

Robert
FUCHS
(1847–1927)

Violin Sonatas Nos. 4–6

Hyejin Chung, Violin
Warren Lee, Piano

Robert Fuchs (1847–1927)

Violin Sonatas Nos. 4–6

‘Fuchs is a splendid musician, everything is so fine and so skilful, so charmingly invented, that one is always pleased.’ These were the words of Johannes Brahms in 1891, a rare instance of a wholehearted complement from the composer to one of his closest contemporaries.

At this time Robert Fuchs was an established part of the Viennese musical landscape, though he was content to remain out of the spotlight as a teacher and composer. Perhaps Brahms felt able to praise his friend in that knowledge, but his observations on Fuchs’s craftsmanship and elegance are borne out by a substantial body of work, high in melodic content. His output is headed by three published symphonies and six serenades, these popular orchestral pieces earning Robert the nickname of ‘Serenaden-Fuchs’ (‘Serenade Fox’). An impressive chamber music portfolio includes four string quartets and a number of solo sonatas, including the six for violin and piano.

The youngest of 13 children, Fuchs was born in Frauental, near Graz, in 1847. At the age of 18 he moved to the Austrian capital city, studying composition with Otto Dessoff and Joseph Hellmesberger Sr at the Vienna Conservatory. By 1875 he had attained the position of professor of composition, teaching harmony and musical theory to a roll call of students including Mahler, Sibelius, Wolf, Schmidt, Zemlinsky, Korngold and Schreker. He did not teach composition at the conservatory, though Zemlinsky took part in a number of performances of his works, including one as the soloist in his *Piano Concerto in B flat minor, Op. 27*. Fuchs was also organist at the city’s Hofkapelle from 1894 to 1905.

His friendship with Brahms began in the late 1870s, with the composer also stepping in to promote Fuchs’s *Symphony No. 1* through the publisher Simrock. In that time Fuchs met and married Amalie, the two enjoying a 28-year marriage which ended with her death in 1897. Coincidentally this was also the year Brahms died, and with the two bereavements no doubt leaving their mark Fuchs withdrew from the Viennese musical public. As he did so he continued to compose, though redirected his output towards works for choir, writing two late Masses, and the more intimate surrounds of chamber music. Here he completed four string quartets, two cello sonatas, a viola sonata and a double bass sonata.

In any case the musical innovations made by Mahler and in particular Schoenberg in Vienna in the early part of the 20th century meant Fuchs and his particular style of music were left to one side. Yet his output is notable for its consistency of craftsmanship and melody, and the six violin sonatas appear as prominent landmarks throughout his career from 1877 to 1915, showing off the benefits of healthy Schubert and Brahms influences, matched with a lyrical and conversational style. From the attractive first sonata, the listener can follow his development of increasingly chromatic harmonies and use of folk-derived melodies.

Fuchs’s *Violin Sonata No. 4 in E major, Op. 77* was written across August and September 1905. In three movements, it begins with a sweetly voiced melody from the violin quickly taken up by the piano, evoking a similar profile to that of Beethoven’s ‘*Spring*’ *Sonata*. As the harmonies become more wide-ranging, there is a fluid development of the thematic material. The movement holds an inner contentment, in spite of its *Allegro vivace* marking, and is often decorated with the twinkling of the piano’s right hand. Perhaps ironically, the *Andante con espressione* contains music of more obvious drama. After a hymn-like melody the central section deepens the mood with a more overtly virtuosic display. The main theme of the finale is rooted in an earnest E minor, though the music gradually works its charm, the instruments engaging in close interplay as the sonata ends in brighter mood.

When he returned to the form with the *Violin Sonata No. 5 in A major, Op. 95*, Fuchs was now a generation removed from the musical developments around him, yet he stuck resolutely to the style that suited him best. In the seven years that had passed he had published his *Viola Sonata in D minor, Op. 86* and *Cello Sonata No. 2 in E flat minor, Op. 83*,

the darker keys mirroring his prevailing mood. This sonata, however, presents a contrast. Set in the sunnier climes of a key used by Brahms for his own *Violin Sonata No. 2*, it is an attractive and often playful work. Comparisons between the two composers are instructive, though Fuchs chooses a four-movement structure where two sizeable outer movements frame a slow movement and *scherzo*. Lyrical writing is again to the fore in the genial first movement, with an animated second theme propelled by the piano. The *Andante tranquillo* is not entirely at peace, set in C sharp minor and possessing a faintly troubled air that persists all the way through to a radiant close. The *scherzo*, in F sharp minor, features a lightly playful motif, contrasted by a firm yet warm-hearted trio section. Meanwhile the finale returns to the home key, finding safer ground for intimate musical conversations and a satisfying resolution.

Fuchs was to return to the form once more, completing the *Violin Sonata No. 6 in G minor, Op. 103* in the turbulent year of 1915. It is dedicated to the young Adolf Busch, leader of the Busch Quartet and an enthusiastic fan of the composer. The work has been interpreted as a farewell to the Austria with which Fuchs was familiar, increasingly damaged by the impact of the First World War.

Certainly there is a nervous urgency to the sonata's first movement, the sombre mood deepening as violin and piano develop Fuchs's thoughtful music, digging deep to find a powerful conclusion. The second theme is notably Brahmsian, and Fuchs revisits its mood in the soft-voiced slow movement. Here the violin line eventually takes its leave of the piano, soaring away to a higher register. Another burst of energy ushers in the finale, with Schubertian alternations between major and minor key that do little to quell the music's doubtful mood. With the closing pages Fuchs ultimately banishes these concerns, ending the sonata with sunlit textures and an outlook suggesting better times ahead.

Ben Hogwood

Hyejin Chung

Hyejin Chung studied with Takako Nishizaki at The Hong Kong Academy for Performing Arts (HKAPA) and graduated with an Advanced Certificate in violin performance. She subsequently studied with Sergey Kravchenko, a student and assistant of Leonid Kogan, at the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, graduating with a Doctorate in musical arts in 2011. While in Russia, she won a number of competitions and performed with various orchestras. She has also appeared as a soloist with orchestras in her native Korea, Russia and Austria. After settling in Hong Kong, she focused on playing chamber music and teaching advanced students at the Takako Nishizaki Violin Studio. This current album is her fifth recording for Naxos.

Photo © Mo Kit Man

Warren Lee

Warren Lee made his debut with the Hong Kong Philharmonic Orchestra at the age of six. A graduate of the Royal Academy of Music in London and the Yale School of Music, he was the First Prize winner of the Stravinsky Awards International Piano Competition and the Grand Prix Ivo Pogorelich in 1995. He has performed on four continents, often in collaboration with international artists and leading orchestras. His multiple recordings for Naxos have been streamed over 15 millions times and have garnered favourable reviews worldwide. A Steinway Artist as well as an award-winning composer, Warren Lee received the Ten Outstanding Young Persons Award in Hong Kong in 2012 and was elected an Associate of the Royal Academy of Music in 2015 for his contribution to the music profession. In 2017 he received the Ian Mininberg Distinguished Alumni Award from the Yale School of Music.
www.warren-lee.com

Photo © Cheung Ka Lung Moses

Robert Fuchs (1847–1927)

Violinsonaten Nr. 4–6

»Fuchs ist ein famoser Musiker. So fein und so gewandt, so reizvoll erfunden ist alles, man hat immer seine Freude daran!« So sprach Johannes Brahms im Jahre 1891 – und er hinterließ damit eines der wenigen uneingeschränkten Komplimente, die er einem seiner Zeitgenossen gemacht hat.

Robert Fuchs war damals ein fester Bestandteil der Wiener Musiklandschaft, auch wenn er bescheiden genug war, um als Lehrer und Komponist das Rampenlicht zu meiden. Vielleicht war es ja eben dieser Umstand, dessentwegen Brahms sich in der Lage sah, seinen Freund derart zu loben. Was er jedoch über Fuchs' handwerkliches Können und musikalische Eleganz verlautbarte, wird durch ein beachtliches Œuvre von großem melodischem Gehalt untermauert. Angeführt wird sein Schaffen von drei veröffentlichten Symphonien sowie jenen sechs Serenaden, die ihrem Verfasser den Spitznamen »Serenaden-Fuchs« eintrugen. Zu seinem imposanten kammermusikalischen Werk gehören vier Streichquartette und zahlreiche Solosonaten – darunter allein ein halbes Dutzend für Violine und Klavier.

Robert Fuchs wurde 1847 als jüngstes von dreizehn Kindern in Frauental bei Graz geboren. Mit achtzehn Jahren zog er in die österreichische Hauptstadt und studierte Komposition bei Otto Dessoff und Joseph Hellmesberger sen. am Wiener Konservatorium. 1875 erhielt er eine Professur für Komposition; unter seinen Harmonie- und Theorieschülern finden sich Gustav Mahler, Jean Sibelius, Hugo Wolf, Franz Schmidt, Alexander von Zemlinsky, Erich Wolfgang Korngold und Franz Schreker. Er gab am Konservatorium allerdings keinen Kompositionsunterricht. Sein Schüler Zemlinsky war verschiedentlich an Aufführungen seines Lehrers beteiligt – unter anderem als Solist des Klavierkonzertes b-moll op. 27. Von 1894 bis 1905 wirkte Fuchs zudem als Organist an der Hofkapelle der Stadt.

Der Beginn seiner Freundschaft mit Brahms datiert aus den siebziger Jahren, als dieser sich bei seinem Verleger Simrock unter anderem für die erste Symphonie seines jüngeren Kollegen einsetzte. Um diese Zeit lernte Fuchs seine spätere Frau Amalie kennen. Ihre 28-jährige Ehe endete 1897 – just in demselben Jahr, als auch Johannes Brahms verstarb. Beide Todesfälle hinterließen bei Robert Fuchs zweifellos tiefe Spuren, und er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Zwar komponierte er auch fernerhin, doch jetzt richtete sich seine Aufmerksamkeit auf die Chor- und die Kammermusik: Er schrieb zwei späte Messen, vollendete die vier Streichquartette und die beiden Cellosonaten sowie eine Sonate für Bratsche und eine solche für Kontrabass und Klavier.

Die musikalischen Neuerungen, mit denen Gustav Mahler und vor allem Arnold Schönberg zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien aufwarteten, ließen Robert Fuchs und seinen individuellen Stil freilich in den Hintergrund treten. Das ändert nichts an der durchgängig hohen Qualität seiner Handwerklichkeit und Melodik, wovon beispielsweise die sechs zwischen 1877 und 1915 entstandenen Violinsonaten zeugen, in denen sich die gesunden Einflüsse von Schubert und Brahms mit einem lyrischen, plaudernden Tonfall verbinden. Beginnend bei der reizvollen ersten Sonate ist zu verfolgen, wie der Komponist eine immer größere Chromatik bei Verwendung volkstümlicher Melodien entwickelt.

Die *Violinsonate Nr. 4 E-dur* op. 77 entstand im August und September 1905. Das dreisätziges Werk beginnt mit einer lieblichen Melodie der Geige, die schnell vom Klavier übernommen wird und ein ähnliches Profil wie Beethovens *Frühlingssonate* erkennen lässt. Derweil die Harmonien immer weiter ausgreifen, kommt es zu einer fließenden Entwicklung der Themen. Trotz der Angabe *Allegro vivace* strahlt der Satz eine innere Zufriedenheit aus, die die rechte Hand des Klaviers vielfach mit ihrem Funkeln verziert. Das *Andante con espressione* bringt hernach – vielleicht ein wenig ironisch – eine Musik von deutlicherer Dramatik. Nach einer hymnischen Melodie vertieft sich die Stimmung des Mittelteils durch unverkennbar virtuosere Ausführungen. Das Hauptthema des Finales wurzelt in einem ernsten e-moll; bald aber entfaltet die Musik ihren Charme, und die Instrumente widmen sich einem traulichen Wechselspiel, während das Werk in heiterer Atmosphäre zu Ende geht.

Als Robert Fuchs mit seiner fünften *Violinsonate in A-dur* op. 95 zu der Besetzung zurückkehrte, hatte er sich bereits eine Generation von den musikalischen Entwicklungen seiner Umgebung entfernt. Gleichwohl hielt er entschlossen an dem Stil fest, der ihm am besten lag. In den vergangenen sieben Jahren hatte er seine *Bratschensonate d-moll* op. 86 und die zweite *Cellosonate in es-moll* op. 83 veröffentlicht, deren dunklere Tonarten seine vorherrschende Gemütslage widerspiegeln. Die neue Violinsonate hingegen steht im Kontrast zu den genannten Werken: Die anziehende und verspielte Komposition ist in den sonnigen Gefilden derselben Tonart angesiedelt, die auch Johannes Brahms für seine zweite Violinsonate verwandt hat. Aufschlussreich ist der Vergleich beider Komponisten, wenngleich der Jüngere eine viersätzig Anlage wählte, in der zwei große Ecksätze einen langsamen Satz und ein Scherzo einfassen. Das lebhafte zweite Thema des geistreichen, wieder von einem lyrischen Tonfall dominierten *Allegro moderato* wird vom Klavier vorangetrieben. Das nachfolgende *Andante tranquillo* ist nicht so friedlich, wie das Attribut erwarten ließe: Es steht in cis-moll und bewegt sich in einer leicht beunruhigenden Atmosphäre, die bis zum strahlenden Schluss nicht weichen will. Das fis-moll-Scherzo präsentiert ein etwas verspieltes Motiv, das von einem entschiedenen und doch warmherzigen Trio kontrastiert wird. Das Finale kehrt in die Ausgangstonart zurück und steht damit auf dem sicheren Boden für eine intime musikalische Konversation und deren gelungene Auflösung.

Robert Fuchs hat sich noch ein letztes Mal dieser Duo-Besetzung zugewandt und in dem turbulenten Jahr 1915 seine sechste *Violinsonate in g-moll* op. 103 vollendet. Sie ist dem jungen Adolf Busch gewidmet, dem Primarius des Busch-Quartetts und begeisterten Anhänger des Komponisten. Man hat das Werk als einen Abschied von dem alten Österreich gedeutet, mit dem der Komponist vertraut war und das durch die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges immer größeren Schaden nahm.

Der erste Satz der Sonate verrät ohne Zweifel eine nervöse, düstere Dringlichkeit, die sich vertieft, während die beiden Instrumente die nachdenkliche Musik fortspinnen und in immer größere Tiefen gelangen, bis sie einen kraftvollen Schluss erreichen. Das Nebenthema klingt auffallend nach Brahms; die Stimmung findet in den sanften Stimmen des anschließenden *Andante sostenuto* seine Fortsetzung. Hier verabschiedet sich die Violinstimme endlich vom Klavier, um in ein höheres Register zu entschweben. Ein neuer Energieschub läutet das Finale ein, dessen Schubert'sche Dur-Moll-Wechsel nicht eben dazu beitragen, die musikalische Unschlüssigkeit zu verdrängen. Erst auf den letzten Seiten verscheucht Fuchs schließlich alle Bedenken: Die Sonate endet mit sonnenhellen Texturen und dem Ausblick auf bessere Zeiten.

Ben Hogwood

Deutsche Fassung: Cris Possiac

Eminent composer and revered teacher, Robert Fuchs, was an established part of Vienna's musical landscape. His six violin sonatas fuse lyricism with conversational ease and chromatic harmonies with folk-derived melodies. This second volume of the complete set (Volume 1 is on 8.574213) charts a decade's worth of composition, from 1905 to 1915. *No. 4 in E major* is hymn-like, while *No. 5 in A major* is playful and deeply lyrical. His final violin sonata *No. 6 in G minor*, is sombre with a nervous energy reflective of the time of its composition, though still, as always, exuding Brahmsian richness and beauty.

**Robert
FUCHS**
(1847–1927)

Violin Sonata No. 4 in E major, Op. 77 (1905) 21:23

1	I. Allegro vivace	8:14
2	II. Andante con espressione	6:10
3	III. Allegretto con delicatezza	6:53

Violin Sonata No. 5 in A major, Op. 95 (1912) 26:12

4	I. Allegro moderato	8:34
5	II. Andante tranquillo	5:08
6	III. Allegro scherzando – Trio	4:11
7	IV. Allegretto comodo e grazioso	8:11

Violin Sonata No. 6 in G minor, Op. 103 (1915) 23:19

8	I. Allegro moderato	8:07
9	II. Andante sostenuto	8:43
10	III. Allegro vivace	6:21

Hyejin Chung, Violin
Warren Lee, Piano

Recorded: 8–9 March 2023 at St George's Headstone, Harrow, UK
Producer and editor: Andrew Walton (K&A Productions Ltd)
Engineer: Deborah Spanton (K&A Productions Ltd) • Booklet notes: Ben Hogwood
Publisher: Adolf Robitschek • Cover photo: Autumn in Styria, Austria © Synergicworks / Dreamstime.com