

SPOHR

Violin Duets • 1

Jameson Cooper and
James Dickenson,
Violins

Louis Spohr (1784–1859)

Violin Duets • 1

Louis Spohr was born on 5 April 1784 in Brunswick (Braunschweig) and spent his early years in the little town of Seesen in the Harz mountains, where his father was a doctor. It was in Seesen that he received his early violin tuition and wrote his first pieces. In 1797, having overcome his family's opposition to him becoming a professional musician, the 13-year-old Spohr returned to Brunswick alone to continue his violin studies with court musicians Gottfried Kunisch and Charles Maucourt and to take theory lessons with Karl August Hartung. His efforts were crowned with such success that little more than a year later, in 1799, Duke Karl Wilhelm Ferdinand of Brunswick gave him a position in his court orchestra. The Duke also paid for Spohr to accompany the violinist Franz Eck as a pupil on a tour to St Petersburg in 1802–03 to complete his training as a violinist.

In 1804 Spohr made his first independent concert tour of Germany, gaining a reputation as one of the country's leading violinists, and in 1805 he was invited to lead the court orchestra in Gotha. In 1813 Spohr moved to Vienna as Kapellmeister at the Theater an der Wien, but left again in 1815 to undertake an extended tour of Italy. From 1817 he spent a year as director of opera at the municipal theatre in Frankfurt am Main. A journey to London in 1820 to give concerts there established his reputation in Britain.

In January 1822, Spohr accepted the position of Kapellmeister at the court in Kassel, remaining there until 1857. Whereas he had been considered the leading German violin virtuoso until his appointment, his appearances as a violinist now became increasingly rare and were mostly confined to Kassel. Instead, he was now setting standards as a conductor. He continued to perform chamber music in the salons of families with whom he was on friendly terms until he broke his left arm in 1857 and it failed to heal properly. Spohr died on 22 October 1859 in Kassel.

Spohr's *Violin Duets*, WoO 21 are not only his earliest surviving compositions, having been written in Seesen

when he was about 12 years old, they are also the earliest pieces he mentions in his autobiography *Lebenserinnerungen*: 'They were duets for two violins, which I performed at music evenings with my teacher, to my parents' considerable astonishment.'

The *Violin Duets*, Op. 3 and Op. 9 (1805 and 1807 respectively) were among the earliest pieces to be published by Spohr. He added another set, Op. 39, in 1816. However, these pieces were extremely difficult for amateurs to perform and didn't sell as well as had been hoped. In a letter dated 28 June 1823, Spohr therefore promised his publisher, Carl Friedrich Peters: 'As soon as I have put together a few new things for an autumn tour, I'll try my hand at some *easy* duets. It's very unlikely that I'll not be able to manage something simple for once!' Peters was clearly sceptical about this pronouncement and wrote to Spohr again almost a year later on 4 June 1824: 'My thanks to your dear wife for nagging you to compose a set of duets, but for goodness' sake don't make them so hideously difficult, otherwise we'll miss the mark again and the duets won't be fit for my purpose.' Several more months elapsed before Spohr sent the *Violin Duets*, Op. 67 to his publisher on Christmas Eve, 1824. At present, we have no indication from Peters as to whether Spohr's writing was easy enough on this occasion. However, the sole contemporary review writes approvingly: 'Spohr's violin duets assuredly occupy an important place among his works. They combine musical interest and brilliant writing for the instruments to a greater degree than those of other composers for the violin. Given that these new duets add to the aforementioned virtues that of ease of execution, they will be all the more welcome to the music-buying public.'

The same review considers the Op. 67, No. 1 duet to be characterised by an overarching 'grace and tenderness'. This duet is focussed on the first movement, which is significantly longer than the second and third movements combined. As often in Spohr's writing, modulation begins immediately after the exposition of the

main theme; he is at one and the same time structuring the movement and paving the way for fresh musical ideas. The first violin accordingly introduces the second subject on the back of an unaccompanied rising chromatic figure in the second violin.

Spohr links the two ensuing short movements so that they balance the first. Not only does the first violin carry over its last note of the *Andante* second movement as the first note of the third (*Rondo vivace*), but shortly before the end of the movement, Spohr repeats the first eight bars of the *Andante* as one of the episodes in the *Rondo*. Finally, the *Rondo* begins not in its home key of A major, but in C major. This again reinforces the impression that the A major slow movement constitutes a short introduction to the *Rondo*.

Whereas the two themes in the first movement of No. 1 are very similar to each other, Spohr differentiates the themes in No. 2. The first subject has an incisive, dotted rhythm, whereas long, held notes predominate in the second subject. Spohr further points up the difference by having the first subject played in octaves by the two violins, whereas the use of double-stopping yields four-part writing for the second subject.

Spohr also exploits the contrast between a full sound and a leaner tone to structure the slow movement. He begins quietly, with double-stopping in both parts, which rarely crescendo out of the prevailing *piano* to a *forte*. There follows a high-lying melody, played *forte* and accompanied by broken chords in the other part, before the two instruments exchange roles and then at length the movement returns to its subdued opening.

The concluding *Rondo* is, according to a contemporary review, 'among the most genial and cheerful things Spohr has written'. And indeed, not only does the main theme bounce cheerily through the movement in a dotted rhythm, but one of the secondary themes also combines dotted notes with suspended seconds.

While No. 2 comprises the traditional three movements, fast–slow–fast, and Spohr links the slow movement to the *Rondo* in duet No. 1, No. 3 genuinely

consists of only two movements. The first opens dramatically and *forte* with a thrice-repeated dotted motif, starting on a fairly high note. This is followed by a quiet, mollifying *cantabile* line before the impassioned opening is repeated. Following a few bars of passagework, the two contrasting elements of the theme are combined in a melody played by each violin in turn, enriched with the chromatic overtones typical of Spohr's writing. This is followed by a second theme whose repeated semiquaver figures sound like a folk dance. A brief development section again juxtaposes the two variants of the first theme, before the more melodic version appears to emerge victorious at the beginning of the recapitulation. The rough secondary theme is repeated by way of contrast, then after some more passagework, the movement ends majestically with the first of the two variants of the main theme, played in the major.

The second movement introduces a minuet theme – a movement form that was by then already a little outmoded. Spohr gives us five variations in what is one of the few theme-and-variations movements in his *œuvre*.

Spohr composed the Op. 67 duets at a time when his individual style was fully developed. By contrast, it is easy to discern that the *Duet*, WoO 21, No. 3 was written by a 12-year-old who had not yet had any lessons in music theory. All three movements have beautiful melodic ideas, but their movement is stilted. Moreover, there are audible compositional errors that are readily discernible even by an inexperienced listener. Or, as Spohr put it in his *Lebenserinnerungen*: 'The duets my father carefully preserved may be childish and incorrect, but they do nevertheless have a form and a flowing melody line.' This makes these three movements ideally suited to highlight just how much Spohr had developed as a composer by the time he wrote his Op. 67 duets.

Karl Traugott Goldbach

Translation: Susan Baxter

Louis Spohr (1784–1859)

Violinduos • 1

Am 5. April 1784 in Braunschweig geboren, wuchs Louis Spohr zunächst in der Kleinstadt Seesen im Harz auf, wo sein Vater als Arzt tätig war. In Seesen erhielt er auch seinen ersten Violinunterricht und verfasste seine ersten Kompositionen. Nachdem Spohr seiner Familie gegenüber durchgesetzt hatte, dass er Berufsmusiker werden wollte, kehrte der 13jährige 1797 alleine nach Braunschweig zurück, um dort bei den Hofmusikern Gottfried Kunisch und Charles Maucourt weiteren Violin-, bei Karl August Hartung Theorie-Unterricht zu nehmen. Damit war er so erfolgreich, dass ihn der Braunschweiger Herzog Carl Wilhelm Ferdinand bereits wenig mehr als ein Jahr später 1799 in seine Hofkapelle aufnahm. Der Herzog ermöglichte es Spohr auch mit einem Stipendium 1802/03 den Violinisten Franz Eck nach St. Petersburg zu begleiten und auf einer Konzertreise bei ihm sein Violinstudium zu beenden. 1804 unternahm Spohr seine erste eigene Konzertreise durch Deutschland, die seinen Ruf als einer der führenden Geiger in Deutschland begründete. 1805 erhielt er den Ruf, in Gotha die Hofkapelle zu leiten. 1813 wechselte Spohr nach Wien als Kapellmeister des Theaters an der Wien, das er jedoch 1815 wieder verließ, um auf eine ausgedehnte Tournee durch Italien zu gehen. Ab 1817 war er für ein Jahr Dirigent der Oper am Stadttheater in Frankfurt am Main. Seine Konzertreise nach London 1820 begründete seinen Ruhm in Großbritannien. Im Januar 1822 trat er seine Stelle als Hofkapellmeister in Kassel an, die er bis 1857 bekleidete. Während Spohr bis zu seinem Engagement in Kassel als der führende deutsche Virtuose auf seinem Instrument galt, trat Spohr nun immer seltener in der Öffentlichkeit als Geiger auf und dann meistens in Kassel. Stattdessen setzte nun aber als Dirigent Maßstäbe. In den Salons befremdet Familien führte er weiterhin Kammermusik auf, bis er sich 1857 den linken Arm brach, der nicht mehr richtig verheilte. Spohr starb am 22. Oktober 1859 in Kassel.

Spohrs Violinduos Wo 21 sind nicht nur seine frühesten erhaltenen Kompositionen, die er als etwa zwölfjähriger um 1796 in Seesen schrieb. Sie sind auch die frühesten Kompositionen, die Spohr in seinen *Lebens-*

erinnerungen erwähnt: „Es waren Duette für zwei Violinen, die ich mit meinem Lehrer in den Abendmusikpartien vortrug und damit die Eltern im höchsten Grade überraschte“.

Zu Spohrs frühesten Publikationen gehörten ebenfalls Violinduos, op. 3 (1805) und op. 9 (1807), denen Spohr 1816 noch op. 39 hinzufügte. Diese Kompositionen waren jedoch für Liebhaber sehr schwer auszuführen und verkauften sich daher nicht so gut wie erhofft. In einem Brief vom 28. Juni 1823 versprach Spohr seinem Verleger Carl Friedrich Peters daher: „Sobald ich mir einige neue Sachen zu einer Herbstreise gemacht haben werde, will ich mich einmal an *leichten* Duetten versuchen. Es müßte doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich nicht auch einmal etwas leichtes zu Stande bringen sollte!“ Peters traut dieser Ankündigung offensichtlich nicht und ermahnte den Komponisten fast ein Jahr später am 4. Juni 1824 erneut: „Ihrer lieben Frau meinen schönen Dank, daß sie Sie zur Composition eines Heftes Duetten angehalten hat, machen Sie solche nur nicht so grausam schwer, denn sonst schießen wir wieder neben den Zweck zu welchem ich die Duetten haben will.“ Es dauerte noch einige Monate, bis Spohr seine Violinduos op. 67 am Heiligabend 1824 an seinen Verleger absendete. Von Peters selbst ist derzeit keine Äußerung bekannt, ob Spohr dieses Mal leicht genug geschrieben habe. Die einzige zeitgenössische Rezension hebt aber lobend hervor: „Unter Spohrs Werken nehmen seine Violinduette gewiß einen hohen Rang ein. Sie verbinden, mehr als die der meisten Violin-Komponisten, musikalisches Interesse mit glänzender Behandlung der Instrumente. Da nun diese neuen Duette neben jenen Vorzügen noch den der leichteren Ausführbarkeit besitzen, so werden sie gewiss dem musikalischen Publikum um so willkommener sein.“

Dieser Rezension zufolge zeichnet sich das erste Duo durch „Anmut und Zärtlichkeit aus, die über das ganze verbreitet wird. Der Schwerpunkt dieses ersten Duos liegt offensichtlich auf dem Kopfsatz, der deutlich länger ist, als die beiden folgenden Sätze zusammen. Wie häufig bei Spohr, beginnen gleich nach Vorstellung des

Hauptthemas harmonische Modulationen. Gleichzeitig gliedert der Komponist diesen Satz und bereitet neue musikalische Gedanken deutlich vor. So leitet die erste Violine die Vorstellung des Seitenthemas durch eine von der zweiten Violine unbegleiteten chromatischen Aufwärtsbewegung ein.

Damit die beiden folgenden kurzen Sätze ein Gegengewicht zum Kopfsatz bilden, verbindet Spohr sie miteinander. Nicht nur hält die erste Violine ihren letzten Ton aus dem zweiten Satz (Andante) zum ersten Ton des dritten Satz (Rondo vivace) hinüber, kurz vor Ende des dritten Satzes wiederholt Spohr auch noch einmal die ersten acht Takte des Andante als Episode innerhalb des Rondos. Schließlich beginnt das Rondo nicht in seiner Grundtonart A-Dur, sondern in C-Dur. Dies unterstreicht noch einmal den Eindruck, dass der langsame Satz in A-Dur eine langsame Einleitung für das Rondo darstellt.

Während die beiden Themen im Kopfsatz des ersten Duos einander sehr ähnlich sind, differenziert Spohr die Themen im zweiten Duo: das Hauptthema hat einen prägnant punktierten Rhythmus, dagegen herrschen im Seitenthema lange Noten vor. Spohr verstärkt die Unterschiede noch, indem er das Hauptthema zunächst von beiden Violinen in Oktaven vortragen lässt, wogegen das Seitenthema im durch Doppelgriffe realisierten vierstimmigen Satz steht.

Den Gegensatz zwischen voll- und geringstimmigen Klang nutzt Spohr auch für die Gliederung des langsamen Satz'. Er beginnt verhalten mit Doppelgriffen in beiden Stimmen, die sich nur selten aus dem piano zum forte steigern. Es folgt im forte eine Melodie in hoher Lage, die von der anderen Stimme mit Akkordbrechungen begleitet wird, worauf die beiden Stimmen ihre Aufgaben tauschen. Schließlich kehrt der Satz wieder zum verhaltenen Beginn zurück.

Das abschließende Rondo gehört einer zeitgenössischen Rezension zufolge „zu dem Freundlichsten und Muntersten, was Spohr geschrieben hat“. Tatsächlich springt nicht nur das Hauptthema in einem punktierten Rhythmus fröhlich durch den Satz, sondern auch eins der Seitenthemen kombiniert punktierte Noten mit Vorhaltesekunden.

Während das zweite Duo von op. 67 traditionell aus

drei Sätzen in der Folge schnell-langsam-schnell besteht und Spohr im ersten Duo den langsamen Satz und den Rondo-Satz eng miteinander verbindet, hat das dritte Duo wirklich nur zwei Sätze. Der erste Satz hebt dramatisch und laut mit einem dreimal auf höherer Tonstufe einsetzenden punktierten Motiv ein, worauf beschwichtigend und leise eine kantabile Linie einsetzt. Noch einmal erklingt der erregte Beginn. Die beiden gegensätzlichen Elemente des Themas verbinden sich nach einigen Takten Passagenwerk in einer mit für Spohr typischen chromatischen Zwischen tönen angereicherten Melodie, welche die beiden Violinen abwechselnd vortragen. Daran schließt sich das Seitenthema an, das in seinen Sechzehntelwiederholungen den Eindruck eines Volkstanz' hervorruft. Die knappe Durchführung stellt noch einmal die beiden Varianten des ersten Themas nebeneinander, bevor zu Beginn der Reprise die melodiöse Fassung den Sieg davon zu tragen scheint. Im Kontrast hierzu erklingt wieder das ruppige Seitenthema. Nach weiterem Passagenwerk schließt der Satz majestatisch mit der ersten, nun aber nach Dur gewendeten Variante des Hauptthemas.

Der zweite Satz stellt ein Menuett-Thema vor, einen zu dieser Zeit bereits etwas veralteten Satztyp. Dieses Thema variiert Spohr fünf Mal. Damit liegt hier einer der wenigen Variationssätze in Spohrs gesamten Werk vor.

Die Duos op. 67 hat Spohr zu einer Zeit komponiert, als sein Personalstil voll ausgebildet war. Indessen ist dem Duo Wo 21.3 deutlich anzuhören, dass es aus der Feder eines Zwölfjährigen stammt, der zu diesem Zeitpunkt noch keinen Unterricht für Musiktheorie genossen hatte. Alle drei Sätze haben schöne melodische Gedanken, bleiben in ihrer Bewegung jedoch immer wieder stehen. Zudem sind auch für den ungeübten Hörer zahlreiche Satzfehler deutlich hörbar. Oder wie Spohr es selbst in seinen *Lebenserinnerungen* formulierte: „Die Duetten, die der Vater sorgfältig aufgehoben hat, sind zwar inkorrekt und kindisch, haben aber doch eine Form und fließenden Gesang“. Damit sind diese drei Sätze immerhin hervorragend geeignet, den weiten Weg zu zeigen, den Spohr als Komponist bis zu seinen Duos op. 67 zurücklegte.

Karl Traugott Goldbach

Jameson Cooper

The multi-faceted performer and teacher, Jameson Cooper, was Born in Sheffield, England. He studied at the Royal Northern College of Music, at the Aspen Music Festival with Dorothy DeLay and Masao Kawasaki, and later with Roland and Almita Vamos. He holds master's degrees in violin performance and in orchestral conducting from Kent State University. As a founding member of the Euclid Quartet, Cooper has won numerous competition prizes and performed to high acclaim throughout the US, in ensembles and as soloist. He is the dedicatee of several new works and has performed many premieres. Cooper has given masterclasses at universities and colleges throughout the US and regularly serves as an adjudicator and coach. As a senior lecturer at Indiana University South Bend, Cooper teaches violin, chamber music, conducting and is musical director of the IUSB Philharmonic. An active recording artist, Cooper has albums covering a wide range of repertoire to critical acclaim. He plays a violin made by Gregg Alf.

James Dickenson

James Dickenson studied both in the UK and the US and lists Lydia Mordkovitch, Danny Phillips, Jerry Horner, Wen Zhou Li, and Christopher Rowland as some of his many teachers and mentors. After graduating from the Royal Northern College of Music, Dickenson left the UK to lead the Degas Quartet in the US. With this quartet, Dickenson gave concerts all over the US, in Carnegie Hall and at the Aspen Music Festival, and held various residencies in over ten universities. Since 2010 he has played with the Villiers Quartet, Resident Quartet at Oxford University. A keen Dounis advocate, Dickenson is a regular contributor to articles published by the European String Teachers Association. He plays a violin made by Sergio Pereson in 1976.

Photo: Charles Gervais,
Both Hemispheres Photography

One of the giants of music-making in the 19th century, Louis Spohr excelled as a composer, violin virtuoso, conductor and teacher. His concertos for the violin (*Nos. 6, 8* and *11* can be heard on **8.570528** and the world premiere recordings of *Nos. 7* and *12* on **8.555101**) demonstrate a Romantic temperament framed in a Classical style, but he was equally adept in smaller forms. The *Duets for Two Violins, Op. 67* reveal a perfect sense of architecture, the two instruments frequently exchanging roles, as well as a majestic command of melody. The *Duet, WoO 21*, written when Spohr was just 12 years old, is one of his earliest surviving compositions.

Louis
SPOHR
(1784–1859)

Three Duets for Two Violins, Op. 67 (1824)		57:25
No. 1 in A minor		19:42
1	I. Allegro	11:30
2	II. Andante – III. Rondo vivace	8:10
No. 2 in D major		19:55
3	I. Allegro	8:27
4	II. Larghetto –	5:12
5	III. Rondo vivace	6:07
No. 3 in G minor		17:48
6	I. Allegro	8:51
7	II. Tempo di Menuetto – Variations	8:54
Three Duets for Two Violins, WoO 21 (?1796)		9:55
No. 3 in E flat major		9:55
8	I. Allegro	2:40
9	II. Romance: Andante	3:13
10	III. Rondo: Allegro	3:56

Jameson Cooper and James Dickenson, Violins

Recorded: 2–5 January 2017 at the Howard Performing Arts Center, Andrews University,
Berrien Springs, MI, USA • Producer, engineer and editor: Jameson Cooper

Co-producer: James Dickenson • Booklet notes: Karl Traugott Goldbach

This recording was made possible thanks to sponsorship from the Spohr Society of Great Britain.

Dedicated to Wen Zhou Li with kindness and admiration.

Cover: *Mist in the Harz Mountains, Germany* by Olha Rohulya (Dreamstime.com)