

Felix Mendelssohn

Works for Piano Duo

Duo Lontano
Babette Hierholzer & Jürgen Appell

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)

Works for Piano Duo

Duo Lontano

Babette Hierholzer, Piano
Jürgen Appell, Piano

Octet in E-flat major, Op. 20 For piano four hands

01	Allegro moderato ma con fuoco	(15'10)
02	Andante	(07'01)
03	Scherzo: Allegro leggiero	(05'32)
04	Presto	(07'30)

Overture “The Hebrides” in B minor, Op. 26 For piano four hands

05	Allegro moderato—Animato	(09'39)

**БАБЕТТЕ
КИРХОЛЬЦЕР**

(США)

**ЮРГЕН
АППЕЛЬ**

(ГЕРМАНИЯ)

В ПРОГРАММЕ :

В.А. МОЦАРТ

Ф. ШУБЕРТ

И. БРАМС

П.И. Чайковский

А. ДВОРЖАК

Sonata Movement in G minor For two pianos

06 (04'01)

Song Without Words in E-flat major, Op. 67, 1 For piano four hands

07 Andante cantabile (03'03)

Total Time (52'00)

About the works

Felix Mendelssohn wrote the *Octet in E-flat major, Op. 20* when he was 16 with the rather unusual instrumentation of two string quartets—four violins, two violas and two celli. This piece is one of the most extraordinary and exceptional compositions in the chamber music repertoire.

All four movements of this octet are absolute masterpieces. The first movement (*Allegro moderato ma con fuoco*) affects the listener immediately with its robust and uplifting main theme in the soprano, sonorous tremolos in the middle voices and a descending bass. After the cantabile second theme is introduced, it is assimilated with the main theme. The development then leads into a phase of quiet contemplation that uses the second theme exclusively and brings the musical flow to a near standstill. Unexpectedly, the tempo picks up again with virtuoso parallel runs in all voices and leads into a dramatic climax in the recapitulation with the return of the main theme.

The second movement (*Andante*) is in C minor and begins with a lyrical theme that is repeated several times, interrupted by triplets that later develop into an original second theme. The main theme appears again only at the end of the movement. In between we have a wonderfully polyphonic fabric interwoven with repeating suspensions, reminding us of the counterpoint found in late Mozart.

The third movement is an alluring Scherzo (Allegro leggiero) that was so popular with Mendelssohn's contemporaries that at performances it often had to be repeated. His sister Fanny described the piece vividly as follows: "The whole piece is to be played staccato and pianissimo, the individual tremolos coming in here and there, the trills passing away with the quickness of lightning; everything is new, strange, and yet so insinuating and pleasing. One feels so near the world of spirits, lightly carried up into the air, one would like to take up a broomstick and follow the aerial procession."

The fourth movement (Presto) is a masterful combination of melodic song and counterpoint. It begins with a fugato theme that starts in the bass and develops into a six-part choral. It is immediately followed by a cantabile second theme consisting of a series of three fanfare-like leaps of fourths, which Handel had used earlier for his majestic fugato in the 'Halleluja' of his Messiah. This fanfare theme dominates the course of the finale, which ends with a furious stretto.

Even though we think of the original string version of the *Octet* as the epitome of chamber music when it comes to integration of all the different instruments, the version for piano four hands is equal in musical qualities to the string version. It is amazing that Mendelssohn was able to integrate all the voices without overloading the piano transcription. For example, the Scherzo of the piano version captivates with great transparency and levity. Mendelssohn's instructions in this regard: *Si deve suonare questo Scherzo sempre pp e staccato* (This Scherzo needs to be constantly played pianissimo and staccato). Undoubtedly, Mendelssohn had a personal and practical reason in taking on this transcription, as he would later play this version for piano four hands with Sophy Horsley and Ignaz Moscheles.

The correspondence between Mendelssohn and his publisher gives us an interesting perspective of his enthusiasm for the transcription and shows that this version for piano four

hands was intended as an equal musical version and a labor of love that was dear to Mendelssohn's heart. He suggested to the editor of Breitkopf & Härtel publishing company: "I wish to arrange the Octet (Ottett) for piano duet and have it published at the same time, which would be quite opportune." Mendelssohn was actively involved in the proofreading and printing and was very pleased with the result: "The make-up is so exemplarily beautiful that this leaves nothing to be desired, I am thoroughly delighted with your gift."

During a trip to Scotland in 1829, Mendelssohn got the inspiration for his Scottish Symphony and for a concert overture for orchestra that he originally called The Lonely Island but then published under the name Fingal's Cave (die Fingalshöhle). He would revise the overture two more times before it appeared in Rome in 1830 as the **Hebrides Overture in B minor, Op. 26**. The first performance of the final version, which Mendelssohn conducted, took place in 1833 in Berlin.

While in Scotland Mendelssohn wrote home, heading his letter 'On one of the Hebrides'. This letter contained the phrase: "In order to make you understand how extraordinarily the Hebrides have affected me, I have written down the following which came into my mind," followed by 20 bars of music:

Along with the orchestral version of the Hebrides Overture Mendelssohn also composed—as in the case of the octet—a version for piano four hands that was completed just one day

before the orchestra score and bears the date 'London, 19 June [18]32'. This work is one of Mendelssohn's most famous compositions and was highly appreciated and praised by Mendelssohn's contemporaries, including Wagner. Brahms remarked with admiration: "I would gladly give all my works if I had succeeded in composing a piece like the Hebrides Overture."

The *Sonata movement for two pianos in G minor* (without title or tempo marking) is a work of the young Mendelssohn, which he wrote at the age of eleven years. He also wrote another sonata for two pianos in D major with three movements. Some historians suggest that he wrote both of these virtuoso pieces for himself and his sister Fanny, who was also an outstanding pianist. Even though the manuscript had apparent notational mistakes it was preserved by the Mendelssohn family, most likely because they were Mendelssohn's first compositions.

The Songs Without Words for solo piano belong to Mendelssohn's most popular and most performed works. It is not well known, however, that Mendelssohn transcribed and published at the same time several of these pieces for piano four hands. Undoubtedly, the *Song Without Words in E-flat major, Op. 67, No. 1*, is one of the most beautiful. A calmly flowing Andante cantabile, he dedicated the work to Queen Victoria with the following words: "Your Royal Highness allowed me to arrange my fifth Volume of the Songs without Words for 4 hands. Therefore, I venture to lay the enclosed at Your Majesty the Queen's and Royal Highness's feet [...] Might your Royal Highness every now and then play some of it and view it as a token of my profound gratitude for your gracious hospitality and for the experience of the memorable hours I was allowed to enjoy during my renewed stay last week!"

Duo Lontano

Biographical Notes

The Duo Lontano features the pianists Babette Hierholzer and Jürgen Appell and was founded in 2004. The two artists can look back to a successful ten years of concertizing on extended concert tours that led them to Italy, Germany, Venezuela, Mexico, Russia and to the USA and included an invitation to Caracas, Venezuela to perform Mozart's Concerto for Two Pianos and Orchestra in E-flat major, KV 365 with the Orquesta Juvenil Simón Bolívar conducted by Gustavo Dudamel. In recent years the Duo Lontano has performed in the United States at the Kaatsbaan International Dance Center in New York State, as well as at the Trailmix Concerts, the Phoenicia International Festival of the Voice and at Maverick Concerts in Woodstock, New York. Babette Hierholzer first studied with Elisabeth Dounias-Sindermann and Wolfgang Saschowa in Berlin before studying with Paul Badura-Skoda, Herbert Stessin, Lili Kraus, Maria Tipo and Bruno Leonardo Gelber. She is the Artistic Director of the German Forum in New York (<http://www.germanforum.org/artists.html>). Jürgen Appell studied with Elisabeth Dounias-Sindermann and Ingeborg Peukert in Berlin.

More information:

www.duolontano.com · www.babettehierholzer.com · www.jurgenappell.eu

Über die Werke

Im Alter von 16 Jahren schrieb Mendelssohn das *Oktett Es-Dur op. 20* in der ungewöhnlichen Besetzung von zwei Streichquartetten, also vier Geigen, zwei Bratschen und zwei Violoncelli. Er schuf damit eine der außergewöhnlichsten und eindrucksvollsten Kammermusik-Kompositionen überhaupt.

Alle vier Sätze dieses *Oktetts* sind vollkommene Meisterwerke. Der erste Satz (*Allegro moderato ma con fuoco*) packt den Hörer unmittelbar mit dem schwärmerischen Aufschwung des Hauptthemas im Sopran, klangfüllenden Tremoli in den Mittelstimmen und einem gegenläufig absteigenden Bass. Nach Vorstellung eines kantablen zweiten Themas sowie kunstvoller Verarbeitung und Verschränkung beider Themen leitet die Durchführung in eine Ruhephase über, die ausschließlich das zweite Thema benutzt und das Stück zu einem fast statischen Stillstand führt. Unerwartet reichert sich das Tempo wieder an, und virtuose vierfache Parallel-Läufe in allen Stimmen münden in einer dramatischen Entladung in die Reprise mit der Wiederaufnahme des Hauptthemas.

Der zweite Satz (Andante) in c-Moll beginnt mit einem lyrischen Thema, welches immer wieder aufgenommen wird, bisweilen unterbrochen von einer Triolenfigur, die sich später als eigenständiges zweites Thema entwickelt. Das Hauptthema selbst tritt erst ganz am Schluss wieder in Erscheinung. Dazwischen werden wunderbare polyphone Gewebe aus Vorhaltsbildungen und Imitationen geflochten, die an die kontrapunktische Kunst des späten Mozart erinnern.

Es folgt der dritte Satz, ein duftiges Scherzo (Allegro leggiero), welches bei Mendelssohns Zeitgenossen derart beliebt war, dass es bei Aufführungen auf Wunsch des Publikums oft wiederholt werden musste. Seine Schwester Fanny beschrieb das Stück auf anschauliche Weise: „Das ganze Stück wird staccato und pianissimo vorgetragen, die einzelnen Tremulando-Schauer, die leicht aufblitzenden Pralltriller, alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet, man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben, ja man möchte selbst einen Besenstil zur Hand nehmen, der luftigen Schar besser zu folgen.“

Auch der vierte Satz (Presto) ist eine meisterhafte Kombination aus Gesanglichkeit und Kontrapunkt. Er wird mit einem Thema eröffnet, welches fugato-artig im Bass beginnt und in einen sechsstimmigen Satz mündet. Sofort danach erscheint als kantables Gegenthema eine Folge dreier fanfarenartiger Quartsprünge, die schon Händel im Halleluja seines *Messias* für ein majestätisches Fugato benutzt hatte. Dieses Fanfarenthema bestimmt den weiteren Fortgang des Finales, das schließlich mit einer fulminanten Stretta endet.

Obwohl die Originalfassung des Oktetts für uns der Inbegriff der kammermusikalischen Integration der Streichinstrumente ist, kann die Klavierfassung gleichberechtigt daneben stehen und für sich Ähnliches behaupten. Es ist erstaunlich, wie Mendelssohn alle Stimmen in die Klavierfassung integriert, ohne je den Klaviersatz zu überladen. Im Gegenteil, besonders im Scherzo besticht diese Fassung durch größere Transparenz und Leichtigkeit als im Strei-

chersatz. Mendelssohns Anweisung hierzu lautet: *Si deve suonare questo Scherzo sempre pp e staccato (dieses Scherzo muss durchgehend pianissimo und staccato gespielt werden)*. Sicher hatte seine Beschäftigung mit dem Klaviersatz auch einen ganz eigenen praktischen Grund, denn Mendelssohn spielte die Klavierfassung später selber zusammen mit Sophy Horsley und Ignaz Moscheles.

Der Briefwechsel zwischen Mendelssohn und seinem Verleger gibt uns interessanten Aufschluss darüber, dass es sich bei der vierhändigen Version des Oktetts keineswegs um eine Verlegenheitsarbeit handelt, sondern dass diese Fassung für Klavier zu vier Händen Mendelssohn ganz besonders am Herzen lag. So schlug er dem Verlag Breitkopf & Härtel in Leipzig vor: „Mein Wunsch ist, das Ottett auch zur gleichen Zeit für 4 Hände arrangirt, herauszugeben, wozu es sich gut eignen wird.“ Mendelssohn nahm regen Anteil an der Korrektur sowie Drucklegung und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Er dankte dem Herausgeber brieflich: „Die Ausstattung ist so musterhaft schön, daß sie keinem etwas zu wünschen übrig lassen kann, und so hat mir Ihr Geschenk eine sehr große Freude gemacht.“

Während seiner Schottlandreise 1829 erhielt Felix Mendelssohn Bartholdy nicht nur Anregungen zu seiner späteren Schottischen Symphonie, sondern auch zu einer Konzertouvertüre für Orchester in h-Moll, die er zunächst *Die einsame Insel* nannte, dann aber unter dem Namen *Fingal's Cave* (die Fingalshöhle) veröffentlichte. Er überarbeitete die Ouvertüre noch zweimal, schließlich erschien sie 1830 in Rom unter dem Namen **Hebriden-Ouvertüre** als sein **Opus 26**. Die Erstaufführung der Endfassung fand 1833 unter seiner Leitung in Berlin statt. Während Mendelssohns Aufenthalts in Schottland schrieb er einen Brief an seine Familie nach Berlin und gab ihm den Absender „Auf einer Hebride“. Dieser Brief enthielt den Satz „Um euch zu verdeutlichen, wie seltsam mir auf den Hebriden zumute geworden ist, fiel mir eben folgendes bei.“ Und dann schreibt er die folgenden 20 Takte Musik auf:

Parallel zur Orchesterfassung schrieb Mendelssohn selbst – wie auch beim Oktett -- eine Version für vierhändiges Klavier, die einen Tag vor der Orchesterpartitur fertig wurde und das Datum *London 19th June [18]32* trägt. Das Werk, eines der berühmtesten Kompositionen Mendelssohns, genoss unter seinen Zeitgenossen (unter anderem auch bei Wagner) allerhöchste Anerkennung. Kein Geringerer als Johannes Brahms meinte bewundernd: „Ich gäbe alle meine Werke darum, wenn ich eine Ouvertüre wie Mendelssohns Hebriden hätte schreiben können.“

Der **Sonatensatz für zwei Klaviere in g-Moll** (ohne Titel und Tempoangabe) ist ein Jugendwerk Mendelssohns, welches er im Alter von nur elf Jahren schrieb, und zwar zusammen mit einer weiteren (dreisätzigen) Sonate in D-Dur für dieselbe Besetzung. Manche Historiker nehmen an, er habe diese beiden virtuosen Stücke für sich und seine Schwester Fanny komponiert, die wie er selbst eine glänzende Pianistin war. Dieses Manuskript wurde – trotz zahlreicher offensichtlicher Schreib- und Flüchtigkeitsfehler von der Familie Mendelssohn sorgfältig aufbewahrt, wahrscheinlich weil es tatsächlich Mendelssohns erste erhaltene Kompositionen sind.

Die **Lieder ohne Worte** für Klavier gehören zu Mendelssohns populärsten und meistgespielten Werken. Weniger bekannt ist, dass Mendelssohn parallel zur Originalfassung für Soloklavier einige wenige dieser Stücke auch für vierhändiges Klavier umgeschrieben und herausgegeben hat. Unter diesen ist das in **Es-Dur op. 67, 1** zweifellos eines der schönsten, ein ruhig dahinfließendes Andante cantabile, welches er der englischen Königin Victoria

mit den folgenden Worten widmete: „Eure Königliche Hoheit haben mir erlaubt, das fünfte Heft meiner Lieder ohne Worte für Sie vierhändig zu arrangieren. So wage ich es denn dasselbe beifolgend Ihrer Majestät der Königin und Eurer Königlichen Hoheit zu Füßen zu legen. [...] Mögen Eure Königliche Hoheit zuweilen etwas davon spielen und es als einen Beweis der innigsten Dankbarkeit betrachten für die huldvolle Aufnahme und die unvergeßlichen Stunden derer Sie mich auch bei meinem nochmaligen Aufenthalt in vergangener Woche theilhaftig werden ließen!“

Duo Lontano

Biografische Anmerkungen

Das Duo Lontano, bestehend aus den Pianisten Babette Hierholzer und Jürgen Appell, wurde 2004 gegründet und kann auf zehn Jahre erfolgreiche Konzerttätigkeit mit ausgedehnten Tourneen zurückblicken, die sie nach Italien, Deutschland, Venezuela, Mexiko, Russland und in die Vereinigten Staaten führte. Sie erhielten unter anderem eine Einladung nach Caracas, Venezuela, um dort Mozarts Konzert für zwei Klaviere und Orchester Es-Dur KV 365 mit der Orquesta Juvenil Simón Bolívar unter der Leitung von Gustavo Dudamel zu spielen. In den letzten Jahren traten sie mehrfach in den USA auf, so beim Kaatsbaan International Dance Center, New York, bei den Trailmix Concerts, beim Phoenicia International Festival of the Voice und beim Maverick Music Festival in Woodstock. Babette Hierholzer studierte zunächst bei Elisabeth Dounias-Sindermann und Wolfgang Saschowa in Berlin, dann bei Paul Badura-Skoda, Lili Kraus, Maria Tipo und Bruno Leonardo Gelber. Sie ist Künstlerische Direktorin (Artistic Director) des German Forum in New York (www.germanforum.org/artists.html). Jürgen Appell studierte bei Elisabeth Dounias-Sindermann und Ingeborg Peukert in Berlin.

Weitere Informationen

www.duolontano.com · www.babettehierholzer.com · www.jurgenappell.eu

Les œuvres

C'est à l'âge de 16 ans que Félix Mendelssohn écrit l'*octuor op. 20 en mi bémol majeur* pour un ensemble peu habituel composé de deux quatuor à cordes, c'est-à-dire de quatre violons, deux altos et deux violoncelles, créant ainsi une des compositions pour musique de chambre des plus singulières et grandioses qui soit.

Les quatre mouvements de cet octuor sont des chefs-d'œuvre absolus. Le premier mouvement (*allegro moderato ma con fuoco*) saisit immédiatement l'auditeur par l'élan exalté de son thème principal dans les aiguës, par ses trémolos sonores dans les altos et ses basses inversement descendantes. Après la présentation d'un deuxième thème mélancolique ainsi que le développement et le croisement des deux thèmes avec une grande virtuosité, transition est faite sur une phase plus calme, consacrée presque exclusivement au deuxième thème qui conduit l'œuvre à une pause quasi statique. Brusquement la cadence s'amplifie de nouveau, et des traits quadruples parallèles sublimes, dans toutes les voix, aboutissent à un déferlement dramatique dans la réexposition du thème principal.

Le deuxième mouvement (andante) en ut mineur commence par un thème lyrique récurrent, interrompu de temps en temps par un groupe de triolets qui sera plus tard développé en un deuxième thème autonome. Le thème principal quant à lui réapparaît de nouveau tout à la fin. Entre ceux-ci se tisse une trame polyphonique merveilleuse, constituée d'appoggiatures et d'imitations, qui rappellent l'art du contrepoint du Mozart tardif.

S'en suit le troisième mouvement, un scherzo enivrant (allegro leggiero) qui était si apprécié des contemporains de Mendelssohn qu'il devait être souvent repris lors des représentations sur demande du public. Sa sœur Fanny décrivit le passage de façon très éloquente : «Tout le morceau est exécuté staccato et pianissimo : les frissons des trémolos, les trilles rapides comme l'éclair. Tout est neuf, étrange et pourtant si attrayant, si familier; on se sent si proche du monde des sylphides, transporté avec une telle légèreté dans les airs qu'on est tenté d'enfourcher un manche à balai pour suivre la procession céleste.»

Le quatrième mouvement (presto) aussi est un arrangement parfait entre lyrisme et contrepoints. Il débute par un thème commençant dans les basses sous la forme d'un *fugato* et aboutit dans un mouvement à six voix. Immédiatement après cela apparaît comme contre-thème bien marqué une suite de trois soubresauts de quarte évoquant la fanfare, procédé dont avait déjà usé Händel pour l'Alléluia de son *Messie*, créant ainsi un somptueux fugato. Ce thème de la fanfare détermine la suite du coda qui s'achève sur une strette fulminante.

Bien que la version originale soit pour nous le summum de la fusion des instruments à cordes dans le domaine de la musique de chambre, la version pour piano n'en est pas moindre et peut revendiquer pour soi la même allégation. La façon dont il a su intégrer toutes les voix dans la version pour piano, sans jamais toutefois en surcharger le jeu, est surprenante. Tout au contraire, c'est en particulier dans le *scherzo* que cette version fait montre d'une grande transparence et légèreté. Les consignes de Mendelssohn sont d'ailleurs les suivantes : *si deve*

suonare questo scherzo sempre pp e staccato (jouez toujours ce scherzo pianissimo et staccato). Certes ce soin accordé au jeu du piano a également un motif tout à fait personnel et terre à terre puisque Mendelssohn lui-même joua la version pour piano avec Sophy Horsley et Ignaz Moscheles.

La correspondance de Mendelssohn avec son éditeur nous donne un aperçu intéressant sur le fait que la version pour piano à quatre mains de l'octuor n'était pas qu'un simple travail d'édition, mais qu'au contraire Mendelssohn avait vraiment très à cœur cette version. C'est ainsi qu'il fit la proposition suivante à la maison d'édition Breitkopf & Härtel à Leipzig: « Je souhaite que l'octuor soit en même temps arrangé pour quatre mains et édité, puisqu'il s'y prête bien. » Mendelssohn prit une large part à la correction et à l'édition du manuscrit et fut amplement satisfait du résultat. Il remercia son éditeur par les mots suivants : «La mise en page est si belle et exemplaire qu'elle fait l'unanimité de tous, votre présent me comblant ainsi de joie.»

Un voyage en Écosse en 1829 fut pour Mendelssohn source d'inspiration non seulement pour sa *Symphonie Écossaise*, mais aussi pour une ouverture de concert en si mineur pour orchestre. D'abord intitulée *L'île solitaire*, elle fut ensuite publiée sous le titre *Fingal's Cave* (La Grotte de Fingal). Il remaniera l'ouverture par deux fois, et elle fut finalement publiée comme op. 26 en 1830 à Rome sous le titre **Les Hébrides**. La première représentation de la version définitive ayant lieu sous sa direction en 1833 à Berlin. Pendant le voyage en Écosse, Mendelssohn écrivit à sa famille une lettre précédée de l'en-tête « *Sur l'une des Hébrides* » qui contenait la phrase « Afin de vous faire comprendre la façon extraordinaire dont les Hébrides m'ont impressionné, j'ai noté ceci qui m'est venu à l'esprit », suivie de 20 mesures de musique :

À côté de cette version pour orchestre, Mendelssohn lui-même comme pour l'octuor écrivit une version pour piano à quatre mains qui fut achevée un jour avant la partition pour orchestre et porte la date du *19 juin [18]32*, Londres. L'œuvre jouit de la consécration des contemporains de Mendelssohn (entre autres Wagner). Admiratif, Johannes Brahms en personne, dit «j'aurais donné toutes mes œuvres pour pouvoir écrire une ouverture comme les Hébrides de Mendelssohn.»

Le mouvement de sonate pour deux pianos en sol mineur (sans titre ni indication de vitesse) est une œuvre de jeunesse de Mendelssohn, écrite alors qu'il n'avait que onze ans en même temps qu'une autre sonate en ré majeur en trois mouvements pour le même ensemble. Certains historiens pensent qu'il aurait composé ces deux pièces, d'une grande virtuosité, pour lui et sa sœur Fanny qui était comme lui une brillante pianiste. Le manuscrit a été précieusement conservé par la famille Mendelssohn malgré les nombreuses erreurs d'écriture et d'inattention, sans doute parce que c'est justement la première composition que l'on a conservée de Félix.

Les *Romances sans paroles* sont parmi les œuvres les plus interprétées et les plus populaires de Mendelssohn. On ignore souvent en revanche qu'à côté de cette version originale, Mendelssohn a adapté et édité quelques-uns de ces morceaux pour piano à quatre mains. Parmi ceux-ci l'opus 67, 1 en mi bémol majeur, un Andante cantabile à l'évolution calme et majestueuse, sans doute l'un des plus beaux de son genre et qu'il dédia à la Reine Victoria par la dédicace suivante : «Son Altesse Royale m'a permis d'adapter le cinquième cahier

de mes Romances sans paroles pour quatre mains. Et j'ose donc ainsi le déposer par la présente aux pieds de sa Majesté la Reine et de son Altesse Royale. [...] Puisse votre Altesse Royale en jouer un peu de temps en temps et le considérer comme une preuve de ma profonde reconnaissance pour l'accueil bienveillant et les moments inoubliables auxquels Vous m'aviez convié la semaine dernière, lors de mon séjour réitéré.»

Duo Lontano

Notes biographiques

Le Duo Lontano, né en 2004, se compose des pianistes Babette Hierholzer et Jürgen Appell et peut se vanter de dix ans de concerts donnés couronnés de succès, y compris une tournée en Italie, en Allemagne, au Venezuela, en Russie, au Mexique, et aux Etats Unis, ainsi qu'une invitation pour aller jouer le concert de Mozart pour deux pianos et orchestre en mi bémol majeur KV 365 à Caracas, Venezuela, avec la célèbre Orquesta Juvenil Símon Bolívar sous la direction de Gustavo Dudamel. Ces derniers temps ils ont joué à plusieurs reprises aux Etats Unis, en particulier au Kaatsbaan International Dance Center, New York, aux Trailmix Concerts, au Phoenicia International Festival of the Voice, et au Maverick Music Festival à Woodstock. Babette Hierholzer a pris ses premiers cours de piano à Berlin, d'abord chez Elisabeth Dounias-Sindermann, puis chez Wolfgang Saschowa, Paul Badura-Skoda, Maria Tipo et Bruno Leonardo Gelber. Elle est Directeur Artistique (Artistic Director) du German Forum à New York, voir www.germanforum.org/artists.html. Jürgen Appell a fait ses études de piano chez les pianistes Elisabeth Dounias-Sindermann et Ingeborg Peukert à Berlin.

Plus informations

www.duolontano.com · www.babettehierholzer.com · www.jurgenappell.eu

Sulle composizioni

All'età di 16 anni, Felix Mendelssohn scrisse l'*Ottetto in mi bemolle maggiore op. 20* per un insolito organico strumentale di due quartetti d'archi, ovvero quattro violini, due viole e due violoncelli, creando una delle composizioni più straordinarie ed imponenti nella storia della musica da camera.

Tutti e quattro i movimenti dell'*Ottetto* sono dei veri capolavori. Il primo movimento (*Allegro moderato ma con fuoco*) colpisce l'ascoltatore immediatamente con l'impeto del tema principale esaltato dal soprano, tremoli sonori nelle voci medie, ed un basso in movimento decrescente in direzione contraria. Dopo la presentazione del secondo tema cantabile ed una sofisticata elaborazione e sovrapposizione di ambedue i temi, la partitura giunge ad una fase molto tranquilla, quasi statica. All'improvviso il tempo si arricchisce di nuovo, e passaggi paralleli quadrupli in tutte le voci sfociano, attraverso una drammatica esplosione armonica, in una ripresa del tema principale.

Il secondo movimento (Andante) in do minore comincia con un tema lirico che all'inizio viene ripetuto varie volte, interrotto anche da una figura di terzine che più tardi prende il sopravvento e viene sviluppata indipendentemente come secondo tema. Solo verso la fine del movimento il tema principale compare un'altra volta nella forma originale. Nella parte intermedia, Mendelssohn crea meravigliosi intrecci polifonici, con imitazioni e ritardi che ricordano l'arte contrappuntistica del tardo Mozart.

Segue il terzo movimento, uno sfumato scherzo (Allegro leggiero) che fu talmente amato e popolare tra i coetanei di Mendelssohn che dopo l'esecuzione venne spesso ripetuto su richiesta del pubblico. La sorella Fanny descrisse il brano in maniera suggestiva: "L'intero brano viene suonato staccato e pianissimo, i singoli brividi tremolanti, i mordenti scintillanti, tutto ciò è nuovo, estraneo, e ciononostante attraente, gentile, e ci sentiamo vicini al mondo dei fantasmi, sospesi con tanta leggerezza nell'aria, che ci viene voglia di prendere il manico di scopa per poter seguire questo branco arioso di spiriti e spettri."

Anche il quarto movimento (Presto) è una perfetta combinazione di cantabilità e contrappunto. Il movimento inizia con un tema fugato nel basso che prorompe in un tempo a sei voci. Subito dopo segue, come secondo tema, una sequenza di salti di tre quarti, una specie di fanfara che già Händel usò nell'Alleluia del *Messiah* per un maestoso fugato. Questa fanfara determina tutto lo svolgimento dell'ultimo movimento che alla fine termina con una fulminante stretta.

Benché la versione originale dell'*Ottetto* sia per noi il modello e la quintessenza dell'integrazione di archi nella musica da camera, la versione per pianoforte a quattro mani si afferma con uguale autorità. E' interessante notare come Mendelssohn riesca ad integrare con grande maestria tutte le voci nella versione per pianoforte, senza mai sovraccaricare la partitura pianistica. Al contrario, lo Scherzo diventa particolarmente trasparente, più comprensibile

e leggero nella versione per pianoforte che nella forma originale. L'indicazione esplicita di Mendelssohn riguardante lo scherzo è: *Si deve suonare questo Scherzo sempre pianissimo e staccato*. Sicuramente la sua premura per la versione per pianoforte aveva anche un motivo pratico, visto che Mendelssohn stesso suonò questa versione varie volte con Sophy Horsley ed Ignaz Moscheles.

La corrispondenza tra Mendelssohn e il suo editore fornisce alcune informazioni interessanti; sembra che la trascrizione dell'*Ottetto* per pianoforte a quattro mani non sia stata affatto un lavoro casuale, ma al contrario un'opera alla quale Mendelssohn teneva con tutto il cuore. Infatti propose alla casa editrice Breitkopf & Härtel di Lipsia: "Il mio desiderio è che l'*Ottetto* sia pubblicato simultaneamente anche per 4 mani, essendo molto adatto a questo scopo." Mendelssohn partecipò con vivo interesse alla correzione e messa in stampa, e fu molto soddisfatto del risultato. In una lettera ringraziò l'editore dicendo: "La veste tipografica è talmente bella che non lascia affatto a desiderare, cosicché il Vostro regalo mi ha fatto un immenso piacere."

Durante un viaggio che intraprese in Scozia nel 1829, Mendelssohn fu ispirato non solo alla creazione della sua *Sinfonia Scozzese* in la minore, pubblicata nel 1842, ma anche di un poema sinfonico (ouverture per orchestra) in si minore chiamato prima *L'isola solitaria*, poi pubblicato sotto il nome *The Fingal's Cave* (La Grotta di Fingal). Ritoccò l'opera ancora due volte, e la pubblicò nel 1830 come op. 26 sotto il nome di **Ouverture Le Ebridi**. La prima rappresentazione avvenne a Berlino nel 1833 sotto la sua direzione. Durante la sua permanenza in Scozia mandò una lettera a casa, indicando come mittente "*Su una delle Ebridi*". Questa lettera contiene la frase: "Per farvi capire la strana sensazione che provo sulle Ebridi, ho tracciato il seguente." Seguono 20 misure di musica:

Parallelamente alla versione per orchestra Mendelssohn stesso scrisse – come nel caso dell’Ottetto – una versione per pianoforte a quattro mani, che risultò finita un giorno prima dello spartito per orchestra e porta la data *London 19th June [18]32*. L’opera, una delle creazioni più famose di Mendelssohn, fu apprezzata moltissimo dai suoi coetanei (tra l’altro, anche Wagner). Johannes Brahms disse: “Avrei dato via tutte le mie composizioni se avessi potuto scrivere un brano come le Ebridi di Mendelssohn.”

La **Sonata per due pianoforti in sol minore** (in un movimento, senza titolo e indicazione di tempo) è un’opera giovanile di Mendelssohn, scritta all’età di soli undici anni, insieme a una sonata in re maggiore (in tre movimenti), sempre per due pianoforti. Alcuni storici sostengono che Mendelssohn, brillante pianista, abbia scritto questi due brani virtuosistici per se stesso e la sorella Fanny. Essendo con molta probabilità le prime composizioni conservate del giovane Felix, il manoscritto – nonostante numerosi evidenti errori di scrittura ed imprecisioni – fu gelosamente custodito dalla famiglia Mendelssohn.

Le **Canzoni senza parole** sono tra le composizioni più conosciute ed eseguite di Mendelssohn. E’ meno conosciuto, però, che Mendelssohn stesso scrisse, parallelamente alla versione originale per pianoforte solo, anche una versione per pianoforte a quattro mani di alcune delle canzoni. La canzone in mi bemolle maggiore *op. 67, 1* è senza dubbio tra le più belle, un tranquillo Andante cantabile che Mendelssohn dedicò alla Regina inglese Victoria con le seguenti parole: “Con il gentile permesso di Sua Altezza Reale ho arrangiato per Lei il quinto fascicolo delle Canzoni senza parole per pianoforte a quattro mani. Perciò oso di posa-

re le suddette canzoni ai piedi di Sua Maestà e Sua Altezza Reale. [...] Voglia Sua Altezza Reale suonare alcune di esse ogni tanto, considerandole come dimostrazione della mia più fervida gratitudine per la benevola accoglienza e le ore indimenticabili che Lei mi ha fatto voler godere anche durante la mia ripetuta permanenza la settimana scorsa!”

Duo Lontano

Annotazioni biografiche

Il **Duo Lontano** è stato fondato nel 2004 dai pianisti Babette Hierholzer e Jürgen Appell e può vantare 10 anni di attività concertistica coronata da successi, come un tour internazionale che ha toccato Italia, Germania, Venezuela, Messico, Russia e Stati Uniti, ed un invito a Caracas (Venezuela), per eseguire il concerto per due pianoforti ed orchestra in mi bemolle maggiore di Mozart KV 365 con la celebre Orquesta Juvenil Simón Bolívar sotto la direzione di Gustavo Dudamel. Negli ultimi anni si sono esibiti varie volte negli Stati Uniti, al Kaatsbaan International Dance Center di New York, ai Trailmix Concerts, al Phoenicia International Festival of the Voice, ed al Maverick Music Festival a Woodstock. Babette Hierholzer ha studiato inizialmente a Berlino con Elisabeth Dounias-Sindermann e Wolfgang Saschowa, e poi con Paul Badura-Skoda, Lili Kraus, Maria Tipo, e Bruno Leonardo Gelber. E' anche Direttore Artistico (Artistic Director) del German Forum di New York, vedi www.germanforum.org/artists.html. Jürgen Appell ha studiato a Berlino con Elisabeth Dounias-Sindermann e Ingeborg Peukert.

Per ulteriori informazioni

www.duolontano.com · www.babettehierholzer.com · www.jurgenappell.eu

Also available

Babette Hierholzer

Johann Sebastian Bach
Concerto Transcriptions for Solo Piano

Deutschlandradio Kultur

GENUIN

Johann Sebastian Bach
Concerto Transcriptions for Solo Piano

Babette Hierholzer, Piano

GEN 87088

Order at www.genuin.de

GEN 15359

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49 · (0) 3 41 · 2 15 52 50 · Fax: +49 · (0) 3 41 · 2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at Mendelssohnsaal, Gewandhaus, Leipzig, Germany · March 17–19, 2014

Producer/Tonmeister: Christopher Tarnow

Editing: Christopher Tarnow, Alfredo Lasheras Hakobian

Pianos: Steinway & Sons · Piano Tuner: Stephan Wittig

Text: Babette Hierholzer, Jürgen Appell · English Translation: David Michael

French Translation: Léonore Gubelmann · Italian Translation: Elena Giorgieri

Picture Credits: Cover: MS. M. Deneke Mendelssohn d. 2, fol. 28r (Ein Blick auf die Hebriden, 7 August), Bodleian Libraries, University of Oxford · Pp. 16: Auf einer Hebride, 7 August, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and Tilden Foundations · Pp. 6, 13, 21, 27: © Ernst Eulenburg GmbH, Mainz.

With kind permission of SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG, Mainz

Graphic Design: Thorsten Stapel, Münster · Booklet Editing: Johanna Brause, Leipzig

Ⓟ + © 2015 Deutschlandradio + GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited.

