

The NAXOS logo is a blue square with the word "NAXOS" in white, serif, all-caps font. Above the text are three white columns, and below it are three white horizontal lines.

NAXOS

A vertical stained glass artwork on the left side of the cover. It features abstract shapes in red, white, and gold, with a background of musical notation. The artwork is framed by black outlines.

Henry
VIEUXTEMPS

Voix intimes
Rarities for
Violin and Piano

Vilmos Csikos
Violin
Olivier Lechardeur
Piano
Manon Lamaison
Soprano

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 And this recording offered an opportunity to unearth some lost and unpublished manuscripts, passed down through the composer’s family.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 affair, but... it was purely epistolary (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 (Wallon) 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').

Two hundred years later we found a collection of old manuscripts in the family archives, some of which remain unpublished. We are now in the process of restoring, publishing and recording them. One such example is the *Fantasy for Voice, Violin and Orchestra* whose world premiere recording (in a piano reduction version) is included here.

Thrilled by this original work, in which the voice, evoking the composer's memories, wraps itself around the violin, we

Rarities for Violin and Piano

Souvenir d'Amitié, Romance, Op. 8bis ('Memory of Friendship') is a romance that was overlooked in Vieuxtemps' catalogue but has now been grouped with his *Opp. 7 and 8* sets of *romances sans paroles* ('songs without words') for violin and piano. They are dedicated to the composer's wife, Josephine.

An attractive salon piece, full of simplicity, charm and freshness, *Souvenir d'Amitié* may allude to the first meeting between the composer and his wife-to-be – the memory of a very particular friendship. It was on 12 September 1833 that the 13-year-old Vieuxtemps gave a concert in Stuttgart with an 18-year-old Viennese pianist, Josephine Eder. She had heard about the 'Belgian child prodigy' who was causing a sensation, but had already established her own reputation as a concert pianist, playing everything by heart. Legend has it that she burst out laughing when she saw the young virtuoso hidden behind his music stand. Their paths often crossed after that, before marriage led their artistic lives along the same one.

Duo brillant en forme de fantaisie sur des airs hongrois, composed at the keyboard with Hungarian pianist Ferenc Erkel in 1837, is a virtuosic fireworks display set against a backdrop of melodic elegance. The two composers use every trick in the book to dazzle and charm us: triple stopping, harmonics and *sul ponticello* in the violin part; trills and *jeu perlé* for the piano ...

At this time, the Hungarian style was all the rage in the capitals of Europe and this theme and variations fantasy full of Slavic sonorities takes us on a journey as it gives the two virtuosos free rein to express themselves with brio.

wish this manuscript, written almost 200 years ago in St Petersburg, every success on the concert stage.

Many thanks to the artists, Naxos and Schott for their contributions.

Agnès Briolle-Vieuxtemps

Author of the book *Symphonie en lac majeur / Henry Vieuxtemps, l'âme du violon*

President of the Henry Vieuxtemps Association

<https://associationhenryvieuxtemps.com>

English translation: Naxos

Vieuxtemps' *Voix intimes, Op. 45* ('Innermost Voices') expresses his love for Mathilde Lejeune, his muse and confidante after Josephine's death. Towards the end of his life, when he was no longer able to play, the violinist took refuge in composition. We know from the 450 or so letters now housed in Belgium's Bibliothèque Royale how Mathilde eased his grief, encouraged him and supported him when he was feeling fragile. In this set of six *pensées mélodiques* ('melodic thoughts'), written for her in 1875, the composer bares his soul in a language that is sincere, intimate and dreamlike, without excessive virtuosity. Sorrow is always there in the background, but the composer has hope, too, and the depth of feeling in these works is very moving. 'It's a new genre in the violin literature,' he wrote to Mathilde on 3 December 1875. 'No one will suspect the source of their birth, their inspiration. That is a mystery to which we alone have the key, so I long, dear soul, to see them appear and make their way in the world under the aegis of their dedication ... I love you with all my heart.'

The composer wrote his *Variations on a Theme from Beethoven's Romance No. 1 in G major* in March 1838 when, at the age of 18, he was also working on his second concerto (later published as his *Violin Concerto No. 1*). Vieuxtemps is known to have been a lifelong admirer of the genius of Beethoven and often drew inspiration from him. 'His music and celestial chords plunge my soul into a kind of sublime ecstasy,' he wrote to his parents on 18 December 1842.

The influence of Beethoven can be heard right from the start of the *Variations*, whose *recitativo* introduction recalls the opening movement of the *Seventh Symphony*. This is

followed by passages presenting a contrast between virtuosic and calmer, expressive, songlike writing. On the basis of Beethoven's original theme, Vieuxtemps primarily uses the violin as a polyphonic instrument. The central section, in the minor and marked *Lento, ad libitum*, is intimate, delicate, even spiritual in nature.

One of the composer's masterpieces, the *Élégie, Op. 30* was written just before his *Fourth Concerto* and during his most productive period, while he was violinist to Tsar Nicholas I. It was composed and premiered in St Petersburg in 1848 and was dedicated to Count Mathieu Wielhorsky, responsible for Vieuxtemps' appointment at the Russian court and himself a talented cellist.

Originally for viola and cello, the work was soon adapted for violin by the composer, and it is the latter version that appears here. Its plaintive, elegiac tone is set from the start. The piano plays an inexorable string of quavers, punctuated by low, portentous octaves. The violin sets out a very expressive, tormented, lyrical theme. Harmonic tension prevails here, through the use of appoggiaturas and ninth chords. A more optimistic central episode seems to embrace hope at last, but the balance is tenuous and the poet returns to a melancholy vein. A striking reprise of the first part brings this deeply moving work to a close.

As we were investigating the origins of this work, we discovered that Josephine and Henry Vieuxtemps had endured the loss of a child at around this time: François Mathieu (25 December 1847 – 6 January 1848), godson of Mathieu Wielhorsky.

As the title suggests, *Ma marche funèbre, Op. 58* ('My Funeral March') was written with the composer's own death in mind. It dates from December 1879, at which time he was in a sanatorium in Algiers, and reveals the depth of his distress over the stroke that had robbed him of the use of one of his arms. In this sombre work, Vieuxtemps' anger rumbles through the piano writing – we understand his pain and suffering.

With thanks to the Wallonia Brussels Federation Lottery subsidy, City of Verviers (Belgium) and the Association Henry Vieuxtemps. Harley Lovegrove appears courtesy of Pearl Acoustics Ltd. This recording was made possible with the support of the Young Belgian Talent classical music programme • Vilmos' violin on tracks 1–11 is a Giovanni Battista Rogeri (Cremona) 1700, and on track 12 a Jean-Baptiste Vuillaume (Paris) 1828. Both violins were very generously loaned to Vilmos for the recording of this album by Florian Leonhard Fine (Violins of London). The instruments were played with a bow made by Gilles Duhaut which he offered to the Henry Vieuxtemps Association on the occasion of the composer's bicentenary in 2020.

The march was only published in 1882, but was performed on 28 August 1881 to mark the return of the composer's ashes to Verviers, his home town. It was orchestrated for the occasion and played by the town's Société d'Harmonie who formed part of the cortège, led by Eugène Ysaÿe bearing his teacher's Guarneri del Gesù violin.

For this recording, I have made a piano reduction of the orchestral accompaniment of the unpublished *Fantasy for Voice, Violin and Orchestra*. The unusual pairing of voice and violin must have been inspired by the composer's friendships with opera singers, notably one of the greatest of the century – Maria Malibran, wife of Vieuxtemps' teacher Charles Auguste de Bériot. When the latter was touring, Malibran would take over his lessons, imitating the violin to correct her pupil's mistakes. Her virtuosity left a strong impression on the young composer, whose interest in vocal music led him to write, among other works, this fantasy and a full-scale opera.

In the *Fantasy*, Vieuxtemps ambitiously and with great originality applies a violinistic virtuosity to the vocal part – the voice is used as an instrument for this wordless piece. This stylistic choice does not however prevent the composer from including a number of operatic references – the accompaniment in the *Moderato* section is, for example, typically Bellinian, and the two soloists display a *bel canto* elegance as they respond to and support one another. The work includes several cadenzas, some improvised, creating a tailor-made piece for both singer and violinist and allowing them to showcase all aspects of their artistry.

The *Fantasy* was written for the great coloratura soprano Erminia Frezzolini, who excelled in the *bel canto* repertoire. She and Vieuxtemps gave its premiere on 1 March 1848 in St Petersburg. Having emerged from 175 years of neglect, it is now sure to find success.

Pacôme Léo

English translation: Susannah Howe

Photo © Damien Lovegrove

Vilmos Csikos

Violinist Vilmos Csikos obtained his Master's degree at the Royal Conservatoire of Brussels. A laureate of numerous international violin competitions, in 2007 he won First Prize at both the Andrea Postacchini International Violin Competition and the Remember Enescu International Violin Competition, and was awarded First Grand Prize at the 2017 Leonid Kogan International Competition for Young Violinists and the 2020 Henry Vieuxtemps International Violin Competition respectively. He is also a laureate of the 2013 International Louis Spohr Competition for Young Violinists (Weimar, Germany). In 2018 he was invited onto the jury for the fourth edition of the Young Belgian Talent competition in Brussels, and since 2019 has served as a jury member for the Leonid Kogan International Competition for Young Violinists. He is regularly invited to perform at international music festivals in Europe and Asia. As a concert soloist he has appeared with the Aria chamber orchestra, the National Symphony Orchestra of Ukraine and the Brussels Sinfonietta, among others, with renowned conductors such as Etienne Rappe, Dmitry Filatov, Nicolás Pasquet, Hans Casteleyn and Krzysztof Penderecki.

www.vilmoscsikos.com

Photo © Amandine Lauriol

Manon Lamaison

Manon Lamaison trained as a pianist, and after graduating from Sorbonne University in Paris studied at a number of universities. She began to study singing in 2013 at the University of Montreal before completing her education at the Conservatoire national supérieur musique et danse in Lyon. Her passion for acting and the stage soon led her to opera, with roles including Susanna in *Le nozze di Figaro*, a role she has frequently reprised since 2018. She has also appeared as Mélisande in *Pelléas et Mélisande*, Pamina in *Die Zauberflöte* at the Théâtre des Champs-Élysées, and was engaged as an understudy for the role of Béatrice in Pascal Dusapin's *Il Viaggio, Dante* for the 2022 Aix-en-Provence Festival. A passionate recitalist, she has formed several ensembles, including a duo with pianist Mickaël Lipari-Mayer, and DuoManonBen. She is the founder of a cappella vocal quartet Quatuor Ibai. www.manonlamaison.fr/en

Photo © Peggy Porquet

Olivier Lechardeur

Pianist Olivier Lechardeur grew up in the south of France. Also a violinist, he enjoys a career as a chamber musician, in which capacity he has appeared across Europe and Asia. He has performed with numerous eminent artists, including Ruggiero Ricci, György Sebök, Felicity Lott and Marie-Christine Barrault. His broad repertoire includes contemporary works and the music of South America, and he has forged strong links with other artistic worlds, collaborating on projects with dancers, actors and illustrators. Lechardeur currently teaches at the Conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence.

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'École Franco-Belge du violon. Cet album 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, ambitieux et modeste malgré son succès. Vieuxtemps est élégant, marié, quatre enfants dont deux rapidement décédés, tous nés à Saint-Pétersbourg pendant son séjour au service de l'Empereur Nicolas 1er. Il a une relation extra conjugale cependant, avec Mathilde Lejeune, mais... épistolaire (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 subjugue 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.

Le 17 février 1820, Vieuxtemps naît à Verviers. Une petite ville wallonne depuis 1830, située dans la province de Liège en Belgique.

Sa famille semble être le terreau idéal pour l'épanouisse-

ment 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, violoniste amateur, 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 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 et 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, elle est 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 École Franco-Belge du violon, entraînant derrière lui des générations de virtuoses. Cette école aura ses ramifications en Russie car Vieuxtemps enseigna six ans à Saint-Pétersbourg mais aussi aux États-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. 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, *La Fiancée de*

Messine. C'est désormais une course contre la montre, hélas la mort emporte trop tôt le virtuose, c'était le 6 juin 1881.

Deux-cents ans plus tard, nous retrouvons tous ces vieux manuscrits dans les archives familiales. Certains sont inédits. Nous essayons de les restaurer, de les éditer et de les enregistrer. C'est le cas de cette *Fantaisie pour voix / violon et orchestre*, présentée ici en création mondiale avec une réduction d'orchestre au piano.

Émerveillés par cette œuvre originale où la voix, évoquant les souvenirs du compositeur, s'enroule autour du violon,

Pièces rares pour violon et piano

Souvenir d'amitié opus 8 bis est une romance qui s'est perdue dans le catalogue des œuvres de Vieuxtemps et que l'on a rattachée aux romances sans paroles de l'opus 7 et 8. Elles sont dédiées à Joséphine, la femme du compositeur.

L'œuvre, une bien jolie pièce de salon, pleine de simplicité, de charme et de fraîcheur, pourrait faire référence à la première rencontre du compositeur avec Joséphine, c'est le souvenir d'une amitié certaine. En effet, le 12 septembre 1833, Vieuxtemps 13 ans, donnait un concert à Stuttgart avec une pianiste viennoise de 18 ans, Joséphine Eder. Elle avait entendu parler du jeune prodige belge qui faisait sensation, mais la réputation de la jeune pianiste était elle aussi déjà bien assurée. L'histoire raconte qu'elle se mit à rire quand elle vit le virtuose tout petit derrière son pupitre. Leurs chemins se sont souvent croisés par la suite, avant de prendre une direction commune, partageant alors ensemble leurs vies d'artistes.

Le *Duo brillant sur des airs hongrois*, composé à 4 mains avec le pianiste hongrois Ferenc Erkel en 1837, est un feu d'artifice de virtuosité sur fond d'élégance mélodique. Les deux compositeurs usent de tous les artifices pour nous éblouir et nous charmer : triples cordes, harmoniques, sul ponticello au violon... trilles, jeu perlé au piano...

Le style hongrois faisait fureur dans les capitales européennes, cette fantaisie aux sonorités slaves nous invite au voyage dans un thème et variations, laissant toute liberté aux deux virtuoses de s'exprimer avec brio.

Les *Voix intimes opus 45* de Vieuxtemps sont l'expression de son amour pour Mathilde Lejeune, sa muse et sa confidente à la mort de son épouse Joséphine. A la fin de sa vie, le virtuose ne pouvant plus jouer, se réfugie dans la

nous souhaitons à ce vieux manuscrit, écrit il y a près de 200 ans à Saint Pétersbourg, une belle réussite sur l'estrade des concerts. Merci aux Artistes, à Naxos et à Schott pour leur contribution.

Agnès Briolle-Vieuxtemps

Autrice du livre *Symphonie en lac majeur / Henry Vieuxtemps, l'âme du violon*

Présidente association Henry Vieuxtemps
<https://associationhenryvieuxtemps.com/>

composition. On comprend à travers les quelques 450 lettres conservées à la Bibliothèque Royale de Belgique combien Mathilde apaisait la mélancolie du compositeur, elle l'encourageait et le soutenait dans ses moments de fragilité. Dans ces six pensées mélodiques écrites en 1875 pour elle, le compositeur explore son âme dans une langue sincère, intime et rêveuse sans excès de virtuosité. La douleur est toujours là en filigrane, mais l'espérance habite le compositeur et l'on est touché par la profondeur qui se dégage de ces quelques pages. « C'est un genre nouveau dans la littérature du violon, écrit-il à Mathilde le 3 décembre 1875, on ne se doute pas de la source de leur naissance, de leur inspiration. C'est là un mystère dont nous seuls avons la clé, aussi me tarde-t-il chère âme de les voir paraître, de leur voir faire leur chemin dans le monde sous l'égide de leur dédicace... je vous aime de toute mon âme ».

Les *Variations sur la romance en sol majeur opus 40 de Beethoven* sont composées en mars 1838, alors qu'il écrivait son deuxième concerto (celui qui sera désigné par la suite comme le premier) à l'âge de 18 ans. On le sait, toute sa vie, Vieuxtemps voua une profonde admiration au génie de Beethoven, il sera bien souvent son inspirateur. « Sa musique et ses accords célestes plongent mon âme dans une espèce d'extase sublime » écrit-il à ses parents le 18 décembre 1842.

Dès le début, l'empreinte du Maître est là, avec une introduction en récitatif, pouvant faire penser au 1er mouvement de la septième symphonie de Beethoven. Suivent ensuite des moments contrastés avec des passages virtuoses et quelques chants expressifs et calmes. D'après le thème initial de Beethoven, Vieuxtemps utilise majoritairement le violon comme un instrument polyphonique. La partie centrale

mineure « *lento, ad libitum* » est particulièrement intime et délicate, voire spirituelle.

L'Élegie opus 30 est une œuvre maîtresse du compositeur, écrite dans sa période la plus féconde, juste avant son quatrième concerto, alors qu'il était le violoniste du Tsar Nicolas 1er. C'est donc à Saint Pétersbourg en 1848, que ce chef d'œuvre fut conçu, créé et dédié à celui qui avait fait venir le compositeur en Russie, le comte Mathieu Wielhorsky, violoncelliste.

L'œuvre initialement écrite pour l'alto et le violoncelle fut adaptée rapidement pour le violon par le compositeur, c'est cette dernière version qui a été choisie pour le présent enregistrement

Dès le début le ton est donné, celui d'une plainte douloureuse, pathétique et élégiaque. Le piano égrène des croches inexorablement, ponctuées d'octaves graves annonçant dès le début une fin implacable. Le violon va déployer un thème très expressif, lyrique et tourmenté. Dans cette ambiance règnent des tensions harmoniques : appoggiatures et accords de neuvième. Un épisode central plus optimiste semble embrasser enfin l'espoir, mais l'équilibre est fragile et le poète retrouve sa mélancolie. Un brillant retour de la première partie vient conclure cette œuvre bouleversante.

En faisant des recherches sur l'origine de cette *Élegie*, nous avons découvert que Joséphine et Henry Vieuxtemps avaient alors perdu un enfant à la naissance, François Mathieu (25-12-1847/6-1-1848), il était le filleul du comte Mathieu Wielhorsky

Ma marche funèbre opus 58. D'après le titre, cette œuvre a été écrite par le compositeur pour sa propre mort. C'était lors de son exil à Alger en décembre 1879. Cette marche révèle son angoisse face au terrible constat de sa maladie qui ne lui rendra pas l'usage de son bras. Ici Vieuxtemps est sombre, on comprend sa souffrance.

L'œuvre n'a été éditée qu'en 1882 mais elle a été jouée

le 28 août 1881 lors du retour des cendres du virtuose à Verviers, sa ville natale. L'œuvre était jouée à l'orchestre par La Société d'Harmonie qui l'exécuta le long du cortège funèbre, en tête duquel Eugène Ysaye portait le fameux violon Guarnerius de son maître.

Fantaisie pour voix et violon. Cette œuvre inédite, était écrite avec un accompagnement d'orchestre que nous avons réduit au piano pour cet enregistrement. La singularité de ce duo voix/violon est sûrement influencée par la proximité du compositeur avec les Divas, notamment avec l'une des plus grandes de son siècle : la Malibran, épouse de son maître Charles de Bériot. Elle remplaçait les cours de son époux lors de ses déplacements et imitait vocalement le violon pour corriger les erreurs de son petit élève. La virtuosité de cette cantatrice a laissé une forte impression sur le jeune compositeur. En témoigne son intérêt pour l'écriture vocale qui s'est manifestée entre autres dans cette fantaisie et jusque dans l'écriture d'un opéra.

Dans ce duo, la virtuosité du violon, chère à Vieuxtemps, est appliquée de façon ambitieuse à la partie vocale. La voix est utilisée comme un instrument, sans texte, les lignes très violonistiques font toute l'originalité de ce chant. Cela n'empêche pas Vieuxtemps de laisser également quelques références opératiques, on retrouve par exemple un accompagnement typiquement Bellinien dans la partie « *moderato* », et un élégant bel canto est repris par les deux solistes. La voix et le violon se répondent, se complimentent, l'œuvre comporte plusieurs cadences, parfois improvisées, ce qui en fait une pièce faite sur mesure pour les deux solistes afin qu'ils brillent de toutes leurs qualités.

L'œuvre a été écrite pour la cantatrice Erminia Frezzolini, grande soprano colorature qui excellait dans le répertoire bel canto. Elle est créée le 1er mars 1848 à Saint-Pétersbourg, par la Frezzolini au chant et Vieuxtemps au violon.

Pacôme Léo

Avec nos remerciements à : Fédération Wallonie-Bruxelles Subside Loterie, Ville de Verviers (Belgique), Association Henry Vieuxtemps. Harley Lovegrove apparaît avec l'aimable autorisation de Pearl Acoustics Ltd. Cet enregistrement a été rendu possible grâce au soutien du programme de musique classique Young Belgian Talent • Le violon de Vilmos sur les pistes 1 à 11 est un Giovanni Battista Rogeri (Crémone) 1700, et sur la piste 12 un Jean-Baptiste Vuillaume (Paris) 1828. Les deux violons ont été très généreusement prêtés à Vilmos pour l'enregistrement du CD par Florian Leonhard Fine Violins de Londres. Les instruments ont été joués avec un archet fabriqué et offert à l'Association Henry Vieuxtemps par Gilles Duhaut archetier, à l'occasion du bicentenaire du compositeur en 2020.

Famed for his profoundly Romantic violin concertos, Henry Vieuxtemps revolutionised violin playing in the 19th century. His loyal student Eugène Ysaÿe pointed out that his teacher's work was 'a treasure to be protected at all costs' and 'ought to be known in its entirety'. Vieuxtemps' bicentenary in 2020 provided an ideal opportunity to unearth lost and often unpublished manuscripts passed down through the composer's family. These rediscovered gems include the world premiere of the *Fantasy for Voice, Violin and Orchestra*, presented here in a piano reduction, an amazing work in which the voice, evoking the composer's memories in a wordless vocalise, wraps itself around the notes of the violin.

Henry VIEUXTEMPS (1820–1881)

<p>1 Souvenir d'Amitié, Romance, Op. 8bis (1840s)* 2:33
 Ferenc ERKEL (1810–1893) / Henry VIEUXTEMPS</p> <p>2 Duo brillant en forme de fantaisie sur des airs hongrois (1837) 15:59
 Henry VIEUXTEMPS
 Voix intimes, Six Pensées melodiques, Op. 45 (1875) 26:11</p> <p>3 No. 1. Douleurs 5:00</p> <p>4 No. 2. Espoir 1:42</p> <p>5 No. 3. Foi 4:46</p> <p>6 No. 4. Déception 6:29</p> <p>7 No. 5. Sérénité 2:35</p> <p>8 No. 6. Contemplation 5:26</p> | <p>9 Variations sur la romance en sol majeur de Beethoven (1838) 13:19
 (version for violin and piano, pub. 2021)</p> <p>10 Élégie, Op. 30 (1848) 6:34
 (version for violin and piano)</p> <p>11 Ma marche funèbre, Op. 58 (1879)* 3:48</p> <p>12 Fantaisie pour voix, violon et orchestre (1848) (version for voice, violin and piano, arr. Pacôme Lélío, pub. 2023)* 10:18</p> |
|---|--|

* WORLD PREMIERE RECORDING

Vilmos Csikos, Violin • Olivier Lechardeur, Piano
Manon Lamaison, Soprano 12

Recorded: 17–19 February 2023 at the Auditorium Campra, Conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence, France 1–11 and 5 July 2023 at the Concert Hall, LUCA School of Arts, Campus Lemmens, Leuven, Belgium 12 • Producer: Agnès Briolle-Vieuxtemps • Engineer: Harley Lovegrove • Editor: Stoffel De Laat (Studio C) • Booklet notes: Agnès Briolle-Vieuxtemps, Pacôme Lélío • Publishers: Schubert & Co. 1, Schott's Söhne, Mainz 2, Brandus & Cie 3–8 11, Edition Kunzelmann – editor Olaf Adler 9, J. André 10, Schott Music 12 • Cover: Stained glass by courtesy of the artist, Jean-Marie Péters (vitrailliste de Verviers)