

CLASSIC VOICE ★★★★★

Amadeus ★★★★★

JULIUS REUBKE
The Works for Piano & Organ
Paolo Marzocchi & Luca Scandali
(CPO, 777 467 – 2, 2009)

- Arte organaria e organistica, n. 73, ottobre – dicembre 2009

Questa proposta discografica merita apprezzamento in quanto, come primo elemento, permette un ascolto parallelo delle due opere più significative e monumentali di Julius Reubke (Hausneindorf, 1834 - Pillnitz, 1858) – la *Sonata in Si bemolle minore per pianoforte* (1856) e *Il salmo 94. Sonata in do minore per organo* (1857) –, due veri e propri «poemi sinfonici» scritti direttamente sotto l’influsso e il magistero delle innovative «Fantasie rapsodiche» (secondo la definizione di Wilibald Gurlitt) del suo insegnante Franz Liszt (1811-1886). La conoscenza degli affreschi delineati nel pianismo ‘orchestrato’ della *Sonata in Si bemolle minore* costituisce una condizione preliminare indispensabile per gli organisti che intendono affrontare coscientemente la scrittura organistica dinamica, flessibile ed ‘espressiva’ della grande *Sonata in do minore*, e viceversa. Altro motivo di apprezzamento va indicato nel fatto che il CD raccoglie l’«opera completa» per pianoforte e per organo del geniale Reubke, allievo prediletto di Liszt a Weimar dal 1854 al 1856; tra i brani organistici figurano un *Trio in Mi bemolle maggiore* e un *Adagio in Mi minore* (brano qui in prima registrazione, recentemente ritrovato in un album appartenuto all’insegnante di Liszt Marie von Sayn-Wittgenstein, prima versione della sezione centrale della grande *Sonata* per organo). Altra ragione di positiva valutazione risiede nell’alta qualità interpretativa del pianista Paolo Marzocchi e dell’organista Luca Scandali, la cui levatura magistrale tecnico-musicale si può pienamente constatare nella resa convincente delle due colossali e difficili Sonate. Le creazioni organistiche di Liszt «aperte al futuro» – scritte nel periodo in cui il compositore si trovava a Weimar (1848-1858) – manifestano la penetrazione del Poema Sinfonico – secondo la propria concezione e forma – nel campo dell’arte organistica. Sin dall’inizio degli anni di Weimar è attestato il grande interesse di Liszt e di alcuni suoi allievi di rilievo (Alexander Winterberger [1834-1914], Alexander Wilhelm Gottschalg [1827-1908] e Julius Reubke) verso l’organo e le sue possibilità dinamico-espressive: sono note le celebri *Orgelconferenzen* a partire dagli anni ‘50, nelle quali Liszt pose le basi per una rivoluzionaria interpretazione delle opere organistiche di Bach; l’importanza per l’esecuzione delle pagine organistiche lisztiane dell’organo della Stadtkirche dei SS. Pietro e Paolo di Weimar,

ristrutturato secondo 'moderne' concezioni da Johann Friedrich Schulze (1793-1858) di Milbitz negli anni 1825-26 sotto la direzione del celebre organista e teorico Johann Gottlob Töpfer (1791-1870). E ancora l'interesse per le realizzazioni dell'organaro Friedrich Ladegast (1818-1905) di Weißenfels; Liszt ebbe la commissione di un grande brano organistico in occasione dell'inaugurazione dell'organo Ladegast per il duomo di Merseburg (1850-55: 81 registri distribuiti su 4 manuali e pedale): tuttavia non riuscì a finire in tempo il brano previsto (*Präludium und Fuge über B-A-C-H*), per cui Alexander Winterberger suonò in sostituzione la *Fantasia e Fuga sul corale Ad nos, ad salutarem undam* (già scritta da Liszt nel 1850). Anche la Sonata di Reubke, commissionata dall'organista della cattedrale di Merseburg David Heinrich Engel, venne eseguita dall'autore su questo grandioso strumento. Ottima quindi la scelta di Scandali di eseguire l'opera organistica di Reubke sullo splendido e monumentale organo Ladegast (1871) del duomo di Schwerin (restaurato nel 1988 dalla ditta Alexander Schuke di Potsdam; 84 registri distribuiti su 4 manuali e pedale; sintesi della tradizione organaria tedesca di Silbermann e dell'organaria francese di Cavaillé-Coll). Proprio nel circolo di Weimar e Merseburg sembra sia stata viva, secondo Michael Heinemann, la ricerca ed il tentativo di superare la strettezza ed il dualismo della forma-sonata tramite il ricorso all'impiego del corale, di soggetti biblici e di versetti di salmi: negli anni 1855-60 scrissero Sonate organistiche su salmi Gustav Merkel, Wilhelm Valentin Volckmar, Müller-Hartung, Eyken, Friedrich Wilhelm Kühmstedt, anche se questi autori non raggiunsero l'impeto, l'ispirazione e l'innovazione tracciati da Reubke. Accompagna il CD un libretto (in tedesco, inglese e francese) contenente note illustrative dei vari brani, la disposizione fonica dell'organo Ladegast di Schwerin, il testo di una poesia scritta da Peter Cornelius in occasione della morte di Julius Reubke ed il testo del Salmo 94.

Francesco Tasini

- Lexnews, Édition Semaine n° 53 - December 2009

Le nom de Julius Reubke est encore injustement méconnu en ce début du XXIe siècle. Peut-être est-ce parce que cette étoile filante du romantisme allemand, élève de Hans von Bülow et rapidement sous la protection du grand Franz Liszt, a concentré tout son éclat en un si court instant. Le jeune virtuose est en effet mort de la tuberculose à l'âge de 24 ans, cette mort prématurée limitant certainement le rayonnement de ses œuvres. Heureusement, un siècle et demi après sa disparition, des musiciens de talent ont décidé de perpétuer sa mémoire. Il suffit, pour s'en convaincre, d'écouter la superbe sonate en un seul mouvement, suivant la forme originale initiée par son maître deux ans auparavant. Liszt composa en effet sa fameuse *Sonate en si mineur* qui préfigura la modernité du siècle à venir. Nous retrouvons dans la sonate de Reubke une puissance impressionnante marquant l'œuvre d'une grande maturité alors même qu'elle est le fait d'un jeune compositeur. Influencée manifestement par Liszt, cette œuvre doit également à la musique de Wagner, une musique d'ailleurs indissociable de l'univers lisztien. Cette puissance que nous évoquons a indéniablement des accents wagnériens poussant l'instrument dans ses plus ultimes retranchements. Il est établi que Reubke n'utilisait le piano qu'afin de déployer ses idées orchestrales. Paolo Marzocchi l'a parfaitement compris, lui si familier de la musique de Liszt et dont la manière de jouer fait immanquablement penser aux descriptions de celles de Reubke. Jamais le brillant pianiste ne cède à la facilité tant décriée à l'époque de Liszt et de Reubke, pas plus qu'à une virtuosité gratuite. Evitant ces écueils, la puissance, dans un jeu de résistance savamment distillé, cède aux émotions les plus fines sans que cela ne heurte ou ne vienne opérer de ruptures. Cette interprétation vient ainsi rappeler le génie de cette musique bien particulière qui unit un Liszt ou un Reubke en résonances avec les plus beaux accents de la musique de Wagner. (Le 7 janvier 1856, Reubke eut la chance de pouvoir écouter à Berlin le *Tannhäuser* de Richard Wagner dirigé par Franz Liszt !). Si le moindre doute subsistait quant à la nécessité de découvrir cette musique négligée, qu'il soit donné au mélomane d'entendre la *Sonate sur le Psaume 94* interprétée par Luca Scandali. Œuvre également étonnante par sa force puisée aux plus belles phrases du puissant Psaume 94, elle est un hommage à l'une des grandes œuvres de Liszt pour l'orgue : la Fantaisie et

Fugue sur le choral *Ad nos, ad salutarem undam*. Qu'il soit donné avec cet enregistrement remarquable de redécouvrir le génie de celui qui eut le malheur de disparaître trop tôt au milieu d'un siècle déjà si riche en compositeurs mémorables !

- Fono Forum, 01/2010

Unikate.

Von den wenigen Werken, die Julius Reubke der Nachwelt hinterlassen hat einige Kompositionen sind bis heute verschollen – nehmen seine Klavier und die Orgelsonate eine zentrale Stellung in der Literatur ein. Obwohl beide Sonaten stark von Franz Liszt, bei dem Reubke zwei Jahre Klavier- und Kompositionsunterricht nahm, beeinflusst sind, weisen sie ganz eigenständige Züge auf und können durchaus als Unikate bezeichnet werden.

Dass die Klaviersonate, die zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Liszts revolutionärer h Moll-Sonate entstand, von einem Zweiundzwanzigjährigen geschrieben wurde, lässt die Komplexität des Stückes kaum vermuten. Wie Liszt legt Reubke, der bereits im Alter von 24 Jahren starb, die Komposition einsätzig an, doch der sinnliche Ton, der sehrende Eros, die pulsierende Dramatik und die schmerzlichen Triumphgebärden romantischer Leidenschaft, wie sie Liszts Sonate auszeichnen, ist Reubkes Werk fremd. Seine Sonate ist von einer erschreckend anmutenden Kleinteiligkeit durchfurcht, extrem anspruchsvoll zu hören, ist frei von Klischees und erinnert an einen nach authentischem Ausdruck und Form fieberhaft suchenden Freigeist. Auch das 1857, ein Jahr nach der Klaviersonate entstandene Orgelwerk, dem der 94. Psalm zugrunde liegt, trägt diese Charakteristika.

Beide Interpreten lassen sich hervorragend auf den sperrigen Stil Reubkes ein: Paolo Marzocchi gelingt mit kristallklarem, differenziertem Anschlag aus dem thematischen Dschungel eine formal geschlossene Einheit zu formen, und Luca Scandali hat mit der von Friedrich Ladegast gebauten Orgel im Schweriner Dom das ideale Instrument für die spröde orchestrale Wucht von Reubkes Orgelsonate gefunden.

Frank Siebert

- Orgelnieuws.nl, 07/01/2010

Keuze van de redactie

Het niveau van de muziek van Julius Reubke rechtvaardigt de stelling dat deze jonggestorven componist een van de groten van de negentiende eeuw had kunnen worden. 'Als' telt echter ook in de muziek niet en dus moeten we het doen met de composities die van hem bewaard gebleven zijn en die nu allemaal op één cd te vinden zijn.

De pianomuziek van Reubke is nooit erg populair geworden. Opnamen ervan zijn op de vingers van twee handen te tellen. Helemaal onlogisch is dat misschien niet als men zich bedenkt dat Reubke moet concurreren met veel beroemdere tijdgenoten als Brahms, Liszt en Schumann.

In Reubkes muziek zijn nog vrij veel invloeden van anderen te horen. In de *Sonate* zijn Franz Liszt en Richard Wagner onmiskenbaar aanwezig en het *Scherzo* en de *Mazurka* vertonen verwantschap met de gelijknamige composities van Frédéric Chopin. Is dat een probleem? Wat mij betreft niet. Deze muziek moet gewoon beluisterd worden vanuit het besef van wie en wat Reubke was: een jonge talentvolle componist die in veel zaken nog zoekende was. Een componist bij wie echter ook zeker nieuwe dingen zijn waar te nemen, bijvoorbeeld in harmonisch opzicht en in het gebruik en de uitwerking van muzikale vormen en thema's. Kortom, muziek die de moeite van het ontdekken zeker waard is.

De Italiaanse pianist Paolo Marzocchi, die onder meer studeerde bij Liszt-specialist Leslie Howard, heeft een bijzondere affiniteit met het werk van Reubke. Hij werkte mee aan de 'new critical edition' en toont zich ook vanachter de piano een evenwichtig en geïnspireerd pleitbezorger van deze muziek. De pianoklank is mooi vastgelegd, al valt met name in de robuustere passages op dat de microfoons redelijk dicht op de Steinway staan. Iets meer afstand had zeker geen kwaad gekund. Voor de orgelmuziek van Reubke zijn nauwelijks geschikter instrumenten denkbaar dan de

Ladegasten van Merseburg en Schwerin. Desondanks is het opvallend dat uitgerekend deze orgels in de Reubke-discografie zwaar ondervertegenwoordigd zijn. Alleen al in dat opzicht is deze schijf een aanwinst. De opname is ook prima en dat lijkt me geen geringe opgave in een kathedraal die qua akoestiek zo ruim bedeed is.

Reubkes beroemdste compositie is natuurlijk *Der 94ste Psalm*, een van de hoogtepunten uit de negentiende-eeuwse orgelliteratuur. Ook hier is de invloed van zijn leraar aanwezig. Toch vertoont Reubkes opus meer coherentie dan Liszts *Ad nos*, dat als inspiratiebron diende. Mogen we zeggen dat Reubke hier zijn leermeester vooruit was?

Het kan niet anders of Luca Scandali, landgenoot van Marzocchi, heeft de psalmteksten bestudeerd die ten grondslag liggen aan dit symfonische gedicht. De vertwijfeling en de ontredde van de psalmdichter zijn in het *Allegro con fuoco* bijna tastbaar. Datzelfde geldt voor de verstillings in het daaropvolgende *Adagio* en het hervonden godsvertrouwen in het slotdeel. Een overweldigende uitvoering.

Het *Adagio* is een vrij ongecompliceerd werkje, waarvan het melodische thema later door Reubke hergebruikt werd in *Der 94ste Psalm*. CPO stelt dat het hier gaat om een 'world first recording'. Die eer gaat echter naar Christian Ott, die net iets eerder was met zijn opname in Versailles (IFO 7228.2).

Het bijzonder fraaie *Trio* werd door Reubke al op 16-jarige leeftijd gecomponeerd. Ott geeft het stuk weliswaar een contrastrijker registratie mee, maar door het rustiger tempo van Scandali bevalt diens uitvoering mij toch beter.

Het boekje is voorbeeldig uitgevoerd. Zeer uitvoerige toelichtingen op de muziek, informatie over beide musici en het orgel. De relevante teksten uit Psalm 94 zijn opgenomen, evenals een elegie die dichter Peter Cornelius schreef naar aanleiding van het overlijden van Reubke.

Het verband tussen Julius Reubke en de op de voorkant prijkende afbeelding van de Walchensee is me overigens niet duidelijk geworden.

In één woord: een topuitgave, die terecht bekroond wordt met de titel 'keuze van de redactie'.

Joost van Beek

- Classic Voice, n. 129, febbraio 2010

Praticamente il disco riunisce l'intera opera lasciataci da Julius Reubke, considerando che altre pagine, per orchestra e per voce, del musicista, scomparso a soli ventiquattro anni, sono andate perdute. Lascito cospicuo in ogni modo, non solo per la consistenza monumentale delle due Sonate, per pianoforte e per organo, ma per i fermenti che si muovono all'interno delle loro strutture: chiaramente riflettenti il modello del maestro, Liszt, di cui Reubke probabilmente fu l'allievo più geniale - la Sonata per pianoforte come omaggio-specchio di quella in si minore del maestro, quella per organo della Fantasia e fuga sul corale "Ad nos, ad salutarem undam" - ma pure significative, nella loro inclinazione verso un suono orchestrale, di quella inquieta tensione che pervade dopo la metà del secolo il paesaggio sinfonico, turbato dalla presenza wagneriana. Senza trascurare altre convergenze, come quella con la visione strutturale di Bruckner, assecondata dalla comune vocazione organistica (il padre di Reubke era un insigne costruttore di organi e di pianoforti) e pure certe premonizioni, nell'originalità con cui è organizzato il materiale tematico entro l'arco di un unico movimento, che possono far pensare addirittura a Scriabin.

L'interesse recato da questo cd nell'offrire un ascolto parallelo delle due Sonate, oltre quello di proporre rari frammenti, pianistici e organistici, come lo Scherzo per pianoforte dalla scrittura oltremodo estrosa, trova ammirevole riscontro nell'impegno dei due interpreti, Paolo Marzocchi che rivive con piena partecipazione, non solo virtuosistica, l'avvincente avventura della Sonata al pari di Luca Scandali che domina con pienezza il grandioso organo della gotica Cattedrale di Schwerin.

Gian Paolo Minardi

- MusicWeb International, March 2010

Julius Reubke achieved a remarkable amount in his tragically short life. By far his most significant

compositions are the Piano Sonata and the organ *Sonata on the 94th Psalm*, both found on this enterprising recording of the complete piano and organ works.

Born in Hausneindorf in 1834, the son of the organ builder Adolf Reubke, Julius later attended the conservatory in Berlin where he studied piano under Theodor Kullak. On the recommendation of Hans von Bülow, he moved to Weimar to study with Franz Liszt in 1856 and became one of his favourite pupils.

Alfred Brendel has given valuable advice about performing the works of Liszt. He talks of the need to forget the physical side of the keyboard and to create the illusion of structural inevitability from the frequently fragmentary structures. Like Liszt's greatest works, such as the B minor Sonata and 'Ad nos' Fantasy and Fugue, Reubke's sonatas are both truly a 'phenomenon of expressiveness'. They make severe demands on the performer and listener, but in a recording such as this serve to highlight further the importance of Reubke's musical contribution to the New German School.

The CD begins with a big-boned, muscular performance of the Sonata in B flat minor by pianist Paolo Marzocchi, barn-storming when needed but also suitably expressive in the central *Andante sostenuto*. One can almost imagine Reubke's frustration at the limitations of the piano, wishing he were writing for a full orchestra. [...]

Marzocchi's performances of the Scherzo and Mazurka are both excellent, and I particularly liked his limpid, cantabile playing in the central section of the Scherzo. Both pieces are student works and owe a good deal to Chopin and Schumann, but are still highly impressive given the age of the composer.

In the organ works Luca Scandali plays the Ladegast organ in the cathedral of Schwerin, enabling us to hear the music on an 'authentic' instrument. Not only is this fascinating but Scandali also offers us impressive and stylish performances. The Adagio in E minor is dubbed a 'world first recording' and is certainly interesting to hear; it is the first version of what was subsequently to become the central section of the Sonata. The Trio is charming - not great music but well worth hearing.

The Sonata in C minor is given a dramatic and lyrical performance. If anything the instrument highlights the emotional turbulence of the programme, matched by the suitably spacious recording. The action noise could be intrusive for some but one soon adapts.

Robert Costin

- Diapason, March 2010

Il est tentant de rapprocher en un disque les deux sonates de Julius Reubke, qui sont les deux plus importantes contributions après Liszt au genre de la sonate-fantaisie. Que l'interprète soit le même ou qu'il y en ait deux, l'exercice reste périlleux : la sonate pour orgue, immense chef-d'oeuvre à la portée wagnérienne, est très fréquentée des organistes ; celle pour piano suscite moins la curiosité des pianistes, qui en ont d'autres à se mettre sous la dent et que tente peu l'affrontement de telles difficultés techniques et d'une forme particulièrement rétive, pour une oeuvre si peu accessible et, à certains égards, si hermétique.

Aussi accueille-t-on avec joie la combinaison de deux versions qui manifestent tant d'empathie avec, à la fois, la juvénilité et les édifices complexes de Reubke. Luca Scandali triomphe brillamment de la mécanique difficile de l'orgue de Schwerin pour donner une interprétation de la sonate sur le Psaume XCIV placée sous le signe de la passion. Maître d'oeuvre de la récente édition critique de la musique pour piano, Paolo Marzocchi trouve un juste compromis entre la clarification formelle et l'élan du discours : version d'équilibre plutôt que de tension, où la virtuosité de commandement (à quelques inégalités près) ne nuit pas à la lisibilité, où le défi de l'unité n'empêche pas la mise en valeur des ruptures.

L'atout supplémentaire du disque est l'ajout des oeuvres mineures. Le *Trio* pour orgue, un peu scolaire, auquel peut-être Luca Scandali a tort de vouloir en faire trop dire ; les merveilleux *Scherzo* et *Mazurka* pour piano. Mentionnons toutefois une erreur manifeste, imputable à des éditeurs zélés : attribuer à l'orgue, sur la foi d'une surcharge au manuscrit, l'*Adagio en mi* qui est, de toute

évidence, une transcription pour piano ou, peut-être, harmonium, d'une partie de la sonate pour orgue.

A cette minime réserve près, voici enfin une intégrale qui, sans effacer les mérites de quelques mémorables versions isolées (Roth pour l'orgue, Fellner pour le piano), livre un regard d'ensemble de la plus haute tenue sur le génie du seul véritable disciple de Liszt compositeur.

Paul de Louit

- ResMusica.com, 24/03/2010

La Clef. Coup de coeur de la rédaction.

L'œuvre pour clavier de Julius Reubke est déjà connue des discophiles, puisque Jean Guillou lui avait consacré un CD complet chez Dorian en 1987. Nous découvrons alors aux côtés de sa sonate pour orgue déjà très enregistrée (plus de 120 versions !), une sonate pour le piano de tout premier plan, magnifiquement interprétée, par un inhabituel Jean Guillou pianiste.

La présente parution nous offre en plus quelques bonus, dont deux pièces pour le piano, compléments indispensables à la connaissance de l'art de cet élève de Liszt, et deux courtes pièces pour orgue dont un adagio en mi mineur, ici enregistré en première mondiale. Les deux sonates sont cependant les œuvres maitresses de cet auteur allemand cruellement décédé de la tuberculose à l'âge de 24 ans seulement. Présenté à Liszt par Hans de Bülow, Reubke deviendra son élève à Weimar pendant deux ans. Analogiquement on retrouve comme chez son maître, deux grandes fresques, une sonate pour le piano, dont le plan peut se rapprocher de celui de la sonate en si mineur de Liszt, et la sonate sur le psaume 94, conçue comme les grandes variations pour orgue sur « Ad nos », du même Liszt. Témoignages du romantisme allemand dans toute sa splendeur, ces deux grandes fresques se livrent complètement ici, grâce à des interprétations de haut niveau.

La sonate pour piano qui s'étend sur plus de 30 minutes doit beaucoup à l'influence de Liszt, mais aussi de Wagner, le pianiste Paolo Marzocchi sachant mettre en valeur un discours parfois sombre, voire solennel. Pour l'orgue, l'effet est total, par le choix de l'instrument gigantesque de Schwerin, contemporain de l'auteur, ici complètement maîtrisé par Luca Scandali : d'énormes machines construites à Merseburg ou à Schwerin par le facteur Ladegast, idéales pour traduire la complexité et les climats d'un langage musical symphonique et instrumentalement orchestral. L'orgue de Schwerin (85 jeux sur 4 claviers/pédalier) datant de 1871, est une merveille miraculeusement conservée, dotée d'une dynamique hors du commun, entre le son le plus doux, quasiment inaudible, et un « tutti » tellurique. Le maniement d'un tel instrument par Luca Scandali est confondant de perfection, techniquement et musicalement, et soutenu par une prise de son intelligemment étagée.

Grâce à cette parution, l'amateur pourra se faire une idée juste, judicieusement replacée dans son contexte, d'une musique encore aujourd'hui trop méconnue, et pourtant de la meilleure veine du romantisme allemand.

Frédéric Muñoz

- La Tribune de l'Orgue, 62/1 2010

C'est un très beau disque, réunissant les oeuvres pour piano (la Sonate en si b mineur, le Scherzo en ré mineur et la Mazurka en mi), jouées magnifiquement et très brillamment par le pianiste Paolo Marzocchi, et les pièces d'orgue (Adagio en mi mineur — une variante du mouvement lent de la Sonate —, le Trio en mi bémol et la fameuse Sonate sur le psaume 94), interprétées tout aussi magnifiquement sur le Ladegast de la cathédrale de Schwerin par Luca Scandali. L'instrument donne à cette musique une dimension artisanale et une espèce de force brute qui lui restituent toute sa grandeur et tout son caractère: on est loin des versions lisses et aseptiques auxquelles nous ont habitués beaucoup d'organistes modernes sur des instruments modernes. On entend beaucoup de mécanique dans les parties douces, mais cela n'enlève rien à la beauté et à l'intérêt de cet enregistrement.

Guy Bovet

- American Record Guide, March 2010

Marzocchi (b.1971) is a concert pianist and composer. He also lectures at Macerata University and the Academies of Fine Arts of Urbino and Macerata. Scandali (b. 1965) is a graduate of the Rossini Conservatory in Pesaro. He currently teaches organ and composition at the Morlacchi Conservatory, Perugia.

Only a handful of compositions by Reubke (1834-1858) exist, and his name is known almost solely as the composer of *Psalm 94* for organ. This recording brings together all his keyboard works. Marzocchi sails through the half-hour Piano Sonata in B-flat minor with seeming ease. Flawless technique is evident. It is in three movements, the dramatic outer movements balanced by a wonderfully slow and introspective middle movement. The Scherzo is unmistakably Chopinesque, with rapid passage work stopped suddenly for an exquisite slow section that is both simple and profound. Marzocchi has the perfect touch for this piece, written while Reubke was a student at the Berlin Conservatory. The Mazurka is cut from the same bolt of cloth, sounding every bit like a Chopin dance setting, with a gentle opening section and a rhythmic following section that gradually drifts off.

Apart from *Psalm 94*, Reubke's organ music does not fare quite so well. The Adagio is heard in its first recording. A four-minute, quiet, brooding tapestry, it contains musical motives that reappear in the sonata. Trio (1850) is probably a student work, written while the composer studied with Bönicke. It is a pleasant piece, very modest in demands on player and listener alike. *Psalm 94*, heard in this recording of the famed 4-84 Ladegast organ in Schwerin, is as convincing as I have heard. Scandali has enviable technique, and he creates the appropriate atmosphere for this emotional text setting. There is more clarity in this recording than in most others. If you like Reubke's music, you'll love this complete collection.

Metz

- Amadeus, aprile 2010

Uno degli aspetti più ammirevoli nel lavoro dei giovani interpreti è proprio la ricerca musicologica, come in questo disco con le opere per pianoforte solo e per organo solo di Julius Reubke, tratte dall'oblio dai marchigiani Paolo Marzocchi e Luca Scandali.

Romantico fino alla "stigmata" di una vita breve consumata dalla malattia (Reubke è morto ventiquattrenne nel 1858), questo allievo di Liszt ha lasciato una monumentale *Sonata in si bemolle minore* che apre il disco, ed evoca senz'altro la *Sonata in si minore* completata due anni prima dall'ungherese. Opera impegnativa anche questa di Reubke, alternante le piene sonorità orchestrali del pianoforte a raccoglimenti quasi estatici. Il pianista pesarese Paolo Marzocchi esegue con energia e liricità l'orografia di questa pagina e delle seguenti offerte nel cd: lo *Scherzo in re minore* e la *Mazurca in mi maggiore*. Se le composizioni di Reubke restituiscono con freschezza il temperamento di un'epoca, le sue pagine per organo sono sorprendenti per le stesse caratteristiche di fondo, con una meditazione che si sviluppa nell'*Adagio in mi minore* (prima registrazione mondiale) e nel *Trio in mi bemolle maggiore*, mentre taluni passaggi della *Sonata in do minore*, sul Salmo 94, prorompono in squarci tempestosi. L'anconetano Luca Scandali ha inciso queste pagine sull'organo di Friedrich Ladegast (1868-1871) del duomo di Schwerin, nel nord della Germania. Paolo Marzocchi ha realizzato l'edizione critica di questi lavori, pubblicata nel 2008 dall'editore Rugginenti di Milano. Di entrambi sentiremo senz'altro parlare ancora.

Giovanni Desideri

- Fanfare Magazine, 33:5 (May/June 2010)

Julius Reubke was an extremely gifted musician who is little known today, perhaps because he left an all too small catalog of works. This is with good reason: He lived to the ripe old age of 24. Proficient on the organ and piano in his teens, he later became a student at the Berlin Conservatory, where he studied piano under Theodor Kullak and composition under Adolf Bernhard Marx. Reubke was considered the most promising of students at the conservatory by Hans von Bülow, and

later even taught piano there himself. In the mid 1850s, he moved to Weimar to study both piano and composition with Liszt, becoming one of his favorite pupils and adopting many of the principles of the New German School. In 1857, he composed his two most important works, both reflecting his recent influences, the Piano Sonata and the Organ Sonata. A year later he was dead. His life story is the epitome of the Romantic artist: tragically short and with a copious amount of unfulfilled potential.

The completed works for piano, just three, show a major talent. The early ones, indebted to Chopin, are a Mazurka and a Scherzo. Both pieces are of minor interest, but hint at the later composer to come. Of these two pieces, the Scherzo is the more substantial. Paolo Marzocchi shows that he is very capable of handling the mechanical challenges posed by Reubke [...]

The organ works are similar, consisting of two pieces of minor interest—the Adagio and Trio—and the Sonata, of major interest. Here Luca Scandali plays well. He handles the challenges easily, and keeps interest with good registrations and a good sense of architecture. [...] The momentum that is created is exciting, though, and one is left thrilled all the way to the final cadence.

If one is looking to acquire the complete keyboard works of Reubke, then this is a fine overall collection. [...]

Scott Noriega

- Musica, 219, settembre 2010

Julius Reubke (1834-1858), nonostante la sua prematura scomparsa avvenuta all'età di ventiquattro anni, riuscì a lasciare un'impronta indelebile nella storia della musica grazie alla creazione di due grandi architetture sonatistiche: una per pianoforte, in si bemolle minore, ed una per organo, in do minore. Coetaneo e compagno del virtuoso Alexander Winterberger nella cerchia dei « favoriti » di Hans von Bülow, Reubke passò da Berlino – presso il Conservatorio aveva studiato pianoforte con Theodor Kullak e composizione con Adolf Bernhard Marx – a Weimar dove poté perfezionarsi con Franz Liszt. L'influenza del maestro lo portò a esprimersi in grandi e dilatate forme, come appunto l'imponente affresco musicale *Der 94. Psalm-grosse Sonate*. Si tratta di un'ampia composizione monotematica divisa in quattro sezioni (*Grave, Larghetto-Allegro con fuoco, Grave-Adagio, Lento-Allegro, Più mosso, Allegro assai*) sul testo del salmo 94 « Herr Gott, des die rache ist, erscheine », che Reubke stesso suonò il 17 giugno del 1857 sull'organo che Friedrich Ladegast costruì tra il 1853 ed il 1855 per la Cattedrale di Merseburg. Di ampio respiro è pure la *Klaviersonate in b-moll*, ispirata alla *Klaviersonate in h-moll* di Liszt.

Paolo Marzocchi, che da anni porta in concerto il capolavoro di Reubke, finalmente ne consegna al disco un'accesa e partecipata lettura. Il virtuosismo digitale accompagnato alla cura per i dettagli contraddistinguono l'interpretazione del pianista, già allievo di Leslie Howard.

Luca Scandali, che siamo abituati ad ascoltare in un repertorio rinascimentale-barocco, mostra di sentirsi a proprio agio anche con la possente architettura del salmo 94; ne fornisce un'austera e solenne lettura per mezzo dello straordinario costruito da Ladegast tra il 1868 e il 1871 per il Duomo di Schwerin – molto simile a quello di Merseburg – e conservatosi praticamente integro fino al restauro avvenuto fra il 1982 e il 1988. Uno strumento che consente all'organista di dispiegare tutto l'afflato sinfonico di cui il poema di Reubke è permeato.

Unendo le loro notevoli doti artistiche, i due strumentisti marchigiani riescono a coniugare tecnica agguerrita e fine musicalità, rendendo pienamente giustizia all'estro creativo di Reubke.

Completano il disco alcune pagine « di apprendistato », come il piccolo *Trio für Orgel*, risalente al 1850; *Scherzo* e *Mazurka* per pianoforte risalenti al periodo berlinese, nonché la prima stesura del movimento centrale, *Adagio*, della *Grosse Sonate*.

Michele Bosio