

GENUIN

Virtuoso Violin Works

by P. Vladiguerov, N. Paganini, F. Kreisler,
E. Ysaÿe, M. de Falla, H. W. Ernst,
N. Rimsky-Korsakov and P. de Sarasate

Elina Rubio, Violin
Graham Jackson, Piano

Pancho Vladiguerov (1899–1978)

- 01 Song from Bulgarian Suite, [05'32]
Op. 21 No. 2

Niccolò Paganini (1782–1840)

- 02 I Palpiti, Op. 13 [11'02]
(Arrangement by Fritz Kreisler)

Fritz Kreisler (1875–1962)

- 03 Recitativo and Scherzo-Caprice [05'08]
for Solo Violin, Op. 6

Eugène Ysaÿe (1858–1931)

Sonates pour Violon Seul, Op. 27

- 04 Sonate No. 3—Ballade [06'48]

Manuel de Falla (1876–1946)

from La Vida Breve

- 05 Spanish Dance No. 1 [03'30]

Heinrich Wilhelm Ernst (1814–1865)

from Six Studies for Solo Violin:

“The Last Rose Of Summer”

- 06 Introduction: Moderato [01'20]

- 07 Tema [01'11]

- 08 Variation 1 [00'51]

- 09 Variation 2 [01'41]

- 10 Variation 3 [00'55]

- 11 Variation 4: Poco più vivo [01'18]

- 12 Finale [02'49]

- 13 Der Erlkönig—Grand Caprice [05'09]
for Solo Violin, Op. 26

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908)

- 14 The Golden Cockerel Fantasy [08'14]

Pablo de Sarasate (1844–1908)

Carmen Concert Fantasy, Op. 25

- 15 Introduction. Allegro moderato [02'56]

- 16 Moderato [02'14]

- 17 Lento assai [02'32]

- 18 Allegro moderato [01'49]

- 19 Moderato [02'26]

- Total Time [67'36]

The 18th and 19th centuries were the golden age of virtuoso musicians. Music-making did not only take place among connoisseurs and music-lovers but also had to be heard in larger concert halls to achieve their greatest impact. It was

a professor of piano and chamber music until 1960. Vladiguero's *Canción* for violin and piano not only includes technically demanding passages but also reveals the influence of Late Romantic and New Music, a style of music

Virtuoso Violin Works

usually violinists who advanced the art of virtuoso instrumental playing with their own compositions. Niccolò Paganini (1782–1840) is a paragon of virtuoso violin playing. He gained prominence as a celebrated star on the music scene and triggered tremendous approval of his art comparable with that of today's pop stars.

Of Bulgarian parentage, Pancho Vladiguero (1899–1978) was born in Zurich and began taking composition and piano lessons in Berlin from an early age. In 1932 he returned to Sofia as

which would have been de rigueur for a musician who completed his training at Berlin's schools for composition.

Fritz Kreisler (1875–1962) marks the final chapter in the series of great 19th-century violinists who also composed works they performed themselves. In the case of *I Palpiti* the work is an arrangement for violin and piano by Niccolò Paganini entitled *Introduction and Variations* on a Theme from "Di tanti Palpiti" from Gioachino Rossini's opera *Tancredi*. The arrangement retains the original "diction" of a vir-

tuoso Paganini variation cycle rooted in the tradition of improvising on such highly popular operatic melodies at public concerts.

The *Recitative and Scherzo for Violin Solo, Op. 6*, was composed by Kreisler in around 1910 for the Belgian violin virtuoso Eugène Ysaÿe, who is also represented on this CD. In this piece, at least in the recitative, Kreisler chooses a path different from the style he is “actually” known for, with speech-like gestures, triller runs, and unusual harmonic writing unusual in part for the period figuring most prominently in this work.

Numbering among his best-known works, Belgian composer and violin virtuoso Eugène Ysaÿe (1858–1931) composed his *Six Sonatas for Solo Violin, Op. 27*, in 1924. Dedicated to the Romanian violinist Georges Enesco, *Sonata No. 3* emphasizes the combination of a slow and recitative-like introduction (“Ballade”) not untypical for the genre, with a fast-paced and highly demanding section which is, however, stripped of all grandstanding or displays of technical ability. This third sonata is a solo

violin work which along with all the dazzling technical challenges also possesses in at least equal proportion lyrical expressiveness which is undeniably influenced by 20th-century music.

Manuel de Falla’s (1876–1946) *Spanish Dance* is from the opera *La vida breve* (The Brief Life) and was an interlude between Acts I and II. One of his most popular pieces, *Spanish Dance* exists in numerous arrangements. The work is captivating because of its folkloristic atmosphere which never resorts to shallow clichés.

When he was only ten years old, Heinrich Wilhelm Ernst (1814–1865) met Paganini in Vienna, who immediately recognized the boy’s talent. Ernst was himself so impressed by the playing of Paganini that he – and he was not the first nor would he be the last to do so – attempted not only to equal Paganini but to even outdo the Italian. *Etude No. 6*, “The Final Rose” from his *Six Polyphonic Etudes*, each of which is dedicated to a famous contemporary violinist, is the concluding and best-known work in the cycle and includes an Introduction as well as Theme and

Four Variations on the Irish folk tune “The Last Rose of Summer.” Overall the piece is strongly reminiscent of Paganini’s variation compositions.

The truly most popular work by Ernst is, however, an arrangement of Franz Schubert’s famous song “Erlkönig” (based on the poem by Goethe) for violin solo. In this arrangement Ernst not only successfully captures the repeated octaves and additional voices of the original piano accompaniment but also gives the various vocal “roles” (the child, the father, the Erlking) different tonal shadings on the solo violin.

The American composer and violinist Efrem Zimbalist (1889–1985) arranged themes from Nikolai Rimsky-Korsakov’s (1844–1908) final opera, *The Golden Cockerel*, creating a series of bravura pieces typical of the genre. Zimbalist even knew Rimsky-Korsakov personally because as a twelve-year-old he was already attending the St. Petersburg Conservatory where Rimsky-Korsakov had been one of his teachers.

Spanish virtuoso violinist and composer Pablo de Sarasate’s (1844–1908) *Carmen Fantasy, Op. 25*, for violin

and orchestra (1883) recorded here in the version with piano accompaniment is an arrangement of the most popular themes from Georges Bizet’s well-known opera. Sarasate successfully created arrangements which can stand on their own as genuinely virtuoso and highly effective concert and character studies for the violin. Very little still reminds listeners that this work was originally part of an opera, so uniquely violinistic are Sarasate’s arrangements.

Prof. Dr. Manuel Gervink

The musicians

Biographical notes

Born in Elche, Spain in 1996, Elina Rubio Pentcheva, received early instruction on the violin from her mother Tania Pentcheva Boneva, and later studied with Roberto Valdés. When only nine years old, she won the San Andreu de la Barca Competition in Barcelona as well as the Hopes, Talents, Masters Competition in Dobrich, Bulgaria. She subsequently won the 2010 Szymon Goldberg International Competition in Meissen, Germany and First Prize at the International Music Competition in Benidorm, Spain as well as Third Prize at the Vasko Abajiev Competition in Sofia, Bulgaria. After attending several international master classes, since 2010 Elina Rubio has been enrolled as Saxony's youngest student at Dresden's "Carl Maria von Weber" Hochschule für Musik with Prof. Igor Malinovsky. In 2012 she received a two-year scholarship grant from the Kammermusik am Hochrhein, Gailingen to pursue her studies in Dresden as well as record her debut CD for GENUIN classics. Elina Rubio can already

look back on a successful start to her career on the concert podium with many performances in various countries as a soloist in chamber recitals and symphonic concerts, including a performance with the Orquestra de la Comunitat Valenciana at the Palau de les Arts Reina Sofia. Elina Rubio performs on an 1863 Jean Baptiste Vuillaume violin generously loaned to her by the Maggini Foundation in Switzerland. This loan was made possible by Christina Göthel-Kartini.

Graham Jackson studied at the Guildhall School in London. In 1985 he was awarded a scholarship to study at the Franz Liszt Academy where he pursued further studies in piano and chamber music with Peter Solymos and Ferenc Rados. Graham Jackson has lived in Madrid since 1990 where he pursues a career as a teacher and pianist. He has appeared in concert as a soloist at the most important music centers in Spain. In addition, he has gone on concert tours of Poland, Russia, Portugal, Germany, Hungary, and Jamaica. Graham Jackson is a faculty member of the Real Conservatorio Superior in Madrid.

Das 18./19. Jahrhundert war das Zeitalter der Virtuosen. Musik erklang nicht mehr nur in Kenner- und Liebhaberkreisen, sondern musste ihre Wirkung auch in größeren Konzertsälen entfalten. Es waren zumeist Geiger, die mit ihren eigenen Kompositionen die instrumentale

Vladiguerovs *Canción* für Violine und Klavier zeigt neben ihren technischen Ansprüchen auch den Einfluss der spätromantischen bzw. frühen Neuen Musik, einer musikalischen Stilistik, die seiner Ausbildung in Berlin und den dortigen Kompositionsschulen verpflichtet ist.

Virtuose Violinmusik

Virtuosität auf besonderer Weise vorantrieben. Niccolò Paganini (1782–1840) stellte den Höhepunkt geigerischen Virtuositums dar. Er stieg zu einem gefeierten Star der Musikszene auf und entfachte Begeisterungstürme wie in heutiger Zeit Popstars.

Der bulgarischstämmige, in Zürich geborene Pancho Vladiguerov (1899–1978) studierte schon früh Komposition und Klavier in Berlin. 1932 kehrte er nach Sofia zurück und lehrte dort als Professor für Klavier und Kammermusik bis 1960.

Fritz Kreisler (1875–1962) beschließt die Reihe der bedeutenden Geiger des 19. Jahrhunderts, die ebenfalls für ihren eigenen Bedarf komponiert haben. Im Fall von *I Palpiti* handelt es sich um das Arrangement *Introduktion und Variationen* über „Di tanti Palpiti“ aus Gioachino Rossinis Oper *Tancredi* von Niccolò Paganini für Violine und Klavier. Die Bearbeitung erhält die originale „Diktion“ des Paganinischen Virtuosenwerks eines Variationszyklus, der seinerseits wiederum in der Tradition steht, nach der bei öffentli-

chen Konzerten über derartige populäre Themen aus Opern improvisiert wurde.

Die *Caprice Recitativo und Scherzo für Violine solo op. 6* schrieb Kreisler um 1910 für den belgischen Violinvirtuosen Eugène Ysaÿe, der auch mit einem Werk in dieser Einspielung vertreten ist. Hier entfernt sich Kreisler zumindest im Recitativo von dem Stil, für den er bekannt ist: Sprachähnliche Gesten, Trillerketten und eine auch für die damalige Zeit teilweise ungewöhnliche Harmonik kennzeichnen dieses Werk.

Der belgische Komponist und Violinvirtuose Eugène Ysaÿe (1858–1931) komponierte 1924 seinen Zyklus von *Sechs Solosonaten für Violine op. 27*, der zu seinen bekanntesten Werken gehört. Die dem rumänischen Geiger Georges Enesco gewidmete *dritte Sonate* exponiert die für das Genre nicht untypische Kombination einer langsamen, sprachhaft gehaltenen Introduction („Ballade“) mit einem lebhaften und technisch hoch anspruchsvollen schnelleren Teil, bei dem jedoch die Virtuosität sämtlicher äußerlichen Zurschaustellung technischer Fertigkeiten entkleidet ist. Die dritte Sonate ist ein Werk für Violine solo, das neben allen

stupenden technischen Herausforderungen ein mindestens ebenso großes Maß an lyrischer Expressivität zur Darstellung bringt, die ihrerseits die Beeinflussung durch die Musik des 20. Jahrhunderts nicht verleugnet.

Der *Spanische Tanz* entstammt Manuel de Fallas (1876–1946) Oper *La vida breve* (Das kurze Leben), wo er die Funktion einer Zwischenaktmusik zwischen erstem und zweitem Akt hat. Es ist eines der bekanntesten Stücke de Fallas, wurde entsprechend vielfach bearbeitet und besticht durch seine folkloristische Attitüde, die jedoch niemals zum platten Klischee gerät.

Heinrich Wilhelm Ernst (1814–1865) begegnete Paganini bereits mit zehn Jahren in Wien, der dessen Talent sofort erkannte. Ernst wiederum war von Paganinis Spiel offenbar so beeindruckt, dass er – da war er nicht der Erste und sollte auch nicht der Einzige bleiben – danach trachtete, es Paganini nicht nur gleichzutun, sondern ihn auch noch zu übertreffen. Die *Etüde Nr. 6 „Die letzte Rose“* aus den *Sechs mehrstimmigen Etüden*, von denen jede jeweils einem berühmten Geiger der Zeit gewidmet ist,

ist das letzte und bekannteste Werk des Zyklus' und umfasst eine Introduction, Thema und vier Variationen über das irische Volkslied „The last rose of summer“. Es erinnert insgesamt stark an Paganinis Variationswerke.

Ernsts wirklich populärstes Werk ist hingegen ohne Zweifel seine Bearbeitung von Franz Schuberts berühmtem frühen Lied *Erkönig* (nach Goethe) für Violine solo. Hier gelingt es ihm, nicht nur die repetierten Oktaven und zusätzlichen Stimmen der originalen Klavierbegleitung wiederzugeben, sondern zusätzlich noch die verschiedenen Gesangs-„Rollen“ (Kind, Vater, Erkönig) in unterschiedlicher klangfarblicher Differenzierung auf die solistisch agierende Violine zu übertragen.

Der amerikanische Komponist und Geiger Efrem Zimbalist (1889–1985) bearbeitete Themen aus Nikolai Rimski-Korsakows (1844–1908) letzter Oper *Der goldene Hahn* zu einem genretypischen Reigen einzelner Bravourstücke. Zimbalist hatte Rimski-Korsakow selbst noch gekannt, da er bereits im Alter von zwölf Jahren Schüler des Petersburger Konservatoriums geworden war, wo

Rimskij-Korsakow zu seinen Lehrern gehörte.

In seiner *Carmen-Fantasie für Violine und Orchester op. 25* (1883), die hier in der Fassung mit Klavierbegleitung zu hören ist, arrangiert der spanische Violinvirtuose und Komponist Pablo de Sarasate (1844–1908) die populärsten Themen aus Georges Bizets erfolgreicher Oper, wobei es ihm gleichzeitig gelang, diese Arrangements als genuin virtuose und wirkungsvolle Konzert- und Charakterstudien für die Geige umzuarbeiten. Nur noch wenig erinnert überhaupt daran, dass es sich bei diesem Werk ursprünglich einmal um eine Oper gehandelt hat, so violinspezifisch ist Sarasate diese Umarbeitung gelungen.

Prof. Dr. Manuel Gervink

Die Künstler

Biografische Anmerkungen

Elina Rubio Pentcheva, 1996 in Elche (Spanien) geboren, erhielt ihren ersten Violinunterricht von ihrer Mutter Tania Pentcheva Boneva, später bei Roberto Valdés. Bereits im Alter von neun Jahren gewann sie den Violinwettbewerb „San Andreu de la Barca“, Barcelona (Spanien) sowie den Internationalen Wettbewerb „Hoffnungen, Talente, Meister“, Dobrich (Bulgarien). Im Jahr 2010 den Szymon-Goldberg-Award, Meißen (Deutschland) und 2011 den 1. Preis beim Internationalen Violinwettbewerb in Benidorm (Spanien) sowie den 3. Preis bei „Vasko Abajiev“, Sofia (Bulgarien). Nach dem Besuch verschiedener Internationaler Meisterkurse, studiert Elina Rubio seit 2010 als jüngste Studentin Sachsens an der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ bei Prof. Igor Malinovsky. 2012 erhielt sie von der „Kammermusik am Hochrhein“, Gailingen ein zweijähriges Stipendium für ihre fortführenden Studien in Dresden sowie ihre Debüt-CD bei GENUIN classics. Mit inzwischen zahlreichen Auftritten in ver-

schiedenen Ländern als Solistin in Kammermusik- und Orchesterkonzerten, u.a. mit dem Orchester des „Palau les Arts“ Valencia kann Elina Rubio bereits auf eine erfolgreiche Konzerterfahrung zurückblicken. Elina Rubio spielt eine Violine von J. B. Vuillaume (1863) der „Maggini-Stiftung“ (Schweiz), ermöglicht durch Christina Göthel-Kartini.

Graham Jackson studierte an der Guildhall School in London. 1985 ermöglichte ihm ein Stipendium seine Studien an der „Franz Liszt Academy“ fortzusetzen, die er bei Peter Solymos und Ferenc Rados in Klavier und Kammermusik weiterführte. Seit 1990 lebt Graham Jackson in Madrid. Dort ist er als Lehrer und Pianist tätig. In Spanien ist er als Solist in den bedeutendsten Musikzentren aufgetreten. Es folgten Konzerte in verschiedenen Ländern wie Polen, Russland, Portugal, Deutschland, Ungarn und Jamaica. Zur Zeit unterrichtet Graham Jackson an dem „Real Conservatorio Superior“ in Madrid.

Producer/Tonmeister: Christopher Tarnow
Editing: Martin Rust, Christopher Tarnow

Recording Location:

Konzertsaal der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden, Germany

Date: April 2, 6–8, 2012

Piano: Steinway D

Piano Tuner: Gerd Gebler

English Translation: Matthew Harris, Ibiza

Booklet Editing: Johanna Brause, Leipzig

Photography: Lars Neumann, Dresden

Graphic Design: Thorsten Stapel, Münster

"KAMMERMUSIK AM HOCHRHEIN"

Foundation Chairman: Anna Kartini