "Wer von uns was Rechts kann, hat von ihm gelernt" hat Mozart über CPE gesagt.

Besonders ideenreich und zukunftsweisend sind die langsamten Sätze in CPE Bachs Sonaten und seine freien Phantasien. Bei einigen hat er die Melodie reich verziert, andere wiederum verlangen vom Interpreten wahres improvisatorisches Geschick. Dass sich Ana-Marija Markovina seit langem mit den Klavierwerken des Bach-Sohns beschäftigt, merkt man gerade hieran. Ihr Spiel ist stilsicher und ausgewogen, immer sanglich und ganz so, wie CPE Bach sich den guten Vortrag von den Manieren, also den Verzierungen, gewünscht hätte. Nur manchmal gerät ihr bei aller Empfindsamkeit, für die CPE Bach steht, der Ausdruck etwas wuchtig, geht der Bösendorfer-Flügel mit ihr durch, als habe der Komponist Ferruccio Busoni wie so vieles andere auch diese Musik für den modernen Flügel aufgedonnert.

Ana-Marija Markovinas Gesamtausgabe der Klavierwerke CPE Bachs ist eine editorische Meisterleistung, eine Gelegenheit, das so vielgestaltige Werk eines eigensinnigen Komponisten kennenzulernen.

Adelheid Kleine, hr-online.de, 04.03.2014

Carl Philipp Emanuel: Der schwarze Bach

Kein Mann des Übergangs, sondern ein „Popstar“ und Klassiker eigenen Rechts: Wir geben eine kleine Höranleitung zur Musik eines Genies.

(...)Die wichtigste Veröffentlichung ist aber die – in der unglaublichen Zeit von 13 Monaten abgeschlossene – Aufnahme des Gesamtwerks für Klavier solo von Carl Philipp Emanuel Bach (26 CDs) durch Ana-Marija Markovina auf modernem Instrument. Das hat insofern seine Berechtigung, als Bach die Tasteninstrumente nicht nur als sein bevorzugtes Medium empfand, sondern seine neuartige, subjektiv empfindende Stilistik auf dem Klavier entwickelte, bevor er sie auf das Orchester übertrug. So kann man nur staunen über den Kosmos an Formen und musikalischen Farben, den Markovina vor dem Hörer auszubreiten imstande ist.

Wer nun am liebsten erst einmal in all diese Produktionen hineinschnuppern möchte, hat dazu Gelegenheit auf einem Sampler, der Carl Philipp Emanuel Bach und sein Oeuvre anhand einer Einführung und der hänssler CLASSIC-CDs näher bringt (C. P. E. Bach – Einführung in Werk und Leben).

Carsten Niemann, Rondo Magazin, März 2014