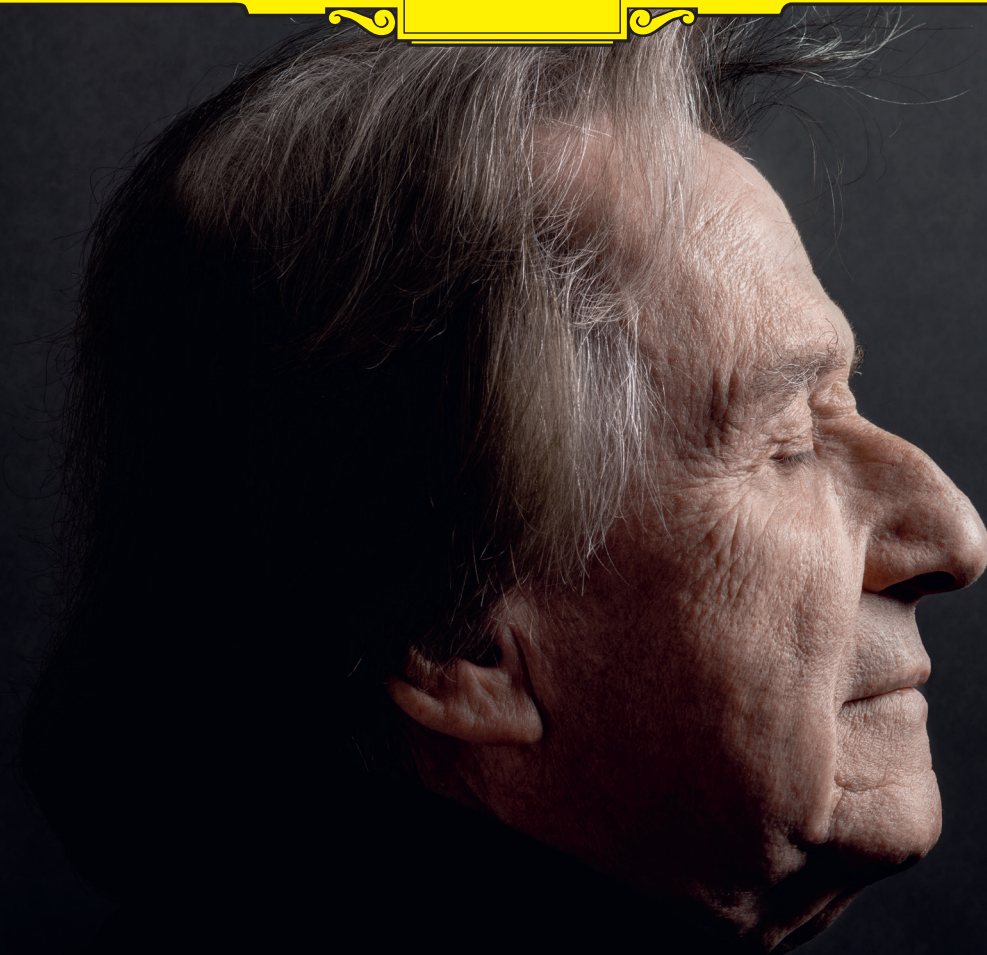

RUDOLF BUCHBINDER

THE DIABELLI PROJECT

RUDOLF BUCHBINDER

THE DIABELLI PROJECT

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

33 Variations on a Waltz by Anton Diabelli in C major op. 120

33 Veränderungen über einen Walzer von Anton Diabelli

1	Tema. Vivace	0:46	18	Var. 17. Allegro	1:01
2	Var. 1. Alla marcia maestoso	1:15	19	Var. 18. Poco moderato	1:47
3	Var. 2. Poco allegro	0:45	20	Var. 19. Presto	0:57
4	Var. 3. L'istesso tempo	1:30	21	Var. 20. Andante	1:53
5	Var. 4. Un poco più vivace	1:11	22	Var. 21. Allegro con brio – Meno allegro – Tempo I	0:58
6	Var. 5. Allegro vivace	0:52	23	Var. 22. Allegro molto alla “Notte e giorno faticar” di Mozart	0:38
7	Var. 6. Allegro ma non troppo e serio	1:29	24	Var. 23. Allegro assai	0:49
8	Var. 7. Un poco più allegro	1:01	25	Var. 24. Fughetta. Andante	2:06
9	Var. 8. Poco vivace	1:18	26	Var. 25. Allegro	0:41
10	Var. 9. Allegro pesante e risoluto	1:39	27	Var. 26. Piacevole	1:14
11	Var. 10. Presto	0:36	28	Var. 27. Vivace	0:55
12	Var. 11. Allegretto	1:06	29	Var. 28. Allegro	0:58
13	Var. 12. Un poco più moto	0:55	30	Var. 29. Adagio ma non troppo	1:10
14	Var. 13. Vivace	0:56	31	Var. 30. Andante, sempre cantabile	1:51
15	Var. 14. Grave e maestoso	3:11	32	Var. 31. Largo, molto espressivo	3:54
16	Var. 15. Presto scherzando	0:34	33	Var. 32. Fuga. Allegro – Poco adagio	2:56
17	Var. 16. Allegro	0:57	34	Var. 33. Tempo di menuetto moderato (ma non tirarsi dietro)	4:02

New Variations on a Waltz by Anton Diabelli (2020)

Neue Variationen über einen Walzer von Anton Diabelli

35	LERA AUERBACH (*1973): Diabellical Waltz	5:21
36	BRETT DEAN (*1961): Variation for Rudi	3:33
37	TOSHIO HOSOKAWA (*1955): Verlust	5:03
38	CHRISTIAN JOST (*1963): Rock it, Rudi!	2:09
39	BRAD LUBMAN (*1962): Variation for RB	2:44
40	PHILIPPE MANOURY (*1952): Zwei Jahrhunderte später...	1:19
41	MAX RICHTER (*1966): Diabelli	2:47
42	RODION SHCHEDRIN (*1932): Variation on a Theme of Diabelli	2:06
43	JOHANNES MARIA STAUD (*1974): À propos de... Diabelli	2:21
44	TAN DUN (*1957): Blue Orchid	4:49
45	JÖRG WIDMANN (*1973): Diabelli-Variation	3:35

Variations on a Waltz by Anton Diabelli (1824)

Variationen über einen Walzer von Anton Diabelli
from *Vaterländischer Künstlerverein* (Patriotic Artists' Association)

46	JOHANN NEPOMUK HUMMEL (1778–1837)	1:04
47	FRIEDRICH KALKBRENNER (1785–1849)	1:00
48	CONRADIN KREUTZER (1780–1849)	1:02
49	FRANZ LISZT (1811–1886)	1:03
50	IGNAZ MOSCHELES (1794–1870)	1:05
51	FRANZ XAVER WOLFGANG MOZART (1791–1844)	1:37
52	FRANZ SCHUBERT (1797–1828)	1:58
53	Coda: CARL CZERNY (1791–1857)	2:46

RUDOLF BUCHBINDER piano

RUDOLF BUCHBINDER'S “NEW” DIABELLI VARIATIONS

The marketing of classical music is hardly a contemporary phenomenon. Take the example of Anton Diabelli (1781–1858), who placed an advertisement in the *Wiener Zeitung* in June 1824 to announce his publication of an anthology titled *Vaterländischer Künstlerverein* (Patriotic Artists' Association). Diabelli launched this project in 1819 when he sent a waltz of his own devising to “the foremost tone poets and virtuosi of Vienna and the Austrian States” and asked each recipient to compose a variation on it. Among those he approached were Schubert, Hummel, Czerny, Mozart's son and the mysterious “S.R.D.”, who proved to be Archduke Rudolph. Diabelli's one non-Viennese contributor, the flashy virtuoso Friedrich Kalkbrenner, merited inclusion because his immense popularity would likely boost sales. 50 variations eventually materialized, to which Czerny supplied a coda.

One invited composer caused Diabelli no small amount of grief: Ludwig van Beethoven. At first he refused to participate, dismissing the waltz tune out of hand as a “Schusterfleck” (cobbler's patch). He did inform Diabelli, however, that he would provide six or eight variations of his own if the price were right. Something about the waltz evidently intrigued Beethoven and got his creative juices flowing. After composing no fewer than 23 variations, he set his draft aside. Returning to it in 1823, he added ten more variations and fleshed out a conclusion. The result must have surprised Beethoven as much as it did Diabelli. Ever the astute businessman,

Diabelli decided to publish Beethoven's 33 variations as Part I of the *Patriotic Artists' Association*, with the remaining 50 as Part II.

Apart from Bach's *Goldberg Variations*, no previous set of variations covered such a broad stylistic, technical and expressive canvas as Beethoven's Opus 120, yet in spite of the dimensions, the work wears its monumental aura lightly. This is partly due to Beethoven's use of conventional, recognizable forms for many of the variations (scherzo, funeral march, siciliano, ländler, French overture, fugue and so forth). Furthermore, the music abounds in textural whimsy, quirky contrasts, sly “inside” references and biting parody. The little ornament that kicks off Diabelli's theme, for instance, gets a merciless ribbing in Variations 9 and 11. Similarly, Variation 22 transforms the theme's loping rhythms into a delightful caricature of Leporello's aria “Notte e giorno faticar” from Mozart's *Don Giovanni*. One might also hear the first variation's weighty chords as a harbinger of Wagner's Prelude to *Die Meistersinger*.

In general, the opening variations adhere to the theme's basic parameters. As the work progresses, Beethoven's rhythmic adventurousness becomes more pronounced, especially in the fast variations following the bumptious German dance in No. 25. They, in turn, are followed by a trio of slow minor-key variations. No. 31 forms the apex of this group, its elaborately spun right-hand aria supported by veiled left-hand chords. In terms of texture and emotional import, it bears a striking resemblance to the famous “Black Pearl” minor variation of Bach's *Goldberg Variations*, while also anticipating Chopin's free-flowing melodic style. Handel's unbuttoned contrapuntal style casts a vigorous shadow upon the mighty triple fugue making

up Variation 32. Then the transition from heaven-storming fugue to wistful minuet typifies Beethoven's genius for making surprising moments seem inevitable. So does the work's hushed, transfigured coda, which bears more than a passing resemblance to the otherworldly Arietta of Beethoven's final piano sonata, Op. 111, composed in 1822, when the Diabelli project was brewing in the composer's restless mind. Small wonder that Robert Schumann characterized these last pages as Beethoven's pianistic "farewell to the listener".

The sense of freedom and fantasy prevailing throughout the *Diabelli Variations* has come to inform the evolution of Rudolf Buchbinder's interpretation. "As a young man, I was more bound to the score," says the pianist, "and very strict, permitting myself little flexibility. Yet decades of living with Beethoven and this particular work, along with performing his complete oeuvre for piano and digging deep in the sources of various editions, has led me to collect and absorb precious information and experience. This has made me more spontaneous and flexible in my performances. More daring perhaps."

"To give you an example, I have 39 printed editions of the Beethoven Piano Sonatas in my library at home. All are different, sometimes contradictory, but the differences are stimulating and inspiring rather than inhibiting. Perhaps that's why my interpretations have evolved. I remember when the late critic Joachim Kaiser suggested that I re-record the Beethoven Sonatas. I had taken that on years ago and asked him why should I do them again? Kaiser replied, 'Because now you are free.'"

As a 21st-century parallel to Anton Diabelli's original conception, Buchbinder devised his own special homage, for which he invited eleven composers each to write a "new" Diabelli Variation. "My only conditions for them were to use the same waltz that Beethoven did. Everything else was left open." Reflecting on the stylistic variety from one piece to the next, Buchbinder is struck by how composers of different generations and cultural backgrounds respond to Beethoven. How, for instance, the perception of Beethoven differs between a composer raised in Germany or Austria and one rooted in Asia. To cite an example, the intense introspection of Beethoven's movements in C minor may well be reflected in Toshio Hosokawa's opting for the same key. For Buchbinder, the new pieces demonstrate beyond question that Beethoven is the whole world's cultural heritage, that his music is current and alive and as up to date now as when he wrote it.

Jed Distler

Manuscript of Toshio Hosokawa's "Verlust"

DAS LEITMOTIV MEINES LEBENS

Kein Komponist begleitet mich so intensiv wie Ludwig van Beethoven, und keines seiner Werke ist mir so sehr zum Lebens-Leitmotiv geworden wie seine *Diabelli-Variationen*. Vor 60 Jahren schenkte mein Klavierlehrer Bruno Seidlhofer mir, seinem jüngsten Schüler an der Wiener Musikakademie, den er gerne »Burli« nannte, die Noten: »Meinem lieben Rudolf Buchbinder mit den besten Wünschen für die Zukunft« schrieb er mit Kugelschreiber auf die Titelseite – seither begleitet mich Beethovens »letzter Walzer«.

Es war auch Seidlhofer, der mich in einem Studentenkonzert die ersten 25 der insgesamt 50 Variationen aus dem sogenannten *Vaterländischen Künstlerverein* spielen ließ: Variationen von Beethovens Zeitgenossen, die sich ebenfalls Diabellis Walzer-Thema vorgeknöpft hatten. Mit dabei waren der Beethoven-Schüler Carl Czerny, dessen 11-jähriger Schüler Franz Liszt, Czernys Lehrer Johann Nepomuk Hummel, Mozarts Sohn Franz Xaver Wolfgang Mozart und Franz Schubert, dessen c-Moll-Variation den Zuhörern schon damals wie aus einer anderen Welt vorgekommen sein muss.

Als ich 1973 in den Berliner Teldec-Studios zum ersten Mal Beethovens *Diabelli-Variationen* einspielte, war es für mich selbstverständlich, auch die Variationen seiner Zeitgenossen aufzunehmen. Schließlich handelt es sich bei ihren Stücken um einen musikalischen Spaziergang durch Beethovens Wien. Als ich den Zyklus schon drei

Jahre später erneut aufnahm, gaben mir einige Kollegen den Spitznamen »Monsieur Diabelli«. 2007 war es mir dann ein großes Anliegen, mit einem Benefizkonzert dazu beizutragen, dass das Beethoven-Haus in Bonn das Autograph dieses Stückes ankufen konnte – ein Dokument, an dem sich Beethovens akribischer Arbeitsprozess ablesen lässt: von unleserlichen Wutattacken über feinsäuberliche Korrekturvorgänge. Schwarze, grüne und rote Tinte neben Bleistifteintragungen – Musik, die Beethoven zum Teil in das Papier gekratzt hat.

Tatsächlich habe ich bis heute kaum ein Werk so oft aufgeführt wie die *Diabelli-Variationen*. Mein Onkel, der früh mein musikalisches Talent erkannte und förderte, notierte in einem schwarzen Leitz-Ordner meine Auftritte, eine Angewohnheit, die ich nach seinem Tod aus Neugier fortgesetzt habe. Deshalb weiß ich, dass ich den Diabelli-Zyklus vor dem Beethoven-Jubiläum 2020 genau 99 Mal öffentlich gespielt habe. »Diabelli 2020« ist also auch ein privates Jubiläum für mich und meinen Blick auf Beethoven.

Es war logisch, dass ich im Jubiläumsjahr den Variationszyklus erneut aufnehmen wollte, ebenso wie meine Lieblingsvariationen der 50 anderen Komponisten. Sie bilden den kammermusikalischen Kontrast zu meinen Aufnahmen der Klavierkonzerte zum Jubiläum mit Andris Nelsons und dem Gewandhausorchester, Mariss Jansons und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Valery Gergiev und den Münchner Philharmonikern, Christian Thielemann und der Sächsischen Staatskapelle Dresden und mit Riccardo Muti und den Wiener Philharmonikern.

Ludwig van Beethoven

Anton Diabelli war nicht nur Verleger, sondern auch ein sehr gewiefter Geschäftsmann. Die 50 gedruckten Variationen über seinen Walzer waren so etwas wie die Charts seiner Zeit, Werke der musikalischen Superstars, die in den Salons gespielt werden konnten. Eine geniale Marketingstrategie, der sich Beethoven allerdings entzog. Zum einen durch die bloße Zahl von 33 Variationen, die jeden Rahmen sprengte, zum anderen durch ihre (zur damaligen Zeit) pure Unspielbarkeit. Erst 30 Jahre nach der Veröffentlichung wurde Beethovens op. 120 durch den Pianisten und Dirigenten Hans von Bülow zum ersten Mal aufgeführt, und selbst danach hatten es die *Diabelli-Variationen*, die Bülow den »Mikrokosmos Beethoven'schen Genius« nannte, es noch lange schwer.

Für mich handelt es sich bei den *Diabelli-Variationen* um das vielleicht spannendste Werk Beethovens. Sie sind Musik über Musik. Offensichtlich hat Beethoven sich an Bachs *Goldberg-Variationen* orientiert, zitiert aber auch andere »Götter« wie Haydn oder Mozart, dem er mit einem Motiv aus *Don Giovanni* die 22. Variation widmet. Am Ende kehrt Beethoven zu sich selbst zurück, wenn er in der 33. Variation seine letzte Sonate op. 111 zitiert und sein ganzes Genie offenbart, indem er einen einfachen Walzer in seine strukturellen Einzelteile zerlegt, um diese in aller Komplexität nach seinem Ebenbild wieder zusammenzubauen. Man könnte auch sagen: Beethoven frisst Diabellis Walzer und verdaut ihn vor unseren Ohren.

Das allein wäre schon bemerkenswert; genial ist schließlich, dass Beethoven diesen Prozess nicht um des Prozesses Willen veranstaltet, sondern die Stadien der einzelnen Variationen nutzt, um ein Panoptikum menschlicher Grundfragen aufzuwerfen

und anhand der Variationen die Vielfalt menschlicher Charaktere zu deklinieren. Beethoven hält jedes Glied von Diabellis Walzer gegen das Licht der Musikgeschichte und ordnet es gewissenhaft dem Ideal seiner Gegenwart zu. Die 33. Variation geht für mich in einen Zustand über, in dem auch meine Assoziationen über Beethoven, über das Klavierspiel und die *Diabelli-Variationen* im Irgendwo der Welt verhallen.

Für mich war klar: Mein Projekt »Diabelli 2020« sollte die Zeiten überbrücken; eine erneute Einspielung des Diabelli-Zyklus würde nur Sinn machen wenn man auch aktuelle Komponisten bitten würde, eine Variation über den Walzer beizusteuern. Klar, dass wir dabei heute nicht mehr regional oder national denken wie Diabelli, sondern wissen, dass Beethoven 2020 längst in der globalen Welt angekommen ist.

Ich bin stolz auf die Spannbreite der Komponisten, die bei diesem Projekt dabei sind: von der wunderbaren Lera Auerbach bis zu Max Richter. Ich freue mich auch, dass Tan Dun mitmacht, den ich als Cineast natürlich für seine Oscar-prämierte Musik zu Ang Lees Kino-Klassiker *Tiger and Dragon* verehere. Toshio Hosokawa, der wohl wichtigste Gegenwartskomponist Japans, überreichte mir seine Partitur nach einem Konzert in Japan: mit Bleistift geschriebene, japanische Schriftzeichen auf der Titelseite.

Der Australier Brett Dean schrieb seine Variation, und das ehrt mich sehr, »for Rudolf Buchbinder in admiration« und entfacht darin ein verrücktes *con fuoco*; Toshio Hosokawa taufte sein Werk *Verlust* und beginnt mit einem *Adagio sostenuto*, um dann – wie es sein Markenzeichen ist – mit japanischer Gelassenheit durch Diabellis Klanglandschaften zu schlendern. So beiläufig der österreichische

Manuscript of Rodion Shchedrin's "Variation on a Theme of Diabelli"

Komponist Johannes Maria Staud seine Variation *À propos de... Diabelli* betitelt und den Interpreten auffordert, »geschmeidig und eigensinnig« zu spielen, so sehr hat er mich mit seiner äußerst kreativen Notation herausgefordert.

Für den deutschen Dirigenten und Komponisten Christian Jost ist Diabellis Walzer dagegen eine Inspiration für ein lustvolles Spiel, was schon am Titel *Rock it, Rudi!* abzulesen ist, der mich beim Üben tatsächlich inspiriert hat. Auch Brad Lubman spannt in seiner *Variation for RB* einen Bogen durch die Musikgeschichte, ebenso wie der französische Komponist Philippe Manoury, der sein Stück programmatisch *Zwei Jahrhunderte später...* nennt und das Metronom (ein Hilfsmittel, das zu Beethovens Zeit populär wurde) in Szene setzt, indem er nicht weniger als 12 unterschiedliche Metronomangaben notiert. Der russische Komponist Rodion Schtschedrin beginnt seine Variation *quasi improvisato*, und der Komponist und Klarinettenist Jörg Widmann dekliniert in seiner ausführlichen und mehrteiligen Variation charakteristische Beethoven-Merkmale – besonders habe ich mich gefreut, als ich die Zwischenüberschrift »Boogie-Woogie« gefunden habe, denn diese Musik verbinde auch ich gern mit Beethoven.

Mir wird oft die Frage gestellt, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich ein Werk wie die *Diabelli-Variationen* spiele. Meine Antwort ist einfach: ziemlich wenig! Das Denken und die Auseinandersetzung mit Beethoven müssen lange vor dem ersten Ton abgeschlossen sein. Während eines Konzertes lädt Beethoven den Pianisten ein, sich treiben zu lassen. Ich meine damit kein willenloses Schwimmen auf den Wellen des Klanges. Sich bei Beethoven treiben zu lassen verlangt, zu jeder Zeit zu wissen,

Last page of Jörg Widmann's "Diabelli-Variation"

wo man sich befindet, die musikalische Nautik zu kennen, den Sternenhimmel, die Winde und die Himmelsrichtungen des Beethoven'schen Kosmos.

Wer sich intensiv mit der Klaviermusik Beethovens auseinandersetzt, weiß, dass Beethoven uns Pianisten erschreckend gut kannte, unsere Schwächen und die Ungeduld, wenn es darum geht, schnelle Effekte zu erzielen, das Tempo selber in die Hand zu nehmen oder dem Publikum durch eigenwillige dynamische Gestaltung zu imponieren. Nehmen wir die 10. Variation: Sie beginnt mit der Angabe *sempre staccato, ma leggiermente*. Beethoven möchte also ein leichtfüßiges Staccato hören. Mit der dynamischen Vorgabe *pp*, also Pianissimo, beschreibt er das Nichts, dem diese Variation entspringt. Bereits acht Takte später scheint er uns dann schon nicht mehr zu vertrauen. Nur so lässt sich erklären, dass er seinen Zeigefinger erhebt und erneut in die Noten schreibt: *sempre staccato e pianissimo*. Da Beethoven bis hierher keine neue dynamische Angabe gemacht hat, ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir uns auch im achten Takt noch immer im Pianissimo befinden. Aber Beethoven ahnt, dass die Geschwindigkeit der Variation, gepaart mit dem Staccato, uns verführen könnte, lauter zu werden. Er hätte auch schreiben können: »Lieber Klavierspieler, selbst wenn du hier gern lauter werden würdest, reiß dich zusammen und bleibe noch ein wenig im Pianissimo!«

All das erfährt man erst, wenn man die einzelnen Ausgaben miteinander vergleicht, denn einige Verleger haben solche Dopplungen absurderweise als Fehler aus dem Druck eliminiert. Es ist wichtig, sich nahe an Beethovens Urtext zu bewegen. Denn je mehr man bereit ist, seinen eigenen Willen dem Willen des Komponisten zu beugen,

um so sicherer ist es, den von Beethoven angestrebten Ton zu treffen. Um es kurz zu sagen: Es ist zu spät, das Denken anzufangen, kurz bevor man den ersten Ton der *Diabelli-Variationen* spielt. Im Moment des Konzertes geht es nur noch darum, Beethoven zu vertrauen, und sich durch die gewaltige Kreativität seiner Variationen treiben zu lassen.

*Rudolf Buchbinder, im Januar 2020
(aufgezeichnet von Axel Brüggemann)*

*Mehr von Rudolf Buchbinder über Anton Diabelli,
Ludwig van Beethoven und das Klavierspiel
lesen Sie in seinem neuen Buch »Der letzte Walzer«,
erschienen im Amalthea-Verlag (Wien).*

The "New Diabelli Variations" are commissioned by the Society of Friends of Music in Vienna, Brucknerhaus Linz, Centro Nacional de Difusión Musical Madrid, Gewandhaus zu Leipzig, Fundação Calouste Gulbenkian Lisbon, National Centre for the Performing Arts Beijing, Palau de la Música Catalana Barcelona, Philharmonie de Paris, Stars of the White Nights Festival St. Petersburg, Ruhr Piano Festival Foundation and Tonhalle Society Zurich, with the support of the Ernst von Siemens Music Foundation.

Die »Neuen Diabelli-Variationen« sind ein Kompositionsauftrag von Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Brucknerhaus Linz, Centro Nacional de Difusión Musical Madrid, Gewandhaus zu Leipzig, Fundação Calouste Gulbenkian Lissabon, National Centre for the Performing Arts Peking, Palau de la Música Catalana Barcelona, Philharmonie de Paris, Stars of the White Nights Festival St. Petersburg, Stiftung Klavier-Festival Ruhr und Tonhalle-Gesellschaft Zürich, gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung.

 ernst von siemens
musikstiftung

Recordings: Berlin, Jesus-Christus-Kirche, 19/20 August 2019 (11-34 & 46-53);
Bremen, Sendesaal, 7/8 January 2020 (55-59)

A&R Production Manager: Malene Hill
Product Manager: Andreas Fischer
Creative Production Manager: Lars Hofmann

Recording Producer & Editing: Philipp Nedel
Recording Engineer (Tonmeister) & Mastering: Martin Kistner
Piano: Steinway Model D
Piano Tuner: Gerd Finkenstein

Publishers: Sikorski (Auerbach); Boosey & Hawkes (Dean); SCHOTT Japan (Hosokawa);
SCHOTT Mainz (Jost, Shchedrin, Widman); self-published (Lubman); Durand (Manoury);
Universal Music/Decca London (Richter); Breitkopf & Härtel (Staud);
Music Sales Classical Berlin (Tan Dun)

Booklet Editor: Eva Reisinger || **texthouse**

Design: Roland Demus

Cover & Artist Photos © Rita Newman

Booklet Illustrations: © akg-images / De Agostini Picture Library (Diabelli);

© Everett Historical / Shutterstock (Beethoven)

© 2020 Deutsche Grammophon GmbH, Stralauer Allee 1, 10245 Berlin

© 2020 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

www.buchbinder.net

www.deutschegrammophon.com

Backstage for blogs, activities and free music

my.deutschegrammophon.com

myDG