

MYTTHE S

Szymanowski | Handel
Grainger | Howard | Paradis | Ponce
Rimsky-Korsakov | Suk | Tchaikovsky

James Ehnes · Andrew Armstrong

Karol Szymanowski 1882–1937

Mythes Op.30

1	I. La Fontaine d'Aréthuse	5.15
2	II. Narcisse	7.54
3	III. Dryades et Pan	7.43

George Frideric Handel 1685–1759

Violin Sonata in D HWV 371

4	I. Affettuoso	3.01
5	II. Allegro	2.36
6	III. Larghetto	2.56
7	IV. Allegro	3.34

James Newton Howard b.1951

8	133... At Least.	1.50

Pyotr Ilyich Tchaikovsky 1840–1893 arr. Fritz Kreisler

Souvenir de Hapsal Op.2

9	No.3 Chant sans paroles	3.06

Josef Suk 1874–1935

4 Pieces for Violin and Piano Op.17

10	No.4 Burleska	3.07

Maria Theresia von Paradis 1759–1824 (attrib.)

11	Sicilienne	2.52

Nikolai Rimsky-Korsakov 1844–1908 arr. Jascha Heifetz

12	Flight of the Bumblebee TN iii/9 (from <i>The Tale of Tsar Saltan</i>)	1.14

Manuel Ponce 1882–1948 arr. Jascha Heifetz

2 Canciones Mexicanas

13	No.2 Estrellita	2.53

Percy Grainger 1882–1961 arr. Fritz Kreisler

14	Molly on the Shore	2.46

James Ehnes *violin*

Andrew Armstrong *piano*

The principal works of **Karol Szymanowski** (1882–1937) include two operas (most importantly *King Roger*), two ballets, four symphonies, a Stabat Mater, two violin concertos, two string quartets and much piano music, including three sonatas. Born in Tymoszkówka (now Ukraine), he later settled in Warsaw and is now regarded as the foremost Polish composer of the early 20th century. Musically he developed from an early style influenced by Wagner, Strauss Scriabin and Reger, through a period often described as ‘oriental-impressionist’, coloured with polytonality. Subsequently, on the establishment of an independent Polish state in 1918, Szymanowski became interested in the national folk music and aspired to the creation of a Polish national style. His music for violin and piano includes an early sonata, while the group of three *Mythes*, Op.30 (1915) is among his most frequently played works. Paweł Kochoński, a long-standing friend who had premiered Szymanowski’s Violin Sonata with Arthur Rubinstein and would be the dedicatee of his First Violin Concerto, collaborated with the composer on the *Mythes*. In 1901, at the age of 14, Kochoński was appointed concertmaster of the newly founded Warsaw Philharmonic Orchestra. The *Mythes* represent a major landmark in Szymanowski’s development, while the composer also suggested that he and Kochoński had created ‘a new style, a new mode of expression for the violin’. This claim is supported by the wide range of expressive devices and timbres, including the frequent use of the highest register, *sul ponticello*, glissandi, harmonics (sometimes double-stopped) and chains of trills.

Szymanowski’s travels in Sicily and North Africa, before the onset of war, left an indelible impression, while his insatiable reading during the war years included the cultural histories of ancient Rome, early Christianity and Islam, as well as the writings of Plato and Leonardo da Vinci. This life-changing period led to the absorption of exotic elements into Szymanowski’s music.

Each of the *Mythes* is inspired by a scene from Greek mythology. Pursued by the hunter Alpheus, Arethusa takes refuge on the island of Ortygia, where her fearful perspiration is transformed into a spring. The piece begins with a shimmering, bitonal piano part, before the intensely lyrical violin line enhances the sensuous and trance-like atmosphere. The piano part becomes liberated, with flourishes, arpeggios and tremolo effects extending the expressive and textural palette, while the tritonal contrast of the keys of E flat major and A major is a consistent feature.

The self-regarding Narcissus is characterised in the central piece. Lured to a still pool of water, he becomes obsessed with the beauty of his own reflection. Punished by the gods, he dies and a flower blooms on that spot. The hypnotic character of the sustained violin part perfectly evokes Narcissus's self-infatuation.

The scherzo-like *Dryades et Pan* is capricious, exploiting the effect of quarter-tones at the outset.

In this sylvan scene, the warm summer wind sets off murmuring and quivering in the trees. In the central section unaccompanied violin harmonics evoke Pan's flute. In *Mythes* and subsequent works Szymanowski's amalgam of the mysterious, the exotic and the sensuous creates a musical language unique in the 20th century.

Philip Borg-Wheeler

Handel – Violin Sonata in D HWV 371

Remembered today primarily for such beloved works as *Messiah*, *Water Music*, and *Music for the Royal Fireworks*, the prolific George Frideric Handel also composed a substantial number of works for small ensembles, of which this Sonata is arguably his finest and most popular. Its four movements alternate slow and fast, and between somewhat operatic music of great drama and beauty, and virtuoso displays for both the violin and keyboard.

As was typical for music of this type and time, only the bass line (the left-hand part) of the keyboard part was written out, including numerical figures that specified the harmonies upon which the keyboard player would improvise. The version that Andrew Armstrong and I perform is one that we have adapted from various performing editions and amended with our own preferences.

Once a staple of the violin repertoire, this wonderful work has sadly become somewhat neglected over the last several generations. However, its inclusion in the Suzuki method instruction books has ensured its popularity among developing violinists.

Encores

Violinists are blessed to have an enormously rich repertoire, with important works from nearly all of the great composers. But there is also a tremendous assortment of lighter fare, both original and transcribed. These minor masterpieces have delighted audiences for generations and have played an invaluable role in the formation of our violin-playing traditions.

Perhaps no musical instrument combines the opportunities for the lyrical and the virtuosic in such dramatic combination as the violin. The instrument is as equally suited to the long, vocal lines of Ponce's 'Estrellita' as it is to the glittering pyrotechnics of Rimsky-Korsakov's 'Flight of the Bumblebee'. The tradition of the violin 'encore piece' lives on in great works of today like James Newton Howard's dazzling *133... At Least*. (commissioned by Hilary Hahn as part of *In 27 Pieces: The Hilary Hahn Encores*).

Much as a great dessert perfectly concludes a fine meal, these musical bon-bons are the perfect ending to a violin and piano recital.

© 2016 James Ehnes

Zu den Hauptwerken von **Karol Szymanowski** (1882–1937) gehören zwei Opern (vor allem der bedeutende *König Roger*), zwei Ballette, vier Sinfonien, ein Stabat Mater, zwei Violinkonzerte, zwei Streichquartette und viel Klaviermusik, darunter drei Sonaten. Der in Tymoszkówka (jetzt in der Ukraine) geborene Komponist ließ er sich später in Warschau nieder und gilt heute als der bedeutendste polnische Komponist des frühen 20. Jahrhunderts. Musikalisch entwickelte er sich ausgehend von einem frühen, von Wagner, Strauss, Skrjabin und Reger beeinflussten Stil hin zu einer oft als „orientalisch-impressionistisch“ bezeichneten und polytonal gefärbte Phase. Anschließend, nach der Gründung eines unabhängigen polnischen Staates im Jahr 1918, interessierte sich Szymanowski für die nationale Volksmusik und strebte einen neu zu schaffenden polnischen Nationalstil an. Seine Werke für Violine und Klavier enthalten eine frühe Sonate, während die Gruppe der drei *Mythen*, op. 30 (1915) zu seinen am häufigsten gespielten Werken gehört. Paweł Kocharński, ein langjähriger Freund, der Szymanowskis Violinsonate mit Arthur Rubinstein uraufgeführt hatte und der der Widmungsträger des 1. Violinkonzerts werden sollte, arbeitete mit dem Komponisten an den *Mythen* zusammen. 1901, im Alter von 14 Jahren, wurde Kocharński Konzertmeister der neu gegründeten Warschauer Philharmoniker. Die *Mythen* stellen einen wichtigen Meilenstein in Szymanowskis Entwicklung dar, wobei der Komponist auch behauptete, er und Kocharński hätten „einen neuen Stil, eine neue Ausdrucksweise für die Violine“ geschaffen. Unterstützt wird dieser Anspruch durch das große Spektrum an Ausdrucksmitteln und Klangfarben, darunter der häufige Einsatz der höchsten Lage, *sul Ponticello* (am Steg), Glissandi, Flageolets (teilweise mit Doppelgriffen) und Trillerketten.

Szymanowskis Reisen in Sizilien und Nordafrika vor Ausbruch des Krieges hinterließen einen unauslöschlichen Eindruck, während seine unersättliche Lektüre während der Kriegsjahre die Kulturgeschichte des alten Roms, des frühen Christentums und des Islam sowie die Schriften von Plato und Leonardo da Vinci umfasste. Diese lebensverändernde Zeitphase führte zur Aufnahme exotischer Elemente in Szymanowskis Musik.

Jeder Satz der *Mythen* ist von einer Geschichte aus der griechischen Mythologie inspiriert. Verfolgt vom Jäger Alpheus flüchtet sich die Nymphe Arethusa auf die Insel Ortygia bei Syrakus, wo sich ihr Angstschweiß in eine Quelle verwandelt. Das Stück beginnt mit einem schimmernden, bitonalen Klavierpart, bevor die intensiv lyrische Geigenmelodie die sinnliche und tranceartige Atmosphäre betont. Der Klavierpart wird freier mit Verzierungen, Arpeggios und Tremolo-Effekten, die die expressiven und satztechnischen Ausdrucksformen erweitern, während der Kontrast der Tonarten Es-Dur und A-Dur im Tritonus-Abstand ein stetiges Merkmal ist.

Der sich selbst betrachtende Narziss wird im Mittelstück charakterisiert. Zu einem stillen Wasserbecken gelockt, ist er von der Schönheit seines eigenen Spiegelbildes besessen. Von den Göttern bestraft, stirbt er, und an dieser Stelle erblüht eine Blume. Der hypnotische Charakter des ausgedehnten Violinparts beschwört Narziss' Selbstverliebtheit perfekt herauf.

Das scherzoartige „Dryades et Pan“ ist kapriziös und nutzt zu Beginn den Effekt von Vierteltönen.

In dieser Waldszene setzt der warme Sommerwind murmelnd und zitternd in den Bäumen ein. Im Mittelteil erinnern unbegleitete Violinharmonien an Pans Flöte. In *Mythen* und weiteren Folgewerken schafft Szymanowskis ein Amalgam aus Geheimnisvollem, Exotischem und Sinnlichem – eine im 20. Jahrhundert einzigartige Musiksprache.

Philip Borg-Wheeler

Händel – Violinsonate in D-Dur, HWV 371

Der so produktive Komponist Georg Friedrich Händel, der heute vor allem für so beliebte Werke wie *Messias*, *Wassermusik* und *Feuerwerksmusik* bekannt ist, komponierte auch eine beträchtliche Anzahl von Stücken für kleine Besetzungen, von denen diese Sonate wohl seine beste und beliebteste ist. Die vier Sätze wechseln sich zwischen langsamen und schnellen ab sowie zwischen etwas opernhafter Musik von großer Dramatik und Schönheit und virtuosen Darbietungen der beiden Instrumente Violine und Klavier.

Wie es für Musik dieser Art und Zeit typisch war, wurde nur die Basslinie (der Part der linken Hand) der Cembalostimme ausgeschrieben, einschließlich von Zahlenangaben, die die Harmonien vorgaben, die der Cembalist improvisierend ausführen würde. Die Version, die Andrew Armstrong und ich aufführen, haben wir aus verschiedenen Notenausgaben von Aufführungen adaptiert und mit unseren eigenen Präferenzen ergänzt.

Einst war dieses wundervolle Werk ein fester Bestandteil des Violinrepertoires, wurde aber in den letzten Generationen leider etwas vernachlässigt. Seine Aufnahme in die Lehrbücher der Suzuki-Methode stellt jedoch seine Popularität unter angehenden Geigern sicher.

Zugaben

Geiger sind mit einem enorm reichen Repertoire gesegnet, inklusive wichtiger Werke von fast allen großen Komponisten. Aber es gibt auch eine riesige Auswahl an leichter Kost, im Original und als Transkription. Diese kleinen Meisterwerke begeistern das Publikum seit Generationen und haben eine unschätzbare Rolle bei der Herausbildung unserer Violin-Spieltraditionen übernommen.

Vielleicht vereint kein Musikinstrument die Möglichkeiten des Lyrischen und des Virtuosen in einer so dramatischen Verbindung wie die Violine. Das Instrument ist für die langen melodischen Linien von Ponces „Estrellita“ ebenso geeignet wie für das glanzvolle Feuerwerk von Rimskij-Korsakovs „Hummelflug“. Die Tradition des „Zugabestücks“ für Geige lebt in großartigen Werken von heute fort, wie in James Newton Howards schillerndem *133... At Least*. (Ein Auftragswerk von Hilary Hahn als Teil ihres Albums *In 27 Pieces: The Hilary Hahn Encores – In 27 Stücken: Zugaben von Hilary Hahn*).

So wie ein großartiges Dessert ein feines Essen perfekt abschließt, sind diese musikalischen Bonbons der perfekte Abschluss für einen Violin- und Klavierabend.

James Ehnes

Übersetzungen: Anne Schneider

Also available on ONYX Classics:

ONYX4177

Beethoven: Violin Sonatas 1–3
James Ehnes · Andrew Armstrong

ONYX4208

Beethoven: Violin Sonatas 4, 5 & 8
James Ehnes · Andrew Armstrong

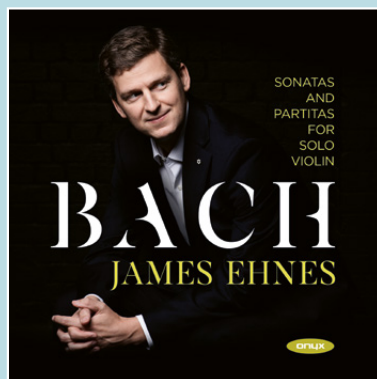
ONYX4170

Beethoven: Violin Sonatas 6 & 9
James Ehnes · Andrew Armstrong

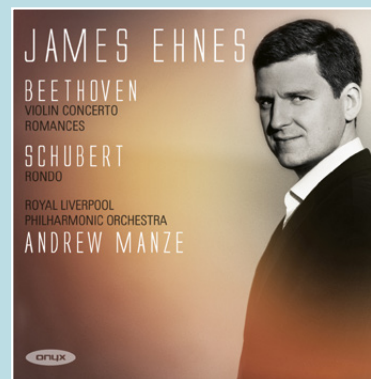
ONYX4209

Beethoven: Violin Sonatas 7 & 10
James Ehnes · Andrew Armstrong

ONYX4228

Bach: Sonatas and Partitas
for Solo Violin
James Ehnes

ONYX4167

Beethoven · Schubert
James Ehnes · RLPO / Andrew Manze

ONYX4198

Ysaÿe: Sonatas for Solo Violin
James Ehnes

ONYX4060

Mendelssohn: Violin Concerto · Octet
James Ehnes · Vladimir Ashkenazy
Philharmonia Orchestra
Seattle Chamber Music Society

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Producer: Simon Kiln

Recording engineer: Arne Akselberg

Recording locations: Potton Hall, Suffolk, 5–7 December 2015 (1–3, 8–14);

Wyastone Concert Hall, Monmouthshire, 13 & 14 January 2016 (4–7);

Publishers: Universal Music Publishing (8); Schott Music (9, 14);

Carl Fischer Music (12, 13)

Photography: © Ben Ealovega

Design & editorial: WLP London Ltd The logo for WLP London Ltd, consisting of a stylized 'W' symbol followed by the letters 'WLP' in a bold, sans-serif font.

© 2023 James Ehnes © 2023 Onyx Classics Ltd

jamesehnes.com · onyxclassics.com