

Henry
VIEUXTEMPS

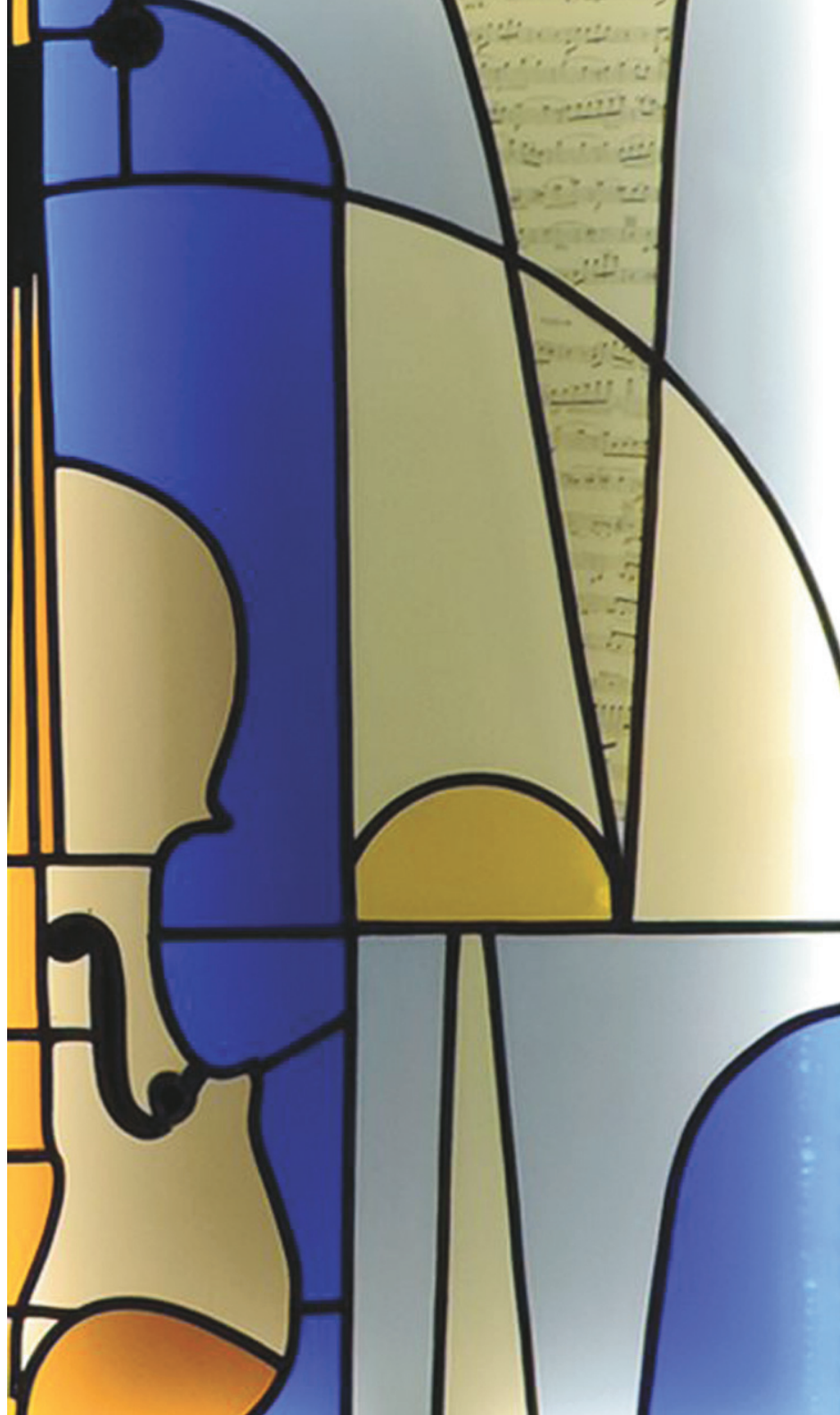
Fantasia in E major
‘La Sentimentale’

Variations on a Theme from
Bellini’s *Norma*

Violin Concerto No. 8
(unfinished)

Variations on a Theme from
Beethoven’s *Romance No. 1*

Alexander Markov, Violin
Thüringen Philharmonie
Gotha-Eisenach
Markus Huber

Henry Vieuxtemps (1820–1881)

Even the most inventive composers are sometimes only remembered for a handful of well-known works. This would seem to be true of Vieuxtemps and his *Fourth* and *Fifth Violin Concertos*, which is a shame, given the role he played in the 19th century in revolutionising the violin, setting aside the old repertoire and transforming the technique, aesthetic and poetry of the instrument. 'Vieuxtemps' work ought to be known in its entirety,' said his loyal pupil Eugène Ysaÿe. 'It's a treasure to be protected at all costs.'

The spotlight that fell on the composer on the occasion of his bicentenary in 2020 enabled us to renew our acquaintance with this leading figure of the Franco-Belgian violin school. And this recording offered an opportunity to unearth some lost and unpublished manuscripts, passed down through the composer's family. So who was Henry Vieuxtemps?

He was a virtuoso violinist, lionised by audiences and his peers, internationally famous, a worthy successor to Paganini as king of the violin, and the composer of profoundly Romantic music. Paradoxically, he was very down-to-earth, not eccentric or flamboyant. He was sober, sincere, ambitious but modest, despite his success. Vieuxtemps was also an elegant man, married with four children, two of whom died young, all born in St Petersburg during his time in the service of Tsar Nicholas I. He did have an extra-marital affair, but... it was a purely epistolary affair (450 letters), so all remained well.

There was just one passion in his life, of course. Do we need to spell it out?

What's so striking about him is the unconditional love of music he seems to have had almost from birth, a love that led to his flawless career as a child prodigy, supervised by his father, and his desire to share his passion by travelling the world. His life was an unbelievable whirlwind. His playing was admired by all and his music spoke to the heart by expressing the innermost feelings of the soul. Berlioz wrote of the unanimous plaudits that the composer-virtuoso received every time he appeared on stage. His talent was also praised by Spohr, Paganini, Schumann and Victor Hugo, among many others.

Vieuxtemps was born on 17 February 1820 in Verviers, a small town which since 1830 has been part of the Belgian (Walloon) province of Liège.

The family of modest means into which he was born seems to have been the ideal breeding ground for a gifted violinist. The six of them lived in one large room whose walls were lined with music. Henry's father, a weaver and amateur violinist, repaired violins to help make ends meet – so there was music in the air. The little boy, trained religiously by his father, was soon mastering the pieces the latter played at dances for the young people of Verviers, and his playing improved day by day. Providence was watching over him, too: struck by his talent, a rich patron of the arts offered to fund his career. Vieuxtemps was grateful to him for the rest of his life. This financial support enabled him to tour the Low Countries after making a very promising debut in Verviers at the age of six. The celebrated violinist Charles Auguste de Bériot spotted the young virtuoso, agreed to teach him and took him under his wing for the next three and a half years. There was a genuine chemistry between teacher and pupil.

What followed for Vieuxtemps was a 40-year career of performing in city after city, as he travelled the world, from Russia to America – where he went three times – via Europe and the Middle East. He always took with him his famous Guarneri del Gesù violin and his own tailor-made works, in which virtuosity is put to the service of the expression of feelings. This is the path he was to follow with a substantial repertoire of concertante works and études. Named the first Fine Arts member of the Belgian Academy when he was just 25, this young ambassador of music paved the way for the Franco-Belgian violin school and the generations of virtuosos who followed in his footsteps. The Franco-Belgian influence was felt not only in Russia (Vieuxtemps taught in St Petersburg for six years), but also in the United States thanks to the work of his admirer Leopold Auer, who emigrated from Russia to America after the 1917 Revolution.

Vieuxtemps ended his days in the sunny climes of Algeria, close to his loved ones. A stroke had deprived him of the use of his left arm – what worse fate for a virtuoso than to be reduced to silence... He found consolation in devoting himself body and soul to composing. His final three violin concertos and his two cello concertos date from this late period, as does his favourite work: an opera! Sadly, when he died on 6 June 1881 he was still working on the orchestration of *La fiancée de Messine* ('The Bride of Messina'). The manuscript for this, his only opera, was found more than a century later. Thrilled to discover this grand opéra in the French style, where the violin turns into a voice, we arranged for it to be restored and completed.

Vieuxtemps had been immersed in the world of opera from an early age because of his teacher Bériot's connections with some of its leading ladies. When the latter was absent, his partner, the famous mezzo María Malibrán, took over his teaching duties, correcting the young pupil's playing with her deep, sonorous and 'soul-stirring' voice. Her sister, Pauline Viardot, used to enjoy singing arrangements of Bériot's violin concertos on the Parisian stage, accompanied by Chopin at the piano. This subtle transfer from violin to voice left quite an impression on Vieuxtemps, as did Beethoven's *Fidelio*, which he first heard in 1833, and the operas of Meyerbeer, which he saw several times in a row with his father in Paris. He also frequented the Théâtre Royal de la Monnaie in Brussels, after being given permission to attend rehearsals in order to learn about orchestration.

Writing for the voice soon became an obvious choice for Vieuxtemps and he composed a number of songs, an *Overture* and Belgian national anthem, an *Ave verum* setting, other sacred vocal pieces and a *Fantaisie concertante* for voice, violin and orchestra (in press). And how could he fail to be attracted by *grand opéra* when he was living just round the corner from the site on which the new Parisian opera house, the Opéra Garnier, was being built?

He chose to write a three-act opera setting Schiller's famous tragedy about the ruling family of Messina, a story about love, power and destiny, with all the ingredients of Greek tragedy – prophecies, a cursed daughter, fratricidal dispute and incestuous relationships. The young bride of the title makes her first appearance, with a solo aria, at the start of Act II; other highlights include a beautiful tenor serenade, an extended love duet, a ballet in the final act (celebrating the forthcoming wedding) and, of course, scenes of conflict to add to the drama. Vieuxtemps also gives a central place to double chorus in his opera, reflecting the use of the chorus in Greek tragedy.

The score is notable from start to finish for the virtuosity of its vocal writing, which not only serves the music and the romanticism of the opera, but leaves us in no doubt about the identity of its composer!

Various excerpts from the opera were performed in March and April 1868 at the composer's home in the Rue Chaptal by soprano Marie-Gabrielle Krauss and baritone Luigi Agnesi. Both *Le Guide musical* and *La France musicale* hailed the success of the first of these performances, attended by the artistic elite of Paris.

In September 1898, a few extracts from *La fiancée de Messine* were performed at the Grand Théâtre in Verviers. Meyriane Héglon sang the role of Donna Isabelle and the orchestra was led by Ysaÿe.

The recording of the ballet scene, conducted by Markus Huber, gives us hope for the future revival of this exceptional and unique opera, which would be a gift to all music-lovers.

Agnès Briolle-Vieuxtemps

Great-great-granddaughter of the composer

Author of *Symphonie en lac majeur – Henry Vieuxtemps, l'âme du violon* (Éditions Irezum)

President of the Henry Vieuxtemps Association

<https://associationhenryvieuxtemps.com>

English translation: Naxos

Works for Violin and Orchestra

The *Air varié No. 3* predates Vieuxtemps' first major European tour (1833 to 1834). He dedicated the piece to his patron Henri Genin. At the time, the form of the *air varié* – an introduction followed by a theme and several variations offering an opportunity to demonstrate a wide variety of virtuoso techniques and rounded off by a dynamic coda – was very popular. Vieuxtemps' violin teacher Charles Auguste de Bériot himself composed a lot of *airs variés*, and at the end of his lessons he regularly asked Vieuxtemps to invent melodies and come up with variations on them in every key. This is why the interest of

Vieuxtemps' *Air varié No. 3* lies in the varied figuration of the violin part, while the accompaniment is kept simple.

During his European tour of 1833 to 1834, Vieuxtemps heard the Italian composer Vincenzo Bellini's tragic opera *Norma* in Vienna. Bolstered by composition lessons with Simon Sechter (who also taught Franz Schubert and later Anton Bruckner), Vieuxtemps proceeded to write his first piece with full orchestral accompaniment, the *Variations on a Theme from Bellini's Norma in G major, Op. 2*. Vieuxtemps' lifelong concern with approaching musical form creatively is already evident in this work in his division

of the introduction into two parts, with a dramatic orchestral opening and a *cantabile* section where the solo violin is used like a female singer. The introduction is followed by the theme from Act I of Bellini's opera – the chorus of the priests that describes the Gauls' attempts to free themselves from Roman occupation. After four variations, the work ends with a brief review of the theme and a lively coda.

Throughout his life, Vieuxtemps had a profound admiration for Beethoven's music. His performance of the Beethoven *Violin Concerto* in Vienna on 16 March 1834, when he was only just 14, got an enthusiastic reception from both the public and the press. His introduction to Paganini in London in June 1834, and through Paganini to a fascinating, Romantic manner of playing that emphasised technical brilliance, did nothing to change his admiration for Beethoven's emotional depth and Classical style. Vieuxtemps summarised his compositional motto in this way: 'After I had studied Beethoven's *Violin Concerto* and the music of Spohr and others, I wondered whether it mightn't be possible to combine serious music and (Paganini's) modern violin technique, their big effects, their nobility and their strength, and so create a new, more elevated genre.'

The *Variations on a Theme from Beethoven's Romance No. 1 in G major* are an impressive early example of this marriage of deep emotion and virtuoso technique. Here, Vieuxtemps expands the *air varié* form to such a degree that one is more inclined to describe the variations as a Beethovenian fantasy. The opening recitative of the introduction (which is again in two parts) is reminiscent of Beethoven's *Ninth Symphony* but is original writing by Vieuxtemps. He initially conceived the work in a shorter version for solo violin, something that can still be heard the way the violin often plays multiple voices. Vieuxtemps then completed the colourful orchestral accompaniment heard on this recording in St Petersburg in March 1838.

Along with the *Fantaisie-caprice, Op. 11* and the *Fantasia appassionata, Op. 35, La Sentimentale, Op. 9b* is one of Vieuxtemps' great concert fantasies. He completed it in Brussels in September 1838, shortly before his second tour of Russia (1839 to 1840). In it, another important influence on Vieuxtemps' compositional style becomes apparent: *bel canto* opera. After the solemn orchestral introduction, the violin effectively plays three *bel canto* arias. The first aria leads into a solo cadenza, the second is subjected to two variations, and the third is followed by a virtuoso closing section.

Whereas these four pieces are early works, the unfinished *Violin Concerto No. 8* is one of Vieuxtemps' final compositions. He is regarded as having reformed concerto form. His frequently performed *Fourth Violin Concerto*, for instance, is interesting for the structuring of the opening movement, *Ouverture – Recitative – Aria – Cadenza*, and the integration of a *Scherzo*, to make it a four-movement concerto. In the *Eighth Concerto*, which he dedicated to his most illustrious pupil, Eugène Ysaÿe, Vieuxtemps combined variation techniques with the kind of dramatic developments typical of the concerto. The main theme is heard in ever new guises, including played by the orchestra and embellished by the soloist. Sadly, Vieuxtemps only managed to complete the first movement in piano score with the odd note regarding orchestration. For the 200th anniversary of his birth, the Weimar composer Christoph Baumgarten produced an orchestration that captures Vieuxtemps' style perfectly.

Olaf Adler

English translation: Sue Baxter

Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach

The Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach acquired its new form in August 2017, uniting cultural traditions closely linked with the history of the royal seats of Gotha and Eisenach: Gotha's court orchestra defined cultural life there from 1651 until all duchies were disbanded, and Eisenach boasts a vibrant musical history. The Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach has a diverse portfolio, including high-profile concert series for both cities featuring renowned guests, frequent performances of chamber music and is the partner of Ballett Eisenach. Its versatile repertoire spans all musical epochs from the Baroque to contemporary, as well as musical theatre and film music. The orchestra is frequently invited to perform abroad as well as nationally and in the region, including as a regular guest at venues such as the Alte Oper Frankfurt and in Zürich, Antwerp and Salzburg, serving as an ambassador of Thuringia's extraordinary, long-standing music tradition. www.thphil.de

Photo © Pavel Antonov

Alexander Markov

Alexander Markov has been hailed as one of the world's most captivating and versatile musicians, and has been highly praised by Yehudi Menuhin. He is particularly known for his interpretations of 19th-century Romantic virtuoso repertoire, with his performances of Paganini's *24 Caprices* reaching over 11 million views on YouTube. Markov is also featured in the internationally acclaimed documentary *The Art of Violin* directed by Bruno Monsiegeon. Markov made his solo debut at Carnegie Hall at the age of 16 and has appeared with renowned orchestras and conductors around the world, including Lorin Maazel and Charles Dutoit. Markov has composed numerous rock/classical works featuring a unique 'gold' electric violin (designed by James V. Remington and made by Barry Lipman), with a vision to bringing the gap between rock and classical audiences closer. Born in Moscow, Markov studied violin with his father, celebrated violinist, teacher and composer Albert Markov. www.alexandermarkov.com

Photo © Bernd Seydel

Markus Huber

Markus Huber was born in Munich in 1968. As a soloist with the Tölzer Knabenchor he appeared with Herbert von Karajan, James Levine, Wolfgang Sawallisch, Nikolaus Harnoncourt and Dennis Russell Davies among others. Huber completed his music studies at the universities of Munich and Vienna, where his teachers included Leopold Hager (conducting) and Karl-Hermann Mroongovius (piano). He has served as principal conductor of the Collegium Instrumentale Chemnitz (from 1999) and the Leipzig Symphony Orchestra (2003), as well as principal guest conductor of the Bulgarian Chamber Orchestra (2002 to 2007) and general music director of the Theater Pforzheim (2008 to 2019). He is a permanent guest conductor with the Kaunas City Symphony Orchestra and Johann Strauss Ensemble, and has led orchestras across Germany, the US, Finland and Asia. He has been chief conductor of the Thüringen Philharmonie Gotha-

Photo © Bernd Seydel

Henry Vieuxtemps (1820–1881)

La postérité réduit parfois les compositeurs les plus inventifs à leurs œuvres principales. Il semblerait que ce soit le cas chez Vieuxtemps avec son quatrième et son cinquième concerto. Quel dommage quand on a révolutionné le violon au XIXe, aboli l'ancien répertoire, transformé le jeu, l'esthétique et la poésie de l'instrument.

« L'œuvre de Vieuxtemps doit rayonner dans son entier, c'est un trésor à défendre contre tout ! », disait Eugène Ysaÿe son fidèle disciple.

Le coup de projecteur sur le compositeur à l'occasion de son bicentenaire en 2020, nous a permis de renouer avec cette figure de proue de l'Ecole Franco-Belge du violon. Et ce CD fut l'occasion de réveiller quelques vieux manuscrits égarés et inédits, conservés dans la famille du compositeur.

Mais qui donc était Vieuxtemps ?

Un virtuose-compositeur, adulé par ses pairs et son public, une gloire internationale, le Roi du violon digne successeur de Paganini, profondément romantique dans ses compositions. Paradoxalement, l'homme n'est ni excentrique ni extravagant, c'est un sage. Ce contraste est saisissant. Il est sobre, sincère, déterminé et modeste malgré son succès. Vieuxtemps est élégant, marié, quatre enfants dont deux rapidement décédés, tous nés à Saint-Petersbourg pendant son séjour au service de l'Empereur Nicolas 1er. Il a une relation extra-conjugale certes, mais... épistolaire. Pas moins de 450 lettres ! Tout va bien.

Une unique passion bien sûr. Faut-il la nommer ?

Ce qui frappe c'est cet amour inconditionnel pour la musique depuis le berceau, puis sa trajectoire sans faute d'enfant prodige sous la tutelle de son père et enfin cette volonté de propager sa passion pour le grand art en sillonnant le monde. Sa vie est un tourbillon. Un tourbillon incroyable. Son jeu force l'admiration de tous et sa musique subjugué car elle exhale les mouvements les plus intimes de l'âme. Berlioz s'est fait l'interprète des éloges unanimes que le virtuose compositeur recueillait à chaque apparition sur scène. Spohr, Paganini, Schumann, Victor Hugo et beaucoup d'autres encore saluaient son talent.

Vieuxtemps est né le 17 février 1820 à Verviers. Une petite ville industrielle du Royaume des Pays-Bas, devenue belge en 1830. Sa famille semble être le terreau idéal pour l'épanouissement d'un prodige du violon. La famille Vieuxtemps est modeste, ils vivent à six dans une unique grande pièce, une pièce tapissée de musique. Le père, ouvrier textile, est violoniste amateur et il répare les violons pour arrondir les fins de mois. Les sons enveloppent le berceau d'Henry. Alors très tôt l'enfant se rend maître des morceaux que le père joue pour faire danser la jeunesse de Verviers. Et chaque jour pourvoit à l'amélioration du jeu musical de l'enfant, formé « religieusement » par son père. La providence aussi veille, un riche mécène saisi d'admiration devant le très jeune prodige, va mettre sa fortune à disposition pour la carrière de son petit protégé. Vieuxtemps lui en sera reconnaissant toute sa vie. Ce soutien permet à l'enfant de partir en tournée dans tous les Pays-Bas après des débuts très prometteurs sur la scène verviétoise à six ans. Charles de Bériot repère le jeune virtuose, il est impressionné par ce talent précoce. Le célèbre violoniste se charge de son éducation musicale, il le prend sous son aile pendant trois ans et demi. L'alchimie est parfaite entre le maître et l'élève.

La suite est une liste interminable de villes parcourues pendant plus de quarante ans, de la Russie à l'Amérique où il est allé trois fois, en passant par l'Europe et le Moyen-Orient. Vieuxtemps court le monde avec son fameux Guarnerius et ses propres œuvres taillées sur mesure où la virtuosité n'est pas ostentatoire, mais au service de l'expression libre des sentiments, c'est la voie qu'il va tracer avec un répertoire important d'œuvres concertantes et d'études. Nommé à vingt-cinq ans premier académicien belge dans la classe des beaux-arts, ce très jeune ambassadeur de la musique va ouvrir la voie de cette Ecole Franco-Belge du violon, entraînant derrière lui des générations de virtuoses. Cette école aura ses ramifications en Russie, car Vieuxtemps enseigne six ans à Saint-Petersbourg, puis aux Etats-Unis grâce à Léopold Auer, son cher admirateur qui émigra en Amérique après la révolution de 1917.

C'est au doux soleil d'Alger que Vieuxtemps finit ses jours, auprès des siens, dans le sanatorium de son gendre le Docteur Landowski. Un accident cérébral le prive de son bras gauche. Terrible sort que celui d'un virtuose réduit au silence... Il se livre alors corps et âme à la composition. C'est sa consolation. C'est ainsi qu'il écrit ses trois derniers concertos pour violon ainsi que deux pour violoncelle et qu'il termine son œuvre fétiche : un opéra ! Commence alors

une course contre la montre mais hélas, la mort emporte trop tôt le virtuose, c'était le 6 juin 1881. *La fiancée de Messine*, tel est le nom de cet opéra, reste inachevée sur le plan de l'orchestration. Deux cents ans plus tard nous retrouvons ce vieux manuscrit. Emmerveillés par ce grand opéra où le violon se fait voix, nous organisons sa restauration et sa finition.

Dès son plus jeune âge, Vieuxtemps a baigné dans le monde lyrique avec les Divas qui entouraient son professeur Charles de Bériot. Quand le maître s'absentait, c'était sa compagne, la célèbre mezzo-soprano la Malibran qui assurait la relève, corrigeant de sa voix grave, sonore et ... *remuant l'âme*, le concerto de son petit élève. Pauline Viardot, la sœur de la Malibran, s'amusait aussi à vocaliser sur la scène parisienne, les concertos pour violon de Charles de Bériot, accompagnée par Chopin au piano. Ce subtil transfert du violon à la voix n'a pas laissé indifférent le jeune violoniste belge. Et l'on sait aussi combien la première audition du *Fidelio* de Beethoven en 1833 a marqué ses esprits et combien il se passionnait pour les opéras de Meyerbeer qu'il allait écouter plusieurs fois de suite avec son père à Paris. Sans compter le Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles qui acceptait le jeune virtuose à toutes les répétitions pour qu'il se forme en matière d'orchestration.

Ecrire pour la voix devint rapidement une évidence pour Vieuxtemps. C'est ainsi qu'ont vu le jour plusieurs mélodies, une Ouverture et Hymne National Belge, un Ave Verum, des chants religieux et une fantaisie concertante pour voix, violon et orchestre (en cours d'édition).

Mais comment ne pas être attiré par le grand opéra à la française quand on habite à deux rues de la construction du nouvel opéra parisien, l'Opéra Garnier ?...

Son choix s'arrête alors sur la célèbre tragédie de Schiller autour de la famille princière de Messine, une histoire mêlant amour, pouvoir et malédiction. Tous les ingrédients de la tragédie antique sont là : les prophéties, la fille maudite, les frères s'entretenant ou encore les relations incestueuses.

Vieuxtemps écrit alors son grand opéra en trois actes. On y découvre la jeune première au début de l'acte II sur un aria solo, une belle sérénade du ténor, un long duo d'amour, un ballet au dernier acte (annonçant les fiançailles) et bien sûr des scènes de conflits pour corser le drame. Par ailleurs, Vieuxtemps donne à un double chœur, une place centrale dans son opéra, à la manière du chœur des anciens dans les tragédies de l'antiquité.

On observe évidemment, d'un bout à l'autre de la partition, une virtuosité vocale au service de la musique et de l'expression romantique, elle ne laisse aucun doute sur l'auteur !

Quelques fragments de cet opéra ont été donnés avec succès en Mars et en Avril 1868 dans le salon musical des Vieuxtemps, rue Chaptal, avec la Krauss et le baryton Agnesi. *Le Guide Musical* et *La France Musicale* saluent le succès de cette représentation où le Tout-Paris artistique était présent.

En septembre 1898, c'est au Grand Théâtre de Verviers que l'on donne quelques extraits de cet opéra. La Héglon tenait le rôle de la reine Isabelle tandis qu'Ysaÿe était au premier violon.

Avec l'exécution de ce ballet sous la baguette de Markus Huber, le réveil de *La fiancée de Messine* laisse augurer de son succès à venir. Cet opéra est une aventure exceptionnelle et unique, offerte à tous.

Agnès Briolle-Vieuxtemps

Arrière arrière petite-fille du compositeur

Auteur du livre *Symphonie en lac majeur/Henry Vieuxtemps, l'âme du violon* (Éditions Irezumi)

Présidente association Henry Vieuxtemps

<https://associationhenryvieuxtemps.com/>

Œuvres pour violon et orchestre

L'*Air varié n° 3* est antérieur à la première grande tournée européenne de Vieuxtemps (1833-1834). Le compositeur dédia ce morceau à son mécène Henri Genin. À l'époque, la forme de l'air varié – une introduction suivie d'un thème et de plusieurs variations donnant à l'interprète l'occasion de déployer une large palette de techniques virtuoses, avec en conclusion une coda dynamique – était très populaire. Le professeur de violon de Vieuxtemps, Charles Auguste de Bériot, composa lui-même quantité d'airs variés, et à la fin de ses leçons, il demandait régulièrement à Vieuxtemps d'imaginer

des mélodies et de les varier dans chaque tonalité. Voilà pourquoi l'intérêt de l'*Air varié n° 3* de Vieuxtemps réside dans la figuration complexe de la partie de violon ; l'accompagnement, quant à lui, demeure simple.

Au cours de sa tournée européenne de 1833 à 1834, Vieuxtemps entendit *Norma*, la tragédie lyrique du compositeur italien Vincenzo Bellini à Vienne. Stimulé par des cours de composition de Simon Sechter (qui fut aussi le professeur de Franz Schubert puis d'Anton Bruckner), Vieuxtemps s'attela à l'écriture de sa première pièce avec accompagnement orchestral complet, les *Variations sur un Thème de la Norma de Bellini en sol majeur Op. 2*. Au fil de sa carrière, Vieuxtemps devait toujours aborder la forme musicale avec créativité, et c'est déjà le cas dans cet ouvrage, qui scinde l'introduction en deux parties, avec une ouverture orchestrale dramatique et une section *cantabile* où le violon solo fait office de cantatrice. L'introduction est suivie d'un thème du premier acte de l'opéra de Bellini, le chœur des prêtres qui décrit les tentatives des Gaulois pour se libérer de l'occupation romaine. Après quatre variations, le morceau s'achève par une brève reprise du thème et une vive coda.

Toute sa vie durant, Vieuxtemps professa une profonde admiration pour la musique de Beethoven. Son interprétation du *Concerto pour violon* de Beethoven à Vienne le 16 mars 1834 alors qu'il n'avait que 14 ans lui valut un accueil enthousiaste, tant du public que de la presse. Lorsqu'il fit la connaissance de Paganini à Londres en juin 1834, et qu'il découvrit à travers lui une façon de jouer fascinante et romantique mettant en valeur la virtuosité technique, cela ne diminua en rien son admiration à l'égard de la profondeur émotionnelle et du style classique de Beethoven. Voici comment Vieuxtemps résumait son approche de compositeur : « Après avoir étudié le *Concerto pour violon* de Beethoven et la musique de Spohr et d'autres, je me suis demandé s'il ne serait pas possible de conjuguer la musique sérieuse et la technique violonistique moderne (de Paganini), leurs puissants effets, leur noblesse et leur force, et de donner ainsi naissance à un genre nouveau et plus élevé. »

Œuvre de jeunesse, les *Variations sur un Thème de la Romance n° 1 en sol majeur de Beethoven* constituent déjà un exemple marquant de cet alliage de profonde émotion et de technique virtuose. Ici, Vieuxtemps développe tellement la forme de l'air varié que l'on serait plus enclin à décrire ces variations comme une fantaisie beethovénienne. Le récitatif initial de l'introduction (elle aussi en deux parties) rappelle la *Neuvième Symphonie* de Beethoven mais c'est pourtant une création originale de Vieuxtemps. Au départ, celui-ci avait conçu son ouvrage pour violon seul, et on peut encore en discerner l'origine car le violon adopte souvent une multiplicité de voix. Par la suite, Vieuxtemps réalisa à Saint-Petersbourg en mars 1838 le pittoresque accompagnement orchestral que l'on entend sur le présent enregistrement.

Avec la *Fantaisie-caprice Op. 11* et la *Fantasia appassionata Op. 35*, *La Sentimentale Op. 9b* est l'une des grandes fantaisies de concert de Vieuxtemps. Il en acheva la composition à Bruxelles en septembre 1838, peu après sa seconde tournée de Russie (1839–1840). Dans ce morceau, se fait jour une autre influence importante qui s'exerça sur le style de Vieuxtemps : l'opéra belcantiste. Après la solennelle introduction orchestrale, le violon joue en effet trois airs de *bel canto*. Le premier mène à une cadence soliste, le deuxième fait l'objet de deux variations, et le troisième est suivi d'une section de conclusion virtuose.

Si ces quatre pièces sont des œuvres de jeunesse, le *Concerto pour violon n° 8* inachevé est l'une des dernières compositions de Vieuxtemps, considéré comme un réformateur du genre du concerto. Par exemple, son *Concerto pour violon n° 4*, souvent exécuté, est intéressant de par la structure de son mouvement initial, *Ouverture – Récitatif – Aria – Cadence*, et l'intégration d'un *Scherzo*, ce qui en fait un concerto en quatre mouvements. Dans le *Concerto n° 8*, qu'il dédia à Eugène Ysaÿe, son plus illustre élève, Vieuxtemps associa des techniques de variation à des développements dramatiques typiques de la forme concertante. On entend le thème principal dans des occurrences toujours nouvelles, y compris joué par l'orchestre et orné par le soliste. Malheureusement, le compositeur n'a pu achever que le premier mouvement avec accompagnement de piano, ponctué de quelques notes sporadiques concernant l'orchestration. À l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Vieuxtemps, le compositeur de Weimar Christoph Baumgarten a produit une orchestration qui restitue parfaitement le style de Vieuxtemps.

Olaf Adler

(Traduit en anglais à partir du texte original allemand par Sue Baxter)

Traduction française : David Ylla-Somers

Vieuxtemps transformed the technique and aesthetic of violin playing in the 19th century, and as a virtuoso exponent and composer he was considered a worthy successor to Paganini. His works for violin and orchestra illustrate two notable features – a liking for variation form and the fusion of emotional density with virtuosic flair. These can be heard in the impressive *Variations on a Theme from Beethoven's Romance No. 1* and his *Fantasia in E major 'La Sentimentale'*, one of his very greatest concert fantasies, where the music is influenced by *bel canto*. All of the works on this album were discovered after the composer's death apart from the the unfinished *Violin Concerto No. 8* – one of Vieuxtemps' last compositions and dedicated to his most illustrious pupil, Eugène Ysaÿe.

Association Henry Vieuxtemps

**Henry
VIEUXTEMPS**
(1820–1881)

1	Variations on a Theme from Beethoven's <i>Romance No. 1</i> in G major (1837–38) (version for violin and orchestra)	13:31
2	Fantasia in E major, Op. 9b 'La Sentimentale' (1838)	15:40
3	Air varié No. 3 (1833 or before) (version for violin and orchestra)	8:22
4	Variations on a Theme from Bellini's <i>Norma</i> in G major, Op. 2 (1833–34)	9:47
5	Violin Concerto No. 8 in B minor, Op. 59 – I. Allegro maestoso (1880) (cadenza by Albert Markov) (arr. Christoph Baumgarten for violin and orchestra, 2020)	13:34
6	La fiancée de Messine – Act III, Scène de ballet (1866–81) (arr. Mikołaj Majkusiak for orchestra, 2020)	7:51

WORLD PREMIERE RECORDINGS

Alexander Markov, Violin 1–5
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach
Markus Huber

Recorded: 18–22 May 2021 at the Stadthalle Gotha, Germany • Producer, engineer and editor: Martin Rust
Booklet notes: Olaf Adler, Agnès Briolle-Vieuxtemps • Publishers: Edition Kunzelmann 1–5, The Henry Vieuxtemps Association 6 – all works previously unpublished • Editions: Olaf Adler 1–5
With grateful thanks to the following parties, without whom this project could not have been realised: The Wallonia-Brussels Federation (President: Pierre-Yves Jeholet), The Henry Vieuxtemps Association (President: Agnès Briolle Vieuxtemps) • Cover – Stained glass artist: Jean-Marie Péters (vitrailliste de Verviers)