

PENTATONE

TRACK INFORMATION

ENGLISH

DEUTSCH

ACKNOWLEDGMENTS

MORE

Britten &
Hindemith
VIOLIN CONCERTOS

ARABELLA STEINBACHER

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Vladimir Jurowski





Benjamin Britten (1913 – 1976)

Violin Concerto Op. 15

1	Moderato con moto	10.17
2	Vivace – largamento – cadenza	9.12
3	Passacaglia, Andante lento (un poco meno mosso)	15.23

Paul Hindemith (1895 – 1963)

Violin Concerto

4	Mässig bewegte Halbe	9.56
5	Langsam	10.03
6	Lebhaft	10.44

Total playing time: 65.47

Arabella Steinbacher, Violin
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Conducted by Vladimir Jurowski

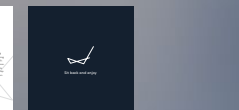
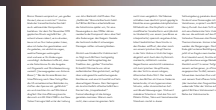




For me as an artist, the violin concertos by Benjamin Britten and Paul Hindemith represent a great challenge. It is precisely their juxtaposition that appeals so greatly to me, partly because Britten and Hindemith completed their concertos at about the same time. Both had a premonition in 1939 of the global conflagration which would be triggered by World War II, both left their native country. And in my view, the concertos are absolutely bursting with emotional turmoil, persisting precariousness, and latent despair.

As much as I love both works, it was still quite exhausting to record two such highly virtuoso works from the 20th century simultaneously, particularly from a physical point of view. The sessions in Berlin in April 2017 were a logical continuation of my close collaboration with the Berlin Radio Symphony Orchestra and Vladimir Jurowski, as we had already performed the Hindemith concerto together the previous January. So the music was still in our fingers, as it were.

I believe that every artist introduces life experiences and personal feelings into his interpretations. My father knew Hindemith rather well; therefore I feel an extremely close and private connection to



this concerto. During the recording sessions, I always kept a photo on me depicting them both at the rehearsals of Hindemith's opera *The Harmony of the World*. The recording touches me deeply, as both have already passed away. I am delighted and honoured to have the opportunity of recording Hindemith's Violin Concerto a few decades later. I imagine them listening to me, and I truly hope that they will like what they hear.

Before every recording, I naturally give a lot of thought to the interpretation of the music. I already know more or less how I would like to proceed. While rehearsing the work, I try to translate these ideas into music. I cannot wait to see what will happen, how the orchestra and the conductor will inspire me. And how we will be able to create something very special for our audience at that very moment. In this spirit, I do hope that listening to Britten and Hindemith will be an exciting, inspiring, and poignant experience for you.

Arabella Steinbacher



"Can be presented anywhere, with a clear conscience"

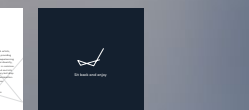
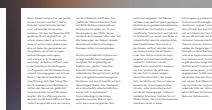
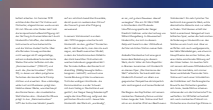
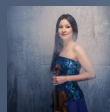
Paul Hindemith: Concerto for Violin and Orchestra

"It is as if the cottage were tailor-made for us. One could not wish for more beautiful surroundings: a lovely landscape of meadows and trees surrounded by the most magnificent things. (...) In addition, the seclusion of a tiny peasant village, full of cows, with a constant ringing of bells, a cottage with a verandah and a garden full of fruit trees, what more could one ask for?" Thus, full of enthusiasm, Paul Hindemith (1895-1963) described his first impressions of his Swiss exile in October 1938. The Hindemiths had long been thinking about turning their back on Nazi Germany. And now they

had actually taken the step. For the "political witch-hunt" (Borris) against the composer, who had been branded by the Nazis as a "cultural bolshevist", had now reached its inglorious climax. After the première of Hindemith's *Mathis Symphony*, conductor Wilhelm Furtwängler defended the composer demonstratively in his article "The Hindemith Case," published in the newspapers – whereupon Minister of Propaganda Joseph Goebbels himself intervened and branded Hindemith publicly as an "atonal noise-maker." In 1936 a performance ban was issued on Hindemith's works, and subsequently, in 1938, his works were stamped as "Degenerate Music." Emigration was a logical consequence of this perfidious hounding.

In the Swiss canton Valais, Hindemith was now able to work again, unfettered and uninterrupted. He wrote his

English



Concerto for Violin and Orchestra during the summer of 1939, completing it on July 24th. The composition of instrumental concertos was a recurring theme throughout the life of the composer, who had studied the violin but was also a virtuoso performer on a number of instruments. Throughout his various compositional stages he wrote no less than 21 multifaceted, highly individualized concertos. These include his "Chamber Music" works (1924–1927) and his "Concert Music" works (1929–1930), in which most notably polyphonic techniques support and expand the concertante principle. An unbridled, wild pleasure in making music characterizes the habitus of these works, just as the act of "concerting" – in other words, a kind of musical to and fro between soloist and orchestra – characterizes Hindemith's oeuvre. In the "Chamber Music" works, the instrumental soloist constantly

comes up against a "soloistic" ensemble – thus referring in an almost neo-Baroque style to the traditional concerti grossi of the past.

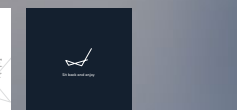
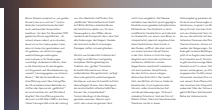
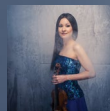
In contrast, in his violin concerto dating from 1939 Hindemith leans more towards the great concertos of the nineteenth century; one could also say, towards the Beethovenian model, in which the soloist, as an attentive individual, faces the collective of the full orchestra. The formal structure of the concerto consists of three movements (Mäßig bewegte Halbe – Langsam – Lebhaft), and a tonal relationship is also clearly audible. Despite the unfavourable circumstances – communication from Switzerland with the publishing house in Germany was disrupted, the violinist Georg Kulenkampff did not dare to give the première due to political pressure – Hindemith rated the work

as "decent", declaring that it could be "presented anywhere, with a clear conscience." The première took place in Amsterdam on March 14, 1940, and was given by violinist Friedrich Hellman, under conductor Willem Mengelberg. However, in the absence of Hindemith, who was by now already in the USA, the next stopover in his exile.

Arabella Steinbacher has a very special rapport with this work, as her father once worked with the composer as a solo-répétiteur on his opera *Die Harmonie der Welt* (= The harmony of the world) in Bremen. She describes the Hindemith concerto mainly from a violinist's perspective as being physically very strenuous and challenging.

The beginning of the first movement, with its striking drum rhythm together with the high register of the solo

violin, is an almost direct quote from Beethoven's violin concerto. The entire work is defined by a highly lyrical tone; truly dramatic accents are a rare find here. Instead, the soloist is given ample opportunity to display brilliant playing; simultaneously, the technical feats required of the soloist are enormously demanding. However, expansive cantabile melodic phrases can also be found – for example in the main theme of the first movement – that have a strong emotional effect on the listener. In the more active middle section of the second movement, the cantabile theme of the solo violin – branching out ever more wispily – emerges only after an introduction by the woodwind. It is then joined by fanfare-like interjections from the orchestra, after which both motifs appear to compete for supremacy. In the middle part, following prominent pizzicati in the orchestra, a stormy climax develops



in the brass, after which the clarinet again takes up the cantabile theme. Again, the violin seems to disappear up in the very highest notes. In the rondo-like finale movement, a unison fanfare in the orchestra strikes a pithy tone. Hindemith lays out the main theme in the solo violin in an extremely virtuosic manner – not before the second theme does the basic lyricism of the work return. And the concerto remains lyrical up until the ending – with all the dramatic intensification elements and abruptly striking chords. In the final intensification, a truly cut-throat competition develops in terms of virtuosity and powerful delivery. Michael Heinemann has summarized this as follows: “Not a work of innovation, but rather an ‘exemplum classicum,’ with which an established master lays claim to his place in the world of music. (...) One against all, not betting on an idea of community

that has proven brittle. A recourse to classicism, the demonstration of timeless values, requisitioning all the more imperiously the primacy of the solo instrument: the expression of a creature attempting to defy danger by whistling in the woods.”

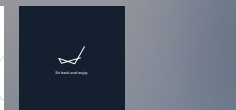
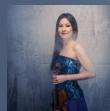
“So far, it is without question my best piece”

Benjamin Britten: Violin Concerto

Just as Paul Hindemith had left the German Reich and headed for Switzerland as a result of the national socialist politics, so Benjamin Britten (1913-1976) turned his back on his native England in 1939, gloomily anticipating a second “Great War.” Together with his partner Peter Pears, the convinced pacifist travelled via the USA to Canada. In a BBC interview in 1960, Britten stated that there was, hanging above Europe, the great fascist shadow of the Nazis, who could destroy everything at any moment; and that one felt that Europe had neither the will nor the gumption to resist it. Subsequently, he mentioned that he had gone to America believing that was where his future would lie, although

it took him a long time to realize that that was not the case.

Britten had already begun composing his Violin Concerto in November 1938, and he continued working on it during the journey, finally completing the score on September 29, 1939 in Quebec, Canada. But it is Spanish rather than American influences that can be heard in the Violin Concerto. Britten’s sojourn in Barcelona, in order to attend the *International Society for Contemporary Music Festival* in 1936, had clearly left its mark. There were increasing hints of the inevitability of the Spanish Civil War. In Barcelona, Britten gave the première of his highly technical, complex Suite for Violin and Piano, Op. 6, with the Spanish violin virtuoso Antonio Brosa. Subsequently, he promised he would write him “a major concerto with a great deal to offer,” maintaining contact with Brosa throughout the



period of composition from the other side of the Atlantic. Before publishing the concerto, scheduled for November 1939, Britten stated: "It seems a little risky without me having heard Toni play it to engrave it, but I have written to him, asking him to be honest and tell me what passages are ineffective and what alterations he suggests. Also I am hoping that he will finger and bow the part for the edition ('edited by Antonio Brosa')." When Brosa arrived for the première in New York, the US authorities immediately grabbed him, classifying the Spaniard as "dangerous," and arrested him on Ellis Island. Nevertheless, the première still took place on March 28, 1940 at New York's Carnegie Hall, under the direction of John Barbirolli, with a brilliant performance by the "dangerous" violinist Brosa. At Britten's request, Brosa later revised the solo part; however, the composer amended

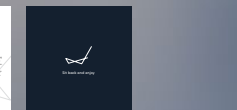
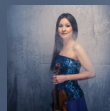
almost all the changes indicated by the violinist for a new edition in the 1950's – he definitely wanted the extremely difficult passages to remain exactly as they were.

Britten kept to the tradition of the "great" concerto in his highly complex work, as did Hindemith in his violin concerto. It contains moments of almost unearthly beauty, with widely oscillating cantilenas that do justice to the violin, demanding an almost insane level of virtuosity. None other than Jascha Heifetz has attested to the "unplayability" of the concerto.

Formally, however, the layout of the concerto is most certainly disjointed: how could it not be, as one searches in vain for a slow movement. Instead, two clearly lyrical outer movements encircle a well-nigh bellicose middle movement. The first movement in

a slightly modified sonata form is introduced (as in Hindemith's concerto) by a Spanish-sounding (as interpreted by Brosa), latently threatening motif, based on a fourth interval in the timpani, which is quickly replaced by a lyrical main theme in the solo violin in the highest register. Subsequently, the rhythmically distinctive, tensely martial counter-theme also gradually blends into the lyrical main theme, which leads the movement on to a peaceful and ethereal ending. The second movement, which Britten marked Vivace-Cadenza, is a hypernervous scherzo, full of chromatic passages, both ascending and descending – typical of a macabre dance of death. And the trio with piccolos, tuba and tremolo strings seems virtually bizarre in the context of this movement. The Finale is a Passacaglia with nine variations, inspired by Britten's idol, Henry Purcell. Out of the tutti a cadenza develops

in the solo violin, during which the trombones – now appearing for the first time – intone the Passacaglia theme. The intensifications become increasingly acute, but there is no final validation. "So far it is without question my best piece. It is rather serious, I'm afraid – but it has got some tunes in it!" Rather serious? With its profundity, its "overcast," even often tense tone, its constant fluctuation between major and minor, and its final open ending (the violin trill on the f/f-sharp, wavering between the different keys), Britten's Violin Concerto ranks deservedly among the very best of violin concertos.



Arabella Steinbacher

Violin

Arabella Steinbacher, recognized worldwide as one of today's leading violinists, is known for her extensive repertoire. In addition to all the major classical and romantic violin concertos, she also performs those of Bartók, Berg, Glazunov, Khatchaturian, Milhaud, Schnittke, Shostakovich, Stravinsky, Szymanowski, Hindemith, Hartmann and Sofia Gubaidulinas Offertorium to name a few. Chicago Tribune praises her as "brooding melancholy with a rich vibrato, impeccable intonation and a remarkable breadth of phrasing".

She appears with the leading international orchestras including Boston Symphony Orchestra, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig, New York Philharmonic, NHK

Artists

Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony and Staatskapelle Dresden.

She began playing the violin at the age of three, and took up her studies at the Munich Academy of Music with renowned professor Ana Chumachenco at the age of nine. Arabella Steinbacher also names Ivry Gitlis as another source of great inspiration and musical guidance.

Her discography, comprised of 15 albums so far, impressively demonstrates her diversity of repertoire. She has earned several national and international awards for her acclaimed recordings, among them two ECHO Klassik awards. In 2015 she was nominated for the prestigious Editor's Choice "Artist of the Year" Award by Gramophone Magazine. Arabella

Steinbacher records exclusively for PENTATONE.

As an official Ambassador of CARE, Arabella Steinbacher continually supports those in need. In December 2011 she toured through Japan commemorating the tsunami catastrophe of that same year. A recording of this concert series titled "Arabella Steinbacher – Music of Hope" was later released on DVD.

Arabella Steinbacher is playing the "Booth" Stradivarius from 1716, generously provided by the Nippon Music Foundation.

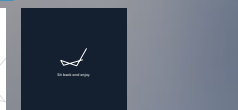
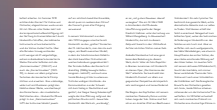
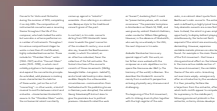
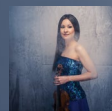
Vladimir Jurowski

Conductor

Vladimir Jurowski enjoys international acclaim for his outstanding musical ability and a persistently adventurous

artistic approach. Born in Moscow, he studied first at the conservatoire there. In 1990, he and his family moved to Germany, where he completed his studies at the colleges of music in Dresden and Berlin. His international debut was at the Wexford festival in 1995, and the Royal Opera House Covent Garden in 1996.

Vladimir Jurowski became Chief Conductor and Artistic Director of the Berlin Radio Symphony Orchestra (RSB) in September 2017. He was appointed Principal Guest Conductor of the London Philharmonic Orchestra in 2003, becoming its Principal Conductor in 2007. In addition, he is Artistic Director of the Russian Academic State Orchestra "Yevgeny Svetlanov" and the George Enescu Festival in Bucharest. In former years he has held positions including First Kapellmeister of the Komische Oper Berlin and Musical



Director of Glyndebourne Festival Opera.

As a guest conductor he leads top orchestras in Europe and North America, incl. the Dresdner Staatskapelle, the Gewandhaus Orchestra Leipzig, the Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, the Boston and Cleveland Orchestras, the New York Philharmonic, as well as the Berlin and Vienna Philharmonic Orchestras. He also appears at various notable festivals.

Since 1996 Vladimir Jurowski has also been at home on international operatic stages, incl. at the Metropolitan Opera New York, the Opera National de Paris, the Scala in Milan, the Bolshoi Theatre, the Dresden Semper Opera, and the Bavarian State Opera. He made his debut at the Salzburg Festival with Alban Berg's "Wozzeck" in 2017, when

he also returned to Glyndebourne Opera for the world premiere of Brett Dean's "Hamlet".

Vladimir Jurowski holds an honorary doctorate from the Royal College of Music in London and boasts an extensive discography with many prizewinning recordings.

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

The Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB, Berlin Radio Symphony Orchestra) dates back to the first hour of musical broadcasting by Deutscher Rundfunk in October 1923. Since then it has been able to develop its position enduringly as one of Berlin's top orchestras, and in the highest echelon of German radio orchestras. In September 2017 Vladimir Jurowski became Chief Conductor and Artistic Director of the RSB.

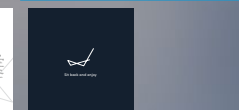
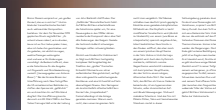
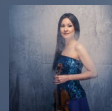
Marek Janowski was Artistic Director of the RSB before him, from 2002 to 2015, leading it highly successfully in symphonic concerts and concertante opera performances. Previous Chief Conductors (incl. Sergiu Celibidache, Rolf Kleinert, Heinz Rögner and Rafael Frühbeck de Burgos) all helped to create a flexible body of sound sharing in the changing circumstances of 20th century German history in a very special way. Important composers have come to the orchestra's lectern in person or performed their own works here as soloists: Paul Hindemith, Sergei Prokofiev, Richard Strauss, Arnold Schönberg, Igor Stravinsky, as well as Krzysztof Penderecki, Peter Ruzicka and Jörg Widmann in more recent years.

The RSB is particularly attractive for young conductors from the international music scene. Most recent guests have included Lahav Shani,

Jakub Hrůša, Alondra de la Parra and Omer Meir Wellber, and in years past, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Vasily Petrenko and Alain Altinoglu.

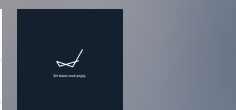
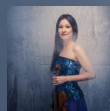
Cooperation with Deutschlandradio is extremely productive in regard to albums. Outstanding examples of such recordings include the concertante Wagner cycle (PENTATONE).

Many musicians of the RSB share their expertise and musical sensitivity through commitment to ambitious concerts and projects for children and young people. For more than 50 years the RSB has also been appearing on important national and international stages. Besides regular tours of Asia, the orchestra makes guest appearances at European festivals and in German centres of music.





Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
© Molina Visuals

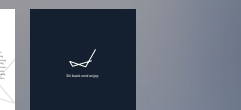
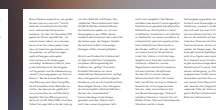




Die Violinkonzerte von Benjamin Britten und Paul Hindemith stellen für mich als Künstlerin eine große Herausforderung dar. Gerade in ihrer Gegenüberstellung liegt ein enormer Reiz, auch weil beide Komponisten ihre Konzerte etwa zur gleichen Zeit vollendeten. Beide hatten 1939 eine Vorahnung vom Weltenbrand, den der Zweite Weltkrieg auslösen würde, beide verließen ihre Heimatländer. Für mich bersten die Konzerte geradezu vor emotionaler Zerrissenheit, bohrender Unsicherheit und latenter Gebrochenheit.

So sehr ich die beiden Werke liebe, war es doch vor allem körperlich durchaus anstrengend, gleich zwei äußerst virtuose Werke aus dem 20. Jahrhundert einzuspielen. Die Aufnahmen in Berlin im April 2017 waren eine Fortsetzung meiner engen Zusammenarbeit mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und Vladimir Jurowski, da wir das Hindemith-Konzert im Januar bereits gemeinsam im Konzert gespielt haben. Die Musik lag uns zu dem Zeitpunkt quasi noch im Blut.

Ich denke, jeder Künstler bringt Lebenserfahrungen und private Gefühle in seine Interpretationen ein. Mein Vater kannte Hindemith gut, deshalb spüre ich eine äußerst enge und private Bindung zu diesem Konzert. Während der Aufnahmen hatte ich immer ein Foto bei mir, das die



beiden bei den Proben zu Hindemiths Oper *Die Harmonie der Welt* zeigt. Die Aufnahme berührt mich zutiefst, denn beide leben nicht mehr. Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, dass ich Jahrzehnte später Hindemiths Violinkonzert einspielen durfte. Ich stelle mir vor, wie die beiden mir zuhören, und wünsche mir sehr, dass es ihnen gefällt.

Vor jeder Aufnahme mache ich mir natürlich meine Gedanken über die Interpretation der Musik. Ich weiß dann schon in etwa, wie ich vorgehen möchte. Während ich das Stück probe, versuche ich, diese Vorstellungen musikalisch umzusetzen. Ich kann kaum erwarten, was passieren wird, wie mich Orchester und Dirigent inspirieren. Und wie wir in diesem einen Moment etwas ganz Besonderes für unser Publikum kreieren können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende, inspirierende und berührende Zeit mit Britten und Hindemith.

Arabella Steinbacher



„Mit gutem Gewissen überall vorzeigbar“

Paul Hindemith: Konzert für Violine und Orchester

„Das Häuschen ist so, als wäre es uns auf den Leib geschneidert, und die Gegend ist das schönste, was man sich wünschen kann: Eine liebliche Matten- und Baumlandschaft, rings umgeben von den großartigsten Dingen. (...) Dazu die Abgeschiedenheit in einem winzigen Bauerndörfchen voller Kühe mit ständigem Gebimmel, das Häuschen mit Sonnenveranda und Garten mit Obstbäumen, was will man mehr?“ Voller Begeisterung beschreibt Paul Hindemith (1895-1963) im Oktober 1938 seine frischen Eindrücke aus dem Schweizer Exil. Schon länger hatten die Hindemiths darüber nachgedacht, Nazi-Deutschland den Rücken zu kehren. Und nun ihre Gedanken in die Tat umgesetzt.

Denn das „politische Kesseltreiben“ (Borris) gegen den Komponisten, der als „Kulturbolschewist“ unter die braunen Regimerräder geraten war, erreichte nun seinen unrühmlichen Höhepunkt. Der Dirigent Wilhelm Furtwängler hatte sich nach der Uraufführung von Hindemiths „Mathis-Symphonie“ mit seinem in der Presse veröffentlichten Aufsatz „Der Fall Hindemith“ demonstrativ vor den Komponisten gestellt. Propagandaminister Joseph Goebbels selbst griff ein und brandmarkte Hindemith öffentlich als „atonalen Geräuschemacher“. 1936 erging ein Aufführungsverbot von Hindemiths Werken, 1938 erhielten seine Werke dann den Stempel der „Entarteten Musik“. Die Emigration war eine logische Konsequenz aus dieser perfiden Hetzjagd.

In Schweizer Kanton Wallis konnte Hindemith nun wieder ungestört und

Deutsch



befreit arbeiten. Im Sommer 1939 entstand das Konzert für Violine und Orchester, abgeschlossen wurde es am 24. Juli. Wie ein roter Faden zieht sich die kompositorische Beschäftigung mit der Gattung Instrumentalkonzert durch Hindemiths Schaffen, der zahlreiche Instrumente virtuos beherrschte und die Violine studiert hatte. Über alle Perioden hinweg entstanden nicht weniger als 21 vielgestaltige, extrem individualisierte konzertante Werke. Darunter befinden sich die „Kammermusiken“ (1924-27) und auch die „Konzertmusiken“ (1929-30), in denen vor allem polyphone Techniken das konzertante Prinzip stützen und erweitern. Eine unbändige, wilde Lust am Musizieren prägt den Habitus dieser Werke, wie überhaupt das Konzertieren – das musikalische Wettstreiten also – Hindemiths Œuvre prägt. In den „Kammermusiken“ trifft der Instrumentalsolist jeweils

auf ein solistisch besetztes Ensemble, damit quasi im neobarocken Stil auf die Concerti grossi alter Prägung verweisend.

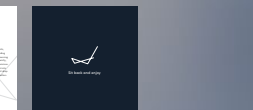
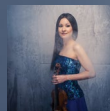
In seinem Violinkonzert aus dem Jahr 1939 hingegen orientierte sich Hindemith an den „großen“ Konzerten des 19. Jahrhunderts, man könnte auch sagen, am Beethovenschen Modell, in dem die Solostimme dem Kollektiv des stark besetzten Orchesters als waches Individuum gegenübersteht. Der formale Aufbau des Konzerts ist dreisätzig (Mäßig bewegte Halbe – Langsam – Lebhaft) und auch eine tonale Bindung ist klar zu erkennen. Trotz der widrigen Umstände – die Kommunikation aus der Schweiz mit dem Verlag in Deutschland war gestört, der Geiger Georg Kulenkampf wagte die Uraufführung aufgrund des politischen Drucks nicht – bewertete Hindemith das Werk als „anständig“,

es sei „mit gutem Gewissen überall vorzeigbar“. Die am 14. März 1940 in Amsterdam stattfindende Uraufführung spielte der Geiger Friedrich Hellman unter der Leitung von Willem Mengelberg. In Abwesenheit Hindemiths, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits in den USA befand. Auf der nächsten Station seines Exils.

Arabella Steinbacher hat eine ganz besondere Beziehung zu diesem Werk, da ihr Vater als Solo-Repetitor in Bremen zusammen mit Hindemith an dessen Oper „Die Harmonie der Welt“ arbeitete. Sie beschreibt das Hindemith-Konzert vor allem aus geigerischer Perspektive als körperlich sehr anstrengend und herausfordernd.

Der Beginn des Kopfsatzes mit seinem markanten Paukentrhythmus und der hohen Lage der Solo-Violine sind fast schon ein direktes Zitat aus Beethovens

Violinkonzert. Ein sehr lyrischer Ton bestimmt das gesamte Werk, echte dramatische Akzente sind nur selten zu finden. Stattdessen erhält der Solist ausreichend Gelegenheit zum brillanten Spiel, wobei die technischen Anforderungen Hindemiths an den Solisten enorm hoch sind. Aber es entfalten sich auch weitgespannte, kantable Melodiebögen, wie etwa im Hauptthema des ersten Satzes, die eine starke emotionale Wirkung auf den Hörer haben. Im zweiten Satz mit seinem aktiveren Mittelabschnitt, taucht das kantable, sich immer feiner verästelnde Thema der Solo-Violine erst nach einer Introduction der Holzbläser auf. Fanfarengleiche Einwürfe des Orchesters gesellen sich hinzu, beide Motive scheinen miteinander um die Vorherrschaft zu wetteifern. Im Mittelteil entwickelt sich nach markanten Pizzicati im Orchester eine sturmartige Klimax in



den Blechbläsern, bevor die Klarinette das kantable Thema erneut aufgreift. Wieder scheint sich die Violine in höchsten Lagen zu verlieren. Im rondoartig angelegten Finalsatz schlägt eine Unisono-Fanfarengeste des Orchesters einen markigen Ton an. Äußerst virtuos gestaltet Hindemith das Hauptthema in der Solo-Violine, erst im zweiten Thema kehrt der lyrische Grundgestus des Werkes wieder. Lyrisch bleibt es dann auch bis zum Schluss – bei allen dramatisch angelegten Steigerungselementen und abrupten Akkordschlägen. In der finalen Steigerung entwickelt sich ein wahrer Verdrängungswettbewerb in puncto Virtuosität und Kraftentfaltung. Michael Heinemann fasst zusammen: „Kein Werk der Innovation, vielmehr ein Exemplum classicum, mit dem ein arrivierter Meister seinen Platz in der Musikwelt einfordert. (...) Einer gegen alle, nicht auf eine Idee

von Gemeinschaft setzend, die als brüchig sich erwiesen hat. Ein Rekurs auf Klassizität, die Demonstration überzeitlicher Werte, und umso herrischer den Primat des Solos einfordernd: Ausdruck eines Subjekts, das versucht, durchs Pfeifen im Wald seiner Gefährdung zu entraten.“

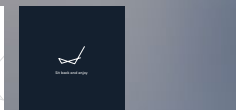
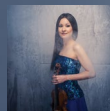
„Bis jetzt ist es fraglos mein bestes Stück“

Benjamin Britten: Violinkonzert

Wie Paul Hindemith 1938 das Deutsche Reich als Folge der nationalsozialistischen Politik in Richtung Schweiz verlassen hatte, so kehrte 1939 Benjamin Britten (1913-1976) in düsterer Vorahnung eines weiteren „Großen Krieges“ seiner englischen Heimat den Rücken. Zusammen mit seinem Lebensgefährten Peter Pears reiste der überzeugte Pazifist über die USA nach Kanada aus. „Über Europa lag dieser große faschistische Schatten der Nazis, die jeden Moment alles zu Grunde richten konnten, und man hatte das Gefühl, dass Europa weder den Willen hatte, noch irgendetwas unternahm, sich dem zu widersetzen. Ich ging nach Amerika und glaubte, dass dort meine

Zukunft liegen würde. Ich brauchte sehr lange, um zu erkennen, dass dem nicht so war“, erklärte Britten 1960 in einem BBC-Interview.

Bereits im November 1938 hatte Britten die Arbeit an seinem Violinkonzert begonnen – und setzte diese nun auf der Reise fort. Vollendet wurde die Partitur am 29. September 1939 im kanadischen Quebec. Doch weniger amerikanische, als vielmehr spanische Einflüsse sind dem Violinkonzert abzuhören. Brittens Aufenthalt in Barcelona zum „Weltmusikfest der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik“ im Jahr 1936 hatte seine tiefen Spuren hinterlassen. Die Vorböten des Spanischen Bürgerkriegs näherten sich. In Barcelona spielte Britten die Uraufführung seiner technisch höchst komplizierten Suite für Violine und Klavier op. 6 zusammen mit dem spanischen Violinvirtuosen Antonio



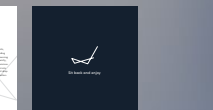
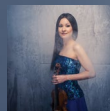
Brosa. Diesem versprach er „ein großes Konzert, das es in sich hat“. Und so blieb der transatlantische Kontakt auch während der Komposition bestehen. Vor dem für November 1939 geplanten Druck sagte Britten: „Es scheint etwas riskant, es zu drucken, bevor ich es Toni habe spielen hören, aber ich habe ihm geschrieben und ihn gebeten, mir ehrlich zu sagen, welche Passagen wirkungslos sind und was er für Änderungen vorschlägt. Außerdem hoffe ich, dass er die Solostimme für die Ausgabe mit Fingersatz und Strichbezeichnung versieht (herausgegeben von Antonio Brosa).“ Bei der Anreise Brosas zur Uraufführung nach New York griffen die US-amerikanischen Behörden zu, stuften den Spanier als „gefährlich“ ein und machten ihn auf Ellis Island dingfest. Die Uraufführung konnte dennoch am 28. März 1940 in der New Yorker Carnegie Hall unter der Leitung

von John Barbirolli stattfinden. Der „Gefährder“ Brosa brillierte als Solist. Auf Bitten Brittens arbeitete Brosa die Solostimme später um, für eine Neuauflage in den 1950er Jahren revidierte der Komponist dann aber fast alle Änderungen des Geigers. Gerade die technisch äußerst schwierigen Passagen sollten schwierig bleiben.

Ähnlich wie Hindemiths Violinkonzert so folgt auch Brittens hochgradig komplexer Gattungsbeitrag der Tradition des „großen“ Konzertes. Es besitzt Momente von schier außerirdischer Klangschönheit, verfügt über violingerechte weitschwingende Kantilenen und eine Virtuosität auf teils aberwitzigem Niveau. Kein Geringerer als Jascha Heifetz attestierte Brittens Konzert die „Unspielbarkeit“. Formal allerdings ist die Anlage geradezu zerrissen. Warum auch nicht, denn einen langsamen Satz

sucht man vergeblich. Stattdessen schließen zwei deutlich lyrisch geprägte Ecksätze einen geradezu kämpferischen Mittelsatz ein. Der Kopfsatz in leicht modifizierter Sonatenform wird (ähnlich zu Hindemith) von einem (wie Brosa es interpretierte) spanisch angehauchten, latent bedrohlichen Quartmotiv in den Pauken eröffnet, das aber rasch von einem lyrischen Hauptthema in der Solo-Violine in höchster Lage abgelöst wird. Auch das rhythmisch markante, militärisch nervöse Gegenthema verschmilzt sukzessive mit dem lyrischen Hauptthema, das den Satz zu einem ruhigen, ätherischen Ende führt. Der zweite Satz, den Britten als Vivace-Cadenza bezeichnete, ist ein hypernervöses Scherzo, voller chromatischer Auf- und Abwärtsbewegungen. Stichwort makabrer Totentanz. Und das Trio mit Pikkolo-Flöten, Tuba und tremolierenden Streichern mutet in dieser

Satzumgebung geradezu skurril an. Das Finale ist eine Passacaglia mit neun Variationen, inspiriert von Brittens Idol Henry Purcell. Aus dem Tutti entwickelt sich eine Kadenz der Solo-Violine, in die nun die erstmals auf den Plan tretenden Posaunen das Passacaglia-Thema intonieren. Immer intensiver werden die Steigerungen. Doch am Ende gibt es keine Bestätigung. „Bis jetzt ist es fraglos mein bestes Stück. Es ist ziemlich ernst, fürchte ich – aber es gibt durchaus einige Melodien!“. Ziemlich ernst? In seiner Tiefgründigkeit, seinem verhangenen, ja oftmals angespannten Tonfall, seinem stetigen Schwanken zwischen Dur und Moll und seinem final offenen Schluss (der zwischen den Tongeschlechtern wabernde Triller der Violine auf f/fis) gehört Brittens Violinkonzert in die erste Reihe der Violinkonzerte.



Acknowledgments

PRODUCTION TEAM

Executive producers **Stefan Lang (Deutschlandradio)** & **Job Maarse (PENTATONE)**

Recording producer **Job Maarse** | Balance engineer **Jean-Marie Geijssen**

Recording engineer **Erdo Groot** | Editing **Erdo Groot**

Liner notes **Jörg Peter Urbach** | English translation **Fiona J. Stroker-Gale**

Photography **Sammy Hart** | Design **Joost de Boo** | Product management
Max Tiel

*This album was recorded at the Haus des Rundfunks, RBB, Berlin, Germany
in April 2017*

A co-production of:



PENTATONE TEAM

Vice President A&R **Renaud Loranger** | Managing Director **Dirk Jan Vink**

Director Product, Marketing & Distribution **Simon M. Eder** | A&R Manager **Kate**

Rockett | Marketing & PR **Silvia Pietrosanti** | Distribution **Veronica Neo**

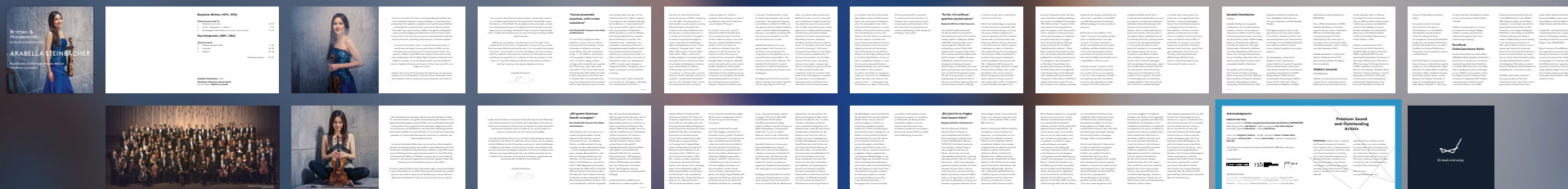
Premium Sound and Outstanding Artists

PENTATONE. Today's music is evolving and forever changing, but classical music remains true in creating harmony among the instruments. Classical music is as time-honoured as it is timeless. And so also should the experience be. We take listening to classical music to a whole new level, using the best technology to produce a high-quality recording, in whichever format it may come, in whichever format it may be released.

Together with our talented artists, we take pride in our work, providing an impeccable means of experiencing classical music. For all their diversity, our artists have one thing in common. They all put their heart and soul into the music, drawing on every last drop of creativity, skill, and determination to perfect their contribution.

Find out more:

www.pentatonemusic.com





Sit back and enjoy



DISCOVER MORE

ARABELLA STEINBACHER



Fantasies Rhapsodies & Daydreams by Arabella Steinbacher

Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo
LAWRENCE FOSTER



on www.pentatonemusic.com

