

JAMES EHNES
ANDREW ARMSTRONG
VIOLIN SONATAS
ELGAR • DEBUSSY • RESPIGHI

onyx

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)

VIOLIN SONATA IN G MINOR L.140

- 1 I Allegro vivo 4.41
- 2 II Intermède: Fantasque et léger 4.10
- 3 III Finale: Très animé 4.22

EDWARD ELGAR (1857–1934)

VIOLIN SONATA IN E MINOR OP.82

- 4 I Allegro. Risoluto 8.31
- 5 II Romance. Andante 8.28
- 6 III Allegro non troppo 9.19

OTTORINO RESPIGHI (1879–1936)

VIOLIN SONATA IN B MINOR P.110

- 7 I Moderato 9.30
- 8 II Andante espressivo 9.03
- 9 III Allegro moderato ma energico 7.33

JEAN SIBELIUS (1865–1957)

- 10 **BERCEUSE OP.79/6** 2.44

Total timing 68.56

JAMES EHNES VIOLIN

ANDREW ARMSTRONG PIANO

VIOLIN SONATAS – DEBUSSY, RESPIGHI, ELGAR

Sibelius – Berceuse

James Ehnes (violin) & Andrew Armstrong (piano)

The shadow of death hovers over Debussy's Violin Sonata though you would never guess from its generally genial disposition: in 1915, with his creative urges stifled by the slaughter of the Great War (he wrote barely anything during 1914), Debussy discovered that he had cancer of the rectum, his mother died on 23 March, and his mother-in-law six days later. In the summer of 1915 he and his wife rented a house at Pourville on the Normandy coast and he began to compose again. 'I want to work,' he wrote to his publisher Durand, 'not so much for myself, as to provide a proof, however small, that thirty million Boches can't destroy French thought...'

Among the works produced in this creative outburst were the Sonatas for cello and piano and for flute, viola and harp. These were the first of a planned *Six sonates pour instruments divers, par Claude Debussy – musicien français* (as he now signed himself). The Sonata for violin and piano to which he turned in 1916 was to be the last of these he completed – and indeed his last major work – before his death. Debussy found its composition difficult, finishing the final movement, *Très animé*, in October 1916, four months before completing the two preceding movements – *Allegro vivo* and *Intermède* (marked *Fantastique et léger*). The composer himself with the violinist Gaston Poulet gave the premiere on 5 May 1917 in the Salle Gaveau in aid of the charity Foyer du soldat aveugle. He played the Sonata again in September that year at two concerts in Biarritz, concerts which proved to be his last public performances.

Debussy died aged just 55 on 5 March 1918. Just two days earlier in Bologna, Ottorino Respighi with his old violin teacher Federico Sarti had given the premiere of his new Sonata in B minor. Completed within months of Debussy's, it was composed shortly after *Fontane di Roma*, the first triptych of Respighi's great trilogy of Roman tone poems which shot the composer to international fame, and contemporary with his most popular work, *La Boutique fantasque* (the ballet, based on Rossini's music, written for Diaghilev's Ballets russes).

Respighi had, in fact, written a violin sonata prior to the B minor masterpiece – the Sonata in D minor completed in 1897. The influences of Schumann, maybe Franck and certainly Brahms are readily discernible in this assured student work. Respighi, whose own instruments were the violin, viola and piano, had then gone on to study composition with Giuseppe Martucci and afterwards Rimsky-Korsakov. Yet the B minor Sonata, while naturally more confident and individual, still retains a Brahmsian flavour. Witness the first movement, *Moderato*, with its constantly changing meters and soaring lyrical line which leads to the *Andante espressivo* second movement in E major, rising to a passionate climax. The finale, *Allegro moderato ma energico*, was inspired by the last movement of Brahms's Fourth

Symphony, a passacaglia. Interestingly, instead of a conventional eight bar phrase, the theme is ten bars long. It is repeated eighteen times within the movement through various modulations before a muscular, intense coda brings the work to a conclusion with its final bars (*Largo*) marked *ffff*.

Some five and a half months after the premiere of Respighi's Sonata – on the morning of 20 August 1918 to be precise – Sir Edward Elgar noted laconically, 'Wrote some music'. The music was the preliminary sketch for what was to be his Violin Sonata in E minor op.82. Having produced virtually nothing in the previous twelve months, a sudden burst of energy saw Elgar's three great chamber works – the Sonata, String Quartet op.83 and Piano Quintet op.84 – composed at Brinkwells, his Sussex home, between that August morning and early 1919.

Like the violin sonatas by Debussy and Respighi, Elgar's has three movements (*Allegro*, *Andante*, *Allegro non troppo*) but here, while it has an important and busy part, the piano plays the more traditional role of accompanist than in the French and Italian works. W.H. Reed, who gave the first public performance with Landon Ronald (Aeolian Hall, 21 March 1919) thought that the *Andante*, with its central section anticipating the third movement of the Cello Concerto, was 'utterly unlike anything I have ever heard in chamber or other music: it is most fantastic, and full of subtle touches of great beauty'. Elgar himself described the finale as 'very broad and *soothing* like the last movement of the 11nd Symphy' [sic].

There is nothing in the work to hint of the existence of composers like Bartók and Schoenberg but, as the critic L. Dutton Green wrote of the Sonata, '[it] seems like a protest against the far-fetched devices of the ultra-moderns – it seems to say: See what can be done yet with old forms, the old methods of composing, the old scales: if you only know how to do it your work may yet be new, yet original, yet beautiful.'

Jean Sibelius gained a comprehensive knowledge of the violin, having studied the instrument at Helsinki Conservatory in his youth. The Violin Concerto displays to the full a formidable grasp of the instrument's capabilities, and Sibelius toyed with the idea of a second violin concerto during the period of the sixth and seventh symphonies. However, like the mystical eighth symphony these plans came to nothing. What we do have however, is a wonderful collection of shorter works for violin and piano which unaccountably have remained in relative obscurity. Opus numbers 78 to 81 date from the years of World War I. Finland's communications with the rest of Europe during the conflict were almost cut off, and for Sibelius this period of isolation was one of financial and spiritual hardship. The short works for violin and piano provided a way to make ends meet as Scandinavian publishers were happy to take less challenging fare during this period. The charming *Berceuse* op.79/6, the last of a set of six pieces, is a calm, melancholy lullaby.

Jeremy Nicholas / October 2015

VIOLIONSONATEN – DEBUSSY, RESPIGHI, ELGAR

Sibelius – Berceuse

James Ehnes (Violine) & Andrew Armstrong (Klavier)

Man würde es nie für möglich halten, doch über Debussys allgemein frohgemuter Violinsonate liegt der Hauch des Todes: 1915, seine kreative Schaffenskraft litt unter den Metzereien des Ersten Weltkriegs (1914 hatte er fast gar nichts komponiert), stellte Debussy bei sich Enddarmkrebs fest. Auch starb seine Mutter und sechs Tage darauf die Schwiegermutter. Im Sommer 1915 mietete Debussy mit seiner Frau ein Haus in Pourville an der Küste der Normandie und begann wieder mit dem Komponieren. „Ich will arbeiten“, schrieb er an seinen Verleger Durand, „gar nicht einmal mir selbst zuliebe, sondern weil ich den Beweis erbringen will – mag er auch noch so gering sein –, dass dreißig Millionen Boches es nicht schaffen, den französischen Geist zu zerstören ...“

Unter anderem schuf er in diesem Ausbruch von Kreativität die Sonate für Cello und Klavier sowie die Sonate für Flöte, Bratsche und Harfe. Dies waren die ersten von geplanten *Six sonates pour instruments divers, par Claude Debussy – musicien français* (wie er sich inzwischen selbst bezeichnete). Die Sonate für Violine und Klavier, der er sich 1916 zuwandte, sollte die letzte werden, die er vor seinem Tod vollendete – und tatsächlich auch sein letztes großes Werk überhaupt. Debussy hatte Schwierigkeiten beim Komponieren und stellte den Schlusssatz, *Très animé*, im Oktober 1916 vier Monate vor den beiden vorhergehenden Sätzen fertig – *Allegro vivo* und *Intermède* (mit der Bezeichnung *Fantasque et léger*). Der Komponist selbst gab mit dem Geiger Gaston Poulet am 5. Mai 1917 im Salle Gaveau die Premiere zum Wohle der Hilfsorganisation *Foyer du soldat aveugle*. Im September jenes Jahres spielte er die Sonate noch zwei Mal bei Konzerten in Biarritz, die seine letzten öffentlichen Auftritte werden sollten.

Debussy starb am 5. März 1918 mit nur 55 Jahren. Nur zwei Tage zuvor hatte Ottorino Respighi in Bologna mit seinem alten Geigenlehrer Federico Sarti die Premiere seiner neuen Sonate in h-Moll gegeben. Er vollendete sie einige Monate später als Debussy die seine. Die Entstehungszeit der Sonate lag kurz nach *Fontane di Roma*, dem ersten Triptychon in seiner großartigen Römischen Trilogie mit symphonischen Dichtungen, die ihn mit einem Schlag auf der ganzen Welt berühmt machte, und fiel mit seinem berühmtesten Werk, *La Boutique fantasque*, zusammen (dem Ballett für Sergej Diaghilevs Ballets russes auf der Grundlage von Musik Rossinis).

Eigentlich hatte Respighi vor dem Meisterwerk in h-Moll schon einmal eine Violinsonate komponiert – die Sonate in d-Moll, welche er 1897 vollendete. In dieser souveränen Schülerarbeit fallen schnell verschiedene Einflüsse auf: Schumann, vielleicht Franck und unverkennbar Brahms. Respighi, der selbst Geige, Bratsche und Klavier spielte, studierte später Komposition bei Giuseppe Martucci und hinterher bei Rimskij-Korsakov. Dennoch

enthält die Sonate in h-Moll immer noch Anklänge an Brahms, obwohl sie natürlich selbstbewusster und individueller wirkt. Man betrachte nur einmal den ersten Satz, *Moderato*, mit seinen ständig wechselnden Metren und der aufsteigenden lyrischen Melodielinie, die in den zweiten Satz in E-Dur, *Andante espressivo*, mündet und schließlich eine inbrünstige Klimax erreicht. Das Finale, *Allegro moderato ma energico*, war vom Schlusssatz der vierten Sinfonie von Brahms inspiriert, einer *Passacaglia*. Interessanterweise erstreckt sich das Thema über zehn Takte, anstatt wie eine übliche Phrase über acht. Es kehrt innerhalb des Satzes verschiedentlich moduliert achtzehnmal wieder, bevor eine kraftstrotzende, wuchtige Coda mit ihren Schlusstakten (*Largo*) in der Bezeichnung *ffff* das Werk zu Ende bringt.

Ungefähr fünfeinhalb Monate nach der Premiere von Respighis Sonate – am Morgen des 20. August 1918, um genau zu sein – notierte Sir Edward Elgar lakonisch: „Habe ein bisschen Musik geschrieben“. Diese Musik war der vorläufige Entwurf für seine spätere Violinsonate in e-Moll, op. 82. Nachdem er in den zwölf Monaten zuvor praktisch überhaupt nichts komponiert hatte, entstanden in einem plötzlichen Anfall von Arbeitswut Elgars drei große Kammermusikwerke – die Sonate, das Streichquartett, op. 83 und das Klavierquintett, op. 84 –, die er in Brinkwells, seinem Zuhause in Sussex, zwischen jenem Augustmorgen und dem Frühjahr 1919 komponierte.

Wie die Violinsonaten von Debussy und Respighi besteht auch Elgars Werk aus drei Sätzen (*Allegro*, *Andante* und *Allegro non troppo*). Allerdings tritt hier das Klavier trotz seines regen und bedeutsamen Einsatzes stärker in der traditionellen Rolle des Begleitinstruments in Erscheinung als im Werk des Franzosen und des Italieners. Für W.H. Reed, der zusammen mit Landon Ronald am 21. März 1919 die erste öffentliche Aufführung in der Aeolian Hall spielte, war das *Andante* mit seinem Mittelteil, der den dritten Satz des Cellokonzerts antizipiert, „vollkommen anders als alles, was ich sonst jemals in der Kammermusik oder irgendeiner anderen Musikrichtung gehört habe: Es ist ganz und gar fantastisch, voller Feinheiten von großer Schönheit“. Elgar selbst beschrieb das Finale als „sehr weit gespannt und *wohltuend*, wie der letzte Satz der 11. Symphy [sic]“.

In dem Werk deutet nichts auf die Existenz von Komponisten wie Bartók und Schönberg hin, doch wie der Kritiker L. Dutton Green schrieb, wirkt die Sonate: „[...] wie ein Protest gegen die weit hergeholteten Stilmittel der Ultramodernen – sie scheint zu vermitteln: Seht her, was man mit den alten Formen alles anfangen kann, mit den alten Kompositionsmethoden, den alten Tonleitern: Wenn ihr nur wisst, wie es richtig geht, werden eure Werke dennoch neu, originell und schön sein.“

Jean Sibelius lernte in seiner Jugendzeit während des Studiums am Konservatorium von Helsinki alle Facetten der Geige kennen. In seinem Violinkonzert kommt sein hervorragendes Verständnis der Fähigkeiten dieses Instruments bestens zur Geltung, und er trug sich zur

Entstehungszeit seiner sechsten, septième et huitième Sinfonie mit dem Gedanken eines zweiten Violinkonzerts, obwohl dieses ebenso wie die mystische achte Sinfonie nicht zur Umsetzung gelangte. Was uns jedoch bleibt, ist eine wundervolle Sammlung kleinerer Werke für Geige und Klavier, die unerklärlicherweise weitgehend unbekannt geblieben sind. Seine Werke Nr. 78 bis 81 stammen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Finnland unterhielt während des Konflikts so gut wie keinen Austausch mit den restlichen Ländern Europas, und Sibelius litt in dieser Zeit der Isolation finanziell wie seelisch. Die kurzen Werke für Geige und Klavier halfen ihm, über die Runden zu kommen, da Verleger in Skandinavien zu jener Zeit gerne etwas leichtere Kost annahmen. Die zauberhafte Berceuse, op. 79/6, das letzte Stück einer sechsteiligen Reihe, ist ein ruhiges, melancholisches Schlaflied.

Jeremy Nicholas / October 2015

Übersetzung: Stefanie Schlatt

DEBUSSY, RESPIGHI, ELGAR – SONATES POUR VIOLON

Sibelius – Berceuse

James Ehnes (violon) et Andrew Armstrong (piano)

L'ombre de la mort plane sur la Sonate pour violon de Debussy, bien que son climat généralement cordial ne le laisse guère deviner : en 1915, alors que ses élans créatifs étaient étouffés par le massacre de la Grande Guerre (il n'écrivit presque rien en 1914), Debussy apprit qu'il souffrait d'un cancer du rectum ; sa mère mourut le 23 mars, et sa belle-mère six jours plus tard. Au cours de l'été 1915, il loua avec sa femme une maison à Pourville, sur la côte normande, et se remit à composer. « Je veux travailler, écrit-il à son éditeur, Durand, non pas tant pour moi, que pour donner une preuve, si petite soit-elle, qu'[y] eût-il, 30 millions de Boches, on ne détruit pas la pensée française. »

Dans cet accès de créativité, il écrivit notamment la Sonate pour violoncelle et piano et la Sonate pour flûte, alto et harpe. C'étaient là les deux premières d'une série prévue de *Six sonates pour instruments divers*, par Claude Debussy – *musicien français* (ainsi qu'il signait désormais). La Sonate pour violon et piano qu'il commença en 1916 devait être la dernière de celles-ci à être achevée – et du reste sa dernière œuvre majeure – avant sa mort. La composition en sembla difficile à Debussy, qui termina le dernier mouvement, *Très animé*, en octobre 1916, quatre mois avant d'achever les deux mouvements précédents – *Allegro vivo* et *Intermède* (marqué *Fantastique et léger*). Le compositeur en donna lui-même la création avec le violoniste Gaston Poulet le 5 mai 1917 à la Salle Gaveau, au profit du Foyer du soldat aveugle. Il joua la sonate en septembre de cette année lors de deux concerts à Biarritz, concerts qui se révélèrent ses dernières apparitions publiques.

Debussy mourut le 5 mars 1918, à l'âge de cinquante-cinq ans seulement. Deux jours plus tôt, à Bologne, Ottorino Respighi avait donné la création de sa nouvelle Sonate en *si* mineur

avec son ancien professeur de violon, Federico Sarti. Achevée en l'espace de quelques mois de celle de Debussy, elle fut composée peu de temps après *Fontane di Roma*, premier triptyque de la grande trilogie de poèmes symphoniques romains de Respighi qui propulsèrent le compositeur vers la renommée internationale, et au même moment que son œuvre la plus populaire, *La Boutique fantasque* (ballet fondé sur la musique de Rossini écrit pour les Ballets russes de Diaghilev).

Respighi avait en fait écrit une sonate pour violon avant le chef-d'œuvre en *si* mineur – la Sonate en *ré* mineur, achevée en 1897. Les influences de Schumann, peut-être de Franck, et certainement de Brahms sont aisément discernables dans cette œuvre d'étudiant pleine d'assurance. Respighi, dont les propres instruments étaient le violon, l'alto et le piano, avait ensuite étudié la composition avec Giuseppe Martucci, puis avec Rimski-Korsakov. La Sonate en *si* mineur, tout en étant naturellement plus assurée et plus personnelle, conserve néanmoins encore une saveur brahmsienne. Témoin le premier mouvement, avec sa mesure constamment changeante et sa ligne lyrique aérienne, qui conduit au deuxième mouvement, *Andante espressivo*, en *mi* majeur, s'élevant vers une culmination passionnée. Le finale, *Allegro moderato ma energico*, fut inspiré par le dernier mouvement de la Quatrième Symphonie de Brahms, une passacaille. Fait intéressant : au lieu d'une phrase conventionnelle de huit mesures, le thème compte dix mesures. Il est répété dix-huit fois au sein du mouvement en passant par diverses modulations avant qu'une intense coda musclée n'amène l'œuvre à sa conclusion, avec ses dernières mesures (*Largo*) marquées *ffff*.

Quelque cinq mois et demi après la création de la Sonate de Respighi – le 20 août 1918 au matin, pour être précis – Sir Edward Elgar nota laconiquement : « Écrit un peu de musique ». La musique en question était l'esquisse préliminaire pour ce qui allait devenir sa Sonate pour violon en *mi* mineur op. 82. Après n'avoir presque rien composé au cours des douze mois précédents, Elgar conçut dans un soudain éclat d'énergie trois grandes œuvres de chambre – la Sonate, le Quatuor à cordes op. 83 et le Quintette avec piano op. 84 –, composées à Brinkwells, sa demeure du Sussex, entre cette matinée d'août et le début de 1919.

Comme les sonates pour violon de Debussy et de Respighi, celle d'Elgar comporte trois mouvements (*Allegro*, *Andante*, *Allegro non troppo*) ; mais ici, s'il a une partie importante et active, le piano joue toujours un rôle d'accompagnateur plus traditionnel que dans les œuvres française et italienne. W. H. Reed, qui en donna la création publique avec Landon Ronald (Aeolian Hall, 21 mars 1919), pensait que l'*Andante*, avec sa section centrale préfigurant le troisième mouvement du Concerto pour violoncelle, était « complètement différent de tout ce que j'ai jamais entendu dans une musique de chambre ou autre : il est tout à fait fantastique, et rempli de touches subtiles d'une grande beauté ». Elgar lui-même jugeait le finale « très ample et reconfortant, comme le dernier mouvement de la 2e Symph[on]ie ».

Il n'y a rien dans l'œuvre qui fasse allusion à l'existence de compositeurs comme Bartók et

Schoenberg ; mais, comme l'écrit le critique L. Dutton Green à propos de la Sonate, « [elle] semble protester contre les procédés tirés par les cheveux des ultramodernes – elle semble dire : voyons ce qui peut encore être fait avec les vieilles formes, les vieilles méthodes de composition, les vieilles gammes : si seulement on sait s'y prendre, l'œuvre peut néanmoins être nouvelle, originale, belle. »

Jean Sibelius acquit une profonde connaissance du violon en étudiant l'instrument au Conservatoire d'Helsinki dans sa jeunesse. Son Concerto pour violon révèle pleinement son impressionnante maîtrise des capacités de l'instrument, et il songea à un second concerto pour violon au moment des sixième, septième et huitième symphonies, bien que, comme la mystique huitième, ces projets n'aient abouti à rien. Nous avons en revanche une

merveilleuse collection d'œuvres plus courtes pour violon et piano qui sont inexplicablement restées dans une relative obscurité. Les numéros d'opus 78 à 81 datent des années de la Première Guerre mondiale. Pendant le conflit, les communications de la Finlande avec le reste de l'Europe furent pratiquement coupées, et pour Sibelius cette période d'isolement fut marquée par des difficultés financières et spirituelles. Les œuvres brèves pour violon et piano lui donnaient le moyen de joindre les deux bouts, car les éditeurs scandinaves étaient heureux à cette époque de publier un répertoire moins exigeant. La charmante Berceuse op. 79 n° 6, dernière d'un recueil de six pièces, est une page calme, et mélancolique.

Jeremy Nicholas / octobre 2015

Traduction : Dennis Collins

The artists would like to thank Darwin Shen for his generous help and support of this recording

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Producer: Simon Kiln, Abbey Road Studios

Sound engineer: Arne Akselberg, Abbey Road Studios

Recording location: Potton Hall, Suffolk, UK, 2–4 June 2015, 5 December 2015 (Sibelius)

Cover photo: Benjamin Ealovega

Design: Jeremy Tilston for WLP Ltd

www.onyxclassics.com

www.jamesehnes.com

www.andrewarmstrong.com

 ONYX

Also available on ONYX

ONYX 4141
Franck & Strauss: Violin Sonatas
James Ehnes, Andrew Armstrong

ONYX 4060
Mendelssohn: Violin Concerto & Octet*
James Ehnes
Philharmonia, Seattle Chamber Music Society*

ONYX 4176
Tchaikovsky: Violin Concerto, etc
James Ehnes
Sydney Symphony

ONYX 4134
Vivaldi: The Four Seasons
Leclair: 'Tambourin' Sonata
Tartini: 'The Devil's Trill'

www.onyxclassics.com

ONYX 4159