

CHANNEL CLASSICS

CCS SA 35714

DANA ZEMTSOV ENIGMA
WORKS FOR SOLO VIOLA

VIEUXTEMPS
HINDEMITH
KREISLER
PENDERECKI
KUGEL
STRAVINSKY

DANA ZEMTSOV

Winner of numerous competitions and developing an outstanding career, Dana Zemtsov is one of the most promising international viola soloists of her generation.

Dana Zemtsov was born in 1992 in Mexico City. She comes from a family of musicians. At the age of 5 she received her first music lessons from her grandmother and from her parents, both viola players, Mikhail Zemtsov and Julia Dinerstein. Since 2012 she studies with the famous viola virtuoso Michael Kugel.

Highlights in the 2012 / 13 season include Dana's performance of the Bartók Viola Concerto in the Great Hall of the Concertgebouw in Amsterdam, chamber music with Janine Jansen and Martin Frost during the Utrecht Chamber Music Festival and a recital in Carnegie Hall of New York.

Dana is First Prize laureate of several competitions in Luxemburg, Italy, Austria, Germany, Portugal and the Netherlands. In 2010 she won the Dutch Television competition 'Evening of the Young Musician' becoming the 'Young Musician of the Year' and representing The Netherlands at the Eurovision Young Musicians Competition in Vienna.

Dana is regularly appearing on the most

important international stages including the Great and Small halls of the Concertgebouw in Amsterdam, the Doelen in Rotterdam, Dr. Anton Philips Hall in The Hague, St. Petersburg Philharmonic Hall, The Opera Hall in Tel Aviv, Carnegie Hall of New York among others. During the Christmas Concert in the Philharmonie in Haarlem she was presented by and performed with the world famous pianist Boris Berezovsky. She has also been chamber music partner to among others Janine Jansen, Giovanni Sollima, Martin Frost and Ilya Gringolts. As a soloist, Dana performed with the Ukrainian National Philharmonic Orchestra (Ukraine) Holland Symfonia, Sweelink Symphony Orchestra, Sinfonia Rotterdam, (Holland) F. Busoni Chamber Orchestra (Italy).

Dana toured Denmark, Peru, USA, and participated in the Stars of Tomorrow tour in Germany, together with the most promising young talents of Europe. She performed at the Delft Chamber Music Festival, Storioni Festival, Grachten Festival, the International Janine Jansen Chamber Music Festival Utrecht and Three Day Music Festival The Hague. She also performed in festivals in Germany, Italy and Britain.

Most things there are to say about this CD, I tried to reveal as best as I could through music. However, I must warn the listener; here one will scarcely find lyrical melodies and heart-warming beauty with which music is so often associated. Instead, there will be tales of war, perplexed wanderings through obscured labyrinths, intense cries of despair, sour tears of sorrow, maybe at places an ironic grin.

In this collection of works, these very diverse pieces are bound by an atmospherical legacy that is codified by each composer in his own very individual language. The pieces included in this programme are written in an overwhelmingly sincere manner. Some pieces consist of such thick vital layers, that to start to decipher them is to set oneself a task for life. The more one digs into each piece the more the details seem to multiply and the more one has left to investigate.

Unlikely other stringed instruments the viola repertoire hasn't been as thoroughly explored, and a big part is thus left quite "intact". Many wonderful violists arose since the beginning of the 20th century, starting the quest and stimulating composers to write for viola. As we are in this searching phase a tradition in the repertoire hasn't quite been established yet. This gives our generation the luxurious liberty to read and explore practically freshly new music from different centuries.

I am extremely thankful, proud and honoured to be able to present my first contribution to this quest; my first step into the course of a lifelong exploration of the enigma of the musical language.

Dana Zemtsov

PROGRAMME NOTES

This colourful anthology of music for solo viola begins with a work by **Fritz Kreisler**. The Austro-American violinist and composer is mainly remembered as the writer of dashing salon music for the violin, including *Liebesfreud* and *Liebesleid*. He wrote only two pieces for violin solo, of which the most important is the *Recitativo and Scherzo-Caprice*, the only one of the two which he provided with an opus number. Technically it is a highly demanding musical rhapsody, full of drama and fireworks, and more virtuosic than Kreisler's familiar encore pieces; it was also a response to the Belgian violinist Eugène Ysaÿe, who had dedicated his fourth solo sonata to him. Kreisler was born in Vienna as the son of a Jewish father and a Catholic mother, and was baptised at the age of twelve. He studied at the Vienna and Paris conservatories and counted among his teachers Anton Bruckner, Leo Delibes and Jules Massenet. *Recitativo and Scherzo-Caprice* was originally composed for the violin; in Michael Kugel's version for the viola it has been transposed down a fifth, lending the work a darker and more dramatic character.

Igor Stravinsky wrote just one piece for the viola alone, the *Elegy for Solo Viola*, composed

in 1944. Commissioned by Germain Prevost, who played the viola with the ProArte Kwartet, it was intended as a memorial to Alphonse Onnou, the quartet's leader who died in 1940. The mood of the piece is gloomy and melancholic.

Paul Hindemith was not only a great virtuoso on the viola but also one of the leading composers of his generation in Germany. A key figure in western musical life between the two world wars, the largest part of his output is marked by neoclassicism; this is not to forget some youth works with a romantic flavour, and others from the 1920s whose steely dissonances and machine-like rhythms gave audiences a real fright, as did music by Stravinsky, Prokofiev and Shostakovich. Hindemith played the viola in the Amar String Quartet which he founded. The rise of the Nazis put an end to his activities and to performances of his music: his two 'crimes' were the composition of 'degenerate' progressive music and contact with Jews. In 1939 he emigrated via Switzerland to the USA, where he taught at Yale until 1953, subsequently returning to Europe to teach music theory at the university of Zurich. Hindemith died in 1963 in Frankfurt am

Main, the city of his free-and-easy youth. The *Sonata for viola solo op. 25 no. 1* (1922) on this recording is a fine example of the manner in which Hindemith alternates a direct and angular style with more lyrical expression. Much has been said about his words above the fourth movement: Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Nebensache (Raging tempo. Wild. Beauty of tone is secondary). However, in performance this suggestion of aggressiveness and roughness often unrightly overshadows the entire sonata, while it is not an adequate characterisation of all five movements. The work is a virtuosic tour de force, written by Hindemith primarily for himself: he performed it throughout his career as a viola player and recorded it in 1934. The sonata comes to an unexpected end as elements from the preceding movements merge in the fifth to evoke a somber lament.

The next piece is by Eugène Ysaÿe's teacher, the violinist and composer **Henri Vieuxtemps**, who was born in the Belgian Vervier. From the age of six he enjoyed a brilliant career as a violinist, studying in Vienna and Paris and touring Europe, Russia and the USA. From 1871 he was an influential teacher at the Brussels conservatory before being forced to withdraw when a stroke caused lameness in

his right arm. He spent his final years composing in a sanatorium in Algeria, where his daughter had moved with her husband. Vieuxtemps was greatly admired by contemporaries including Berlioz and Paganini, whom he met in London. Robert Schumann heard him in Leipzig in 1834, describing the fourteen-year-old's playing as magical and comparing him with Paganini. Vieuxtemps was fond of playing the viola, especially in string quartets, and left four works for the instrument, including one for solo viola, the *Capriccio 'Hommage à Paganini' in C minor op. 55 (op. 9 posthumous)*. It is a melodious and melancholic piece that ventures through daredevil double stoppings and virtuosic passagework before coming to a close in whispering, plucked tones.

Michael Kugel studied viola, composition and conducting at the conservatory of St Petersburg and won first prize at the International Viola Competition in Budapest in 1975. He played the viola in the Beethoven Quartet and taught the instrument at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, and from 1990 to 1996 at the Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance. In 1996 he moved to Belgium, taking up teaching posts at the conservatories of Ghent and Maas-tricht. Michael Kugel has enriched the viola

repertoire with numerous transcriptions and original compositions, two of which are featured on this CD: the *Sonata-Poem* for Viola Solo (1987) and the *Prelude Ysaÿe* from the series of seven *Classical Preludes* (1999), dedicated to the legendary Belgian violinist Eugène Ysaÿe (1858-1931), composer of the famous *Six sonatas for violin solo*.

The Polish **Krzysztof Penderecki** is one of the most popular of all contemporary composers. His worldwide reputation was established through works exhibiting engagement and overflowing with tension and dissonance, such as *Threnody for the victims of Hiroshima* (1960) and the *St Luke Passion* (1965). In the 1980s, however, he turned to a more melodic and tonal style, with works including the *Cadenza for viola solo* (1984), which is really an appendix to the *Viola Concerto* composed a year earlier. The *Cadenza* begins with a short series of intervals which provide the basis of the work. Although it is notated without barlines, as often in Penderecki the work comprises three distinct sections in a slow-fast-slow tempo sequence, together creating a musical arch. After a virtuosic climax in the middle section, the music returns to the tranquillity of the beginning. The work was first performed by Grigory Schislin in September 1984.

Johann Sebastian Bach's *Chromatic fantasia and fugue* BWV 903 was originally written for the harpsichord in the composer's Cöthen period, sometime before 1720. The fiery and adventurous fantasia, making impressive technical demands, and the extensive and highly chromatic fugue made the work a favourite among nineteenth-century piano virtuosos such as Franz Liszt. The English viola player William Primrose published the transcription for viola on this recording, which was made in 1951 by the Hungarian composer Zoltán Kodály. It is both a homage to the Baroque master and a wonderful asset to the viola repertoire.

Clemens Romijn

De meeste dingen die over deze cd te zeggen zijn, heb ik zo goed mogelijk proberen over te brengen door de muziek. Ik moet de luisteraar eigenlijk waarschuwen; lyrische melodieën en hartverwarmende schoonheid waarmee muziek zo vaak geassocieerd wordt zijn hier nauwelijks te vinden. In plaats daarvan zijn er verhalen van oorlog, verbijsterende dwaaltochten door labirinten, heftige kreten van wanhoop, bittere tranen van verdriet, misschien hier en daar een ironische grijns.

Deze bloemlezing bestaat uit zeer verschillende stukken die qua sfeer met elkaar verbonden zijn, maar met de persoonlijke handtekening van de individuele componisten. De werken van dit cd-programma zijn gecomponeerd op een overweldigend ernstige wijze. Sommige stukken bestaan uit zulke dikke essentiële lagen, dat de speler er een levenstaak aan heeft ze te ontcijferen. Hoe dieper men graaft in elk stuk, hoe meer de details zich lijken te vermeerderen en hoe meer er over blijft om te onderzoeken.

In tegenstelling tot het repertoire van andere strijkinstrumenten is dat van de altviool niet grondig onderzocht, en is er dus nog een groot deel 'intact' gebleven. Sinds het begin van de twintigste eeuw is er een opkomst geweest van veel geweldige altviolisten, waarmee de zoektocht naar repertoire begon en ook de stimulans van componisten om voor altviool te componeren. Nu we ons nog in de zoekende fase bevinden is er nog geen sprake van een gevestigde traditie van altvioolmuziek. Dat geeft onze generatie de luxe vrijheid om praktisch alles met frisse blik te lezen en te onderzoeken wat de diverse eeuwen ons aan altvioolmuziek gebracht hebben.

Ik ben zeer dankbaar, trots en vereerd om in de gelegenheid te zijn mijn eerste bijdrage aan die zoektocht te presenteren. Het is mijn eerste stap op de weg naar een levenslang onderzoek naar het geheim van de muziek.

Dana Zemtsov

TOELICHTING

Deze afwisselende bloemlezing met muziek voor altviool solo begint met een werk van **Fritz Kreisler**. De Oostenrijks-Amerikaanse violist en componist leeft vooral voort als de auteur van schrungvolle violstukken met een salonachtige allure, zoals *Liebesfreud* en *Liebesleid*. Slechts twee werken voor viool solo liet Kreisler na, het belangrijkste *Recitativo en Scherzo-Caprice*, het enige van de twee dat Kreisler voorzag van een opusnummer. Het is een technisch veeleisende muzikale rapsodie vol drama en vuurwerk, virtuozer dan zijn bekende toegiftstukken, en een antwoord op de Belgische violist Eugène Ysaÿe, die aan Kreisler de vierde van zijn solosonates had opgedragen. Kreisler werd geboren in Wenen als zoon van een joodse vader en een katholieke moeder en werd gedoopt op zijn twaalfde. Hij studeerde aan de conservatoria van Wenen en Parijs en telde tot zijn leraren onder meer Anton Bruckner, Leo Delibes en Jules Massenet. *Recitativo en Scherzo-Caprice* was oorspronkelijk geschreven voor viool en klinkt in Michael Kugels altvioolversie van een kwint lager donkerder en dramatischer.

Igor Stravinsky schreef slechts één werk voor altviool solo, de *Elegy for Solo Viola*, gecomp-

neerd in 1944. Het werk ontstond in opdracht van Germain Prevost, destijds altviolist van het ProArte Kwartet, en was bedoeld als een in memoriam van Alphonse Onnou, de eerste violist van het kwartet die in 1940 was overleden. De sfeer van het stuk is somber en melancholiek.

Paul Hindemith was niet alleen een groot altvioolvirtuoos, maar tevens een van de meest prominente componisten van zijn generatie in Duitsland. Hij was een van de centrale figuren uit het westerse muziekleven tussen de twee wereldoorlogen. Het grootste deel van zijn oeuvre staat in het teken van het neo-classicisme, ook al zijn sommige jeugdwerken romantisch getint en joegen weer andere in de jaren 1920 zijn publiek de stuipen op het lijf door ijzingwekkende dissonanten en machinale ritmiek, zoals destijds ook muziek van Stravinski, Prokofjev en Sjostakovitsj. Hindemith speelde onder meer altviool in het door hem opgerichte Amar-Strijkkwartet. De opkomst van het nazi-regime maakte een eind aan zijn activiteiten en uitvoeringen van zijn muziek. Zijn twee 'misdaden' waren: het componeren van 'ont-aarde' progressieve muziek en de omgang met joden. Daarom week hij in 1939 via

Zwitserland uit naar de Verenigde Staten, waar hij tot 1953 onder meer werkzaam was als docent aan Yale University. Vanaf 1953 was hij docent muziektheorie aan de Universiteit van Zürich. Hindemith overleed in 1963 in Frankfurt am Main, de stad van zijn vrijgevochten jeugdjaren.

De hier opgenomen *Sonate voor altviool solo opus 25 nr. 1* uit 1922 is een sterk voorbeeld van Hindemiths afwisselend directe en hoekige stijl en zijn meer lyrisch expressieve kant. Vaak geciteerd is de aanwijzing bij het vierde deel, *Rasendes Zeitmaß*. Wild. Ton-schönheit ist Nebensache (Razend tempo. Wild. Schoonheid van toon is bijzaak). Maar die suggestie van agressiviteit en rouwheid overschaduwde ten onrechte de hele sonate en dekt niet de lading van al haar vijf delen. Het werk is een virtuoze tour de force die Hindemith vooral voor zichzelf schreef, zijn hele loopbaan als altist op zijn repertoire hield en in 1934 op plaat opnam. Verrassend is de afloop van de sonate: het vijfde deel is een samensmelting van elementen uit het voorgaande tot een duister getinte klaagzang.

Het volgende stuk, is van de hand van de leraar van Eugène Ysaÿe, de in Verviers (België) geboren violist en componist **Henri Vieuxtemps**. Hij had een briljante carrière als violist vanaf zijn zesde jaar, studeerde in Wenen en Parijs, en maakte concertreizen

door Europa, Rusland en de Verenigde Staten. Vanaf 1871 was hij een invloedrijke docent aan het conservatorium van Brussel, maar door een beroerte verlamd aan zijn rechterarm moest hij zich terugtrekken. Hij sleet zijn laatste jaren al componerend in een sanatorium in Algerije, waar zijn dochter zich met haar echtgenoot had gevestigd. Vieuxtemps genoot grote bewondering van tijdgenoten als Hector Berlioz en Paganini, die hij in Londen ontmoette. Robert Schumann hoorde hem in Leipzig in 1834, noemde het spel van de toen veertienjarige magisch en vergeleek hem met Paganini. Vieuxtemps speelde graag altviool, vooral in strikkwartetten, en liet vier werken voor altviool na, waarvan één voor altviool solo, het *Capriccio 'Hommage à Paganini' in c-klein opus 55 (opus 9 postuum)*, een zangerig en melancholiek gestemd stuk dat onderweg halsbrekende dubbelgrepen en virtuoze passages in petto heeft en afsluit met fluisterzacht getokkelde tonen.

Michael Kugel studeerde altviool, compositie en directie aan het conservatorium van St. Petersburg en won in 1975 de eerste prijs van het Internationale Altvioolconcours in Boedapest. Hij was altist van het Beethoven Kwartet en docent altviool aan het Tsjaikovski Conservatorium in Moskou en van 1990 tot 1996 aan de Jerusalem Rubin Academy of Music

and Dance. In 1996 vestigde hij zich in België en werd hij docent aan de conservatoria van Gent en Maastricht. Michael Kugel verrijkte het repertoire voor altviool met talrijke transcripties en eigen composities. Twee daarvan klinken op deze cd, *Sonata-Poem* for Viola Solo (1987) en de *Prelude Ysaÿe*, afkomstig uit de serie van zeven *Classical Preludes* (1999), en opgedragen aan de legendarische Belgische violist en Eugène Ysaÿe (1858-1931), de componist van de befaamde *Zes sonates voor viool solo*.

De Pool **Krzysztof Penderecki** geldt als een van de meest geliefde en beluisterde hedendaagse componisten. Hij werd wereldwijd vooral bekend door geëngageerde werken vol hoogspanning en dissonanten als de *Threnodie voor de slachtoffers van Hiroshima* (1960) en de *Lukas-Passie* (1965). Maar in de jaren 1980 wendde hij zich naar een meer melodieuze en tonale stijl van componeren. Zo ontstond ook de *Cadenza voor altviool solo* uit 1984, eigenlijk een appendix bij het *Altvioolconcert* dat hij een jaar eerder componeerde. De *Cadenza* begint met een korte openvolging van intervallen die de basis vormt van wat volgt. Hoewel genoteerd zonder maatstrepen, bestaat het stuk, zoals wel vaker bij Penderecki, uit drie herkenbare gedeelten in de tempovolgorde langzaam-snel-langzaam,

die samen een boogconstructie vormen. Na een virtuoze climax in het middendeel kalmeert de muziek in het slotdeel naar de sfeer van het begin. Altist Grigory Schislin gaf de première in september 1984.

Johann Sebastian Bachs *Chromatische fantasie en Fuga* BWV903 was oorspronkelijk geschreven voor klavecimbel in Bachs Köthense jaren ergens vóór 1720. De vurige en avontuurlijke Fantasie met haar indrukwekkende speeltechnische moeilijkheden en de omvangrijke met chromatiek overladen Fuga maakte het een geliefd werk bij negentiende-eeuwse pianovirtuozen als Franz Liszt. De Engelse altviolist William Primrose gaf de hier opgenomen transcriptie voor altviool van Bachs werk uit die de Hongaarse componist Zoltán Kodály maakte in 1951. Ze geldt als een eerbetoon aan de barokke grootmeester en als een fantastische aanwinst voor het altvioolrepertoire.

Clemens Romijn

Ich habe mich bemüht, das meiste, was über diese CD zu sagen ist, nach Möglichkeit durch Musik zu verdeutlichen. Aber ich muss den Hörer warnen; hier wird man kaum lyrische Melodien und herzerwärmende Schönheit finden, mit denen man die Musik so oft in Verbindung bringt. Statt dessen gibt es Geschichten vom Krieg, verworrene Wanderungen durch unbekannte Labyrinth, durchdringende Schreie der Verzweiflung, bittere Tränen der Trauer und vielleicht auch stellenweise ein ironisches Grinsen.

In dieser Sammlung von Werken werden die einzelnen Stücke durch ein atmosphärisches Erbe miteinander verbunden, das jeder Komponist in seiner eigenen, ganz individuellen Sprache verschlüsselt hat. Die in diesem Programm enthaltenen Stücke wurden in einer überwältigend lauterer Weise geschrieben. Manche Stücke bestehen aus so massigen kraftvollen Schichten, dass ihr Entziffern einer Lebensaufgabe gleichkommt. Je tiefer man in solch ein Werk eindringt, desto mehr scheinen sich die Einzelheiten zu vervielfältigen und desto mehr muss man recherchieren.

Im Gegensatz zu anderen Streichinstrumenten wurde das Bratschenrepertoire nicht so gründlich erforscht, und ein großer Teil blieb so recht „unberührt“. Viele großartige Bratschisten erwachsen seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, die mit der Suche begannen und Komponisten anregten, für die Bratsche zu schreiben. Da wir uns noch in der Phase des Suchens befinden, konnte sich im Repertoire noch keine Tradition so recht etablieren. Das verschafft unserer Generation die großartige Möglichkeit, neue Musik aus verschiedenen Jahrhunderten praktisch neu kennenzulernen und zu erforschen.

Ich bin außerordentlich dankbar, stolz und geehrt, in der Lage zu sein, meinen ersten Beitrag zur Untersuchung zu leisten; mein erster Schritt auf dem Weg einer lebenslangen Erforschung des Rätsels der Sprache der Musik.

Dana Zemtsov

ERLÄUTERUNG

Diese vielfältige Blumenlese mit Musik für Bratsche solo beginnt mit einem Werk von **Fritz Kreisler**. Der österreichisch-amerikanische Violinvirtuose und Komponist ist insbesondere bekannt als der Urheber schwungvoller Geigenstücke mit Saloncharakter, wie Liebesfreud und Liebesleid. Nur zwei Werke für Violine solo hinterließ Kreisler, das bedeutendste *Recitativo und Scherzo-Caprice*, das einzige der beiden, das Kreisler mit einer Opusnummer versah. Es ist eine technisch anspruchsvolle musikalische Rhapsodie voller Dramatik und Feuerwerk, virtuoser als seine bekannten Zugabestücke und eine Antwort an den belgischen Violinvirtuosen Eugène Ysaÿe, der Kreisler die vierte seiner Solosonaten gewidmet hatte. Kreisler wurde in Wien als Sohn eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter geboren und wurde mit zwölf Jahren getauft. Er studierte an den Konservatorien von Wien und Paris, und zu seinen Lehrern gehörten unter anderen Anton Bruckner, Leo Delibes und Jules Massenet. *Recitativo und Scherzo-Caprice* war ursprünglich für Violine geschrieben, es klingt in Michael Kugels Bratschenfassung in einer Quinte tiefer dunkler und dramatischer.

Igor Strawinsky schrieb nur ein einziges Werk

für Bratsche solo, die *Elegy for Solo Viola*, die er 1944 komponierte. Das Werk entstand im Auftrag von Germain Prevost, der damals Bratschist des ProArte-Quartetts war, und es sollte dem Gedenken von Alphonse Onnou dienen, dem ersten Bratschisten des Quartetts, der 1940 verstorben war. Das Werk ist von Trauer und Melancholie geprägt.

Paul Hindemith war nicht nur ein großer Bratschenvirtuose, sondern zugleich einer der prominentesten Komponisten seiner Generation in Deutschland. Er war eine der zentralen Gestalten der westlichen Musik zwischen den beiden Weltkriegen. Der größte Teil seines Œuvres steht im Zeichen des Neoklassizismus, auch wenn manche Jugendwerke eine romantische Tönung haben und andere wieder in den 1920-er Jahren seinem Publikum durch schauerliche Dissonanzen und maschinenartige Rhythmik Schauer einjagten, wie seinerzeit auch die Musik von Strawinsky, Prokofjew und Schostakowitsch. Hindemith spielte unter anderem Bratsche im von ihm gegründeten Amar-Streichquartett. Das aufkommende Nazi-Regime beendete seine Tätigkeiten, und seine Musik durfte nicht mehr aufgeführt werden. Seine beiden 'Verbrechen' waren: das Komponieren von

‘entarteter’ progressiver Musik und der Verkehr mit Juden. Deshalb flüchtete er 1939 über die Schweiz in die USA, wo er bis 1953 unter anderem als Dozent an der Yale Universität lehrte. Ab 1953 war er Dozent für Musiktheorie an der Universität von Zürich. Hindemith starb 1963 in Frankfurt am Main, der Stadt seiner ungezügelten Jugendjahre. Die hier aufgenommene *Sonate für Bratsche solo, Opus 25 Nr. 1*, aus dem Jahre 1922 ist ein deutliches Beispiel von Hindemiths wechselnd direktem und schroffem Stil und seiner eher lyrisch expressiven Seite. Oft zitiert wird die Anweisung im vierten Satz: Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Nebensache. Aber die Vermutung von Aggressivität und Rauheit überschattet zu Unrecht die ganze Sonate und deckt nicht die Ladung ihrer ganzen fünf Sätze. Das Werk ist ein virtuoser Kraftakt, den Hindemith vor allem für sich selbst schrieb, während seiner ganzen Laufbahn als Bratschist in seinem Repertoire behielt und 1934 auf Schallplatte spielte. Überraschend ist der Ausgang der Sonate: der fünfte Satz ist ein Verschmelzen von Elementen aus dem Vorangegangenen zu einem dunkel getönten Klagelied.

Das folgende Stück stammt aus der Hand des Lehrers von Eugène Ysaÿe, des in Verviers (Belgien) geborenen Geigers und Kompo-

nisten **Henri Vieuxtemps**. Von seinem sechsten Lebensjahr an durchlebte er eine brillante Laufbahn als Geiger, er studierte in Wien und Paris und machte Konzertreisen durch Europa, Russland und die Vereinigten Staaten. Ab 1871 war er ein einflussreicher Dozent am Brüsseler Konservatorium, aber ein Schlaganfall lähmte seinen rechten Arm, so dass er sich zurückziehen musste. Er verbrachte seine letzten Jahre komponierend in einem Sanatorium in Algerien, wo seine Tochter mit ihrem Ehemann wohnte. Vieuxtemps genoss große Bewunderung von Zeitgenossen, wie Hector Berlioz und Paganini, denen er in London begegnete. Robert Schumann hörte ihn 1834 in Leipzig, bezeichnete das Spiel des damals Vierzehnjährigen als magisch und verglich ihn mit Paganini. Vieuxtemps spielte gerne Bratsche, vor allem in Streichquartetten, und er hinterließ vier Werke für Bratsche, darunter eines für Bratsche solo, das *Capriccio ‘Homage à Paganini’ in c-Moll, Opus 55, (Opus 9 posthum)*, ein melodisch und melancholisch gestimmtes Stück, das mit halsbrecherischen Doppelgriffen und virtuellen Läufen gespickt ist und mit flüsternd leise gezupften Tönen beschließt.

Michael Kugel studierte Bratsche, Komposition und Dirigieren am Konservatorium von St. Petersburg, und er gewann 1975 den ersten Preis des Internationalen Bratschen-

wettbewerbs in Budapest. Er war Bratschist des Beethoven-Quartetts und Dozent für Bratsche am Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau und von 1990 bis 1996 an der Jerusalem Rubin Akademie für Musik und Tanz. Im Jahre 1996 zog er nach Belgien und wurde Dozent an den Konservatorien von Gent und Maastricht. Michael Kugel bereicherte das Repertoire für Bratsche mit zahlreichen Transkriptionen und eigenen Kompositionen. Zwei von diesen erklingen auf dieser CD, *Sonata-Poem* für Bratsche Solo (1987) und das *Prelude Ysaÿe*, das aus der Reihe von sieben *Classical Preludes* (1999) stammt und dem legendären belgischen Geiger Eugène Ysaÿe (1858-1931) gewidmet ist, dem Komponisten der berühmten *Sechs Sonaten für Violine solo*.

Der Pole **Krzysztof Penderecki** gilt als einer der beliebtesten und am häufigsten gespielten zeitgenössischen Komponisten. Er wurde weltweit insbesondere bekannt durch engagierte Werke voller Hochspannung und Dissonanzen, wie die *Threnody für die Opfer von Hiroshima* (1960) und die *Lukas-Passion* (1965). Aber in den 1980-er Jahren wandte er sich einem melodischen und tonalen Kompositionsstil zu. So entstand auch die *Cadenza für Bratsche solo* aus dem Jahre 1984, eigentlich als Anhang zum *Bratschenkonzert*, das er im Jahr zuvor komponiert hatte. Die *Cadenza* beginnt mit einer kurzen Folge von Intervallen,

welche die Grundlage des Nachfolgenden bilden. Obwohl ohne Taktstriche notiert, besteht das Stück, wie häufiger bei Penderecki, aus drei unterscheidbaren Sätzen in der Tempofolge langsam-schnell-langsam, die zusammen eine Bogenkonstruktion bilden. Nach einem virtuellen Höhepunkt im Mittelsatz, beruhigt die Musik sich im abschließenden Satz auf die Atmosphäre des Beginns. Der Bratschist Schislin spielte das Werk bei der Uraufführung im September 1984.

Johann Sebastian Bachs *Chromatische Fantasie und Fuge*, BWV903, hatte der Komponist ursprünglich während seiner Köthener Jahre, irgendwann vor 1720, für Cembalo geschrieben. Die feurige und abenteuerliche Fantasie mit ihren beeindruckenden spieltechnischen Schwierigkeiten und die umfangreiche, mit Chromatik überladene Fuge sorgten dafür, dass sie bei Klaviervirtuosen des neunzehnten Jahrhunderts, wie Franz Liszt, besonders beliebt wurde. Der englische Bratschist William Primrose gab die hier aufgenommene Transkription von Bachs Werk für Bratsche heraus, die der ungarische Komponist Zoltán Kodály 1951 machte. Sie gilt als eine Hommage für den großen barocken Meister und als wunderbaren Zugewinn für das Bratschenrepertoire.

Clemens Romijn

La plupart des choses à dire sur ce disque compact, j'ai essayé de les transmettre de mon mieux par la musique. Cependant, je dois avertir l'auditeur: il trouvera peu ici les mélodies lyriques et la beauté réconfortante auxquelles la musique est si souvent associée. Il sera en effet plutôt confronté à des récits de guerre, à des errances perplexes à travers des labyrinthes obscurs, à d'intenses cris de désespoir, à des larmes amères, et peut-être à certains endroits à un sourire ironique.

Dans ce programme, les œuvres choisies, très diverses, sont reliées par un héritage d'atmosphères. Ces dernières ont été codifiées par chaque compositeur dans son propre langage, un langage tout à fait personnel. Les pièces comprises dans ce programme sont écrites de manière extrêmement sincère. Certaines d'entre elles comprennent des strates vitales tellement épaisses que commencer à les déchiffrer devient en soi la tâche d'une vie entière. Plus on creuse chaque pièce, plus les détails semblent se multiplier et nécessitent des recherches.

Contrairement à d'autres instruments à cordes, le répertoire pour alto n'a pas été beaucoup exploré, et une grande partie est donc restée 'intacte'. Un grand nombre de merveilleux altistes se sont produit depuis le début du 20ème siècle. Ils ont commencé à chercher des œuvres pour alto et à encourager les compositeurs à écrire pour cet instrument. Comme nous nous trouvons dans une phase de recherche, aucune tradition n'a encore été établie au niveau du répertoire. Cela donne à notre génération la luxueuse liberté de lire et d'explorer de la musique pratiquement nouvelle de différents siècles.

Je suis extrêmement reconnaissante, fière et honorée de pouvoir présenter ma première contribution à cette quête, de pouvoir faire mes premiers pas dans l'exploration infinie de l'énigme du langage musical.

Dana Zemtsov

COMMENTAIRE

Cette anthologie variée de musique pour alto commence par l'œuvre de **Fritz Kreisler**. Le violoniste et compositeur américano-autrichien est principalement connu de nos jours comme un auteur de musique de salon, de compositions pour violon pleines d'entrain telles que *Liefesfreud* et *Liebesleid*. Kreisler ne légua à la postérité que deux pièces pour violon seul. La plus importante, *Recitativo et Scherzo-Caprice*, est la seule à laquelle Kreisler donna un numéro d'opus. Il s'agit d'une rhapsodie musicale exigeante sur le plan technique, pleine de drame et de feu d'artifice, plus virtuose que ses pièces de bis. C'est également une réponse au violoniste belge Eugène Ysaÿe qui avait dédié à Kreisler la quatrième de ses sonates pour violon. Kreisler était né à Vienne d'un père juif et d'une mère catholique. Il fut baptisé à l'âge de douze ans. Il fit ses études aux conservatoires de Vienne et de Paris et compta parmi ses professeurs des personnalités telles qu'Anton Bruckner, Leo Delibes et Jules Massenet. *Recitativo et Scherzo-Caprice* fut composé à l'origine pour violon. La version pour alto de Michael Kugel, notée une quinte plus grave, est plus sombre, plus dramatique.

Igor Stravinski ne composa qu'une seule pièce

pour alto solo, son *Elegy for Solo Viola*, composée en 1944. L'œuvre fut écrite à la demande de Germain Prevost, alors altiste du quatuor ProArte, à la mémoire d'Alphonse Onnou, premier altiste du quatuor, décédé en 1940. L'atmosphère de l'œuvre est sombre et mélancolique.

Paul Hindemith était non seulement fut un grand altiste virtuose mais aussi le compositeur le plus important de sa génération en Allemagne. Il fut l'un des personnages centraux de la vie musicale occidentale entre les deux guerres mondiales. La plus grande partie de son œuvre se situe sous le signe du néoclassicisme, même si certaines de ses œuvres de jeunesse sont teintées de romantisme et si d'autres des années 1920 flanquent la frousse au public par leurs dissonances terrifiantes et leur rythmique machinale, comme à leur époque également les musiques de Stravinski, Prokofiev et Chostakovitch. Hindemith joua entre autres de l'alto au sein du quatuor dont il fut le fondateur, le quatuor Amar. L'arrivée du régime nazi mit un terme à ses activités et aux interprétations de sa musique. Ses deux 'crimes' étaient: de composer de la musique progressive 'dégénérée' et de fréquenter des juifs. C'est la

raison pour laquelle, en 1939, il s'enfuit en passant par la Suisse, et alla s'installer aux États-Unis où il fut entre autres enseignant à l'université de Yale jusqu'en 1953. À partir de 1953, il enseigna les matières musicales théoriques à l'université de Zürich. Hindemith rendit son dernier soupir en 1963 à Francfort-sur-le-Main, ville de ses années de jeunesse non conformistes.

La *Sonate pour alto seul opus 25 n°1* de 1922 est un très bon exemple de l'alternance entre le style direct et anguleux de Hindemith et son côté plus lyrique et expressif. On cite souvent l'indication du compositeur dans son 4ème mouvement: *Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Nebensache* (Tempo extrêmement rapide. Sauvage. La beauté du son est accessoire). Mais cette demande d'agressivité et d'apreté éclipse à tort toute la sonate et ne traduit pas la charge de ses cinq mouvements. L'œuvre est un virtuose tour de force que Hindemith écrivit surtout pour lui-même. Il la conserva durant toute sa carrière d'altiste à son répertoire et l'enregistra en disque en 1934. La conclusion de la sonate est surprenante: le cinquième mouvement consiste en une fusion d'éléments issus de ce qui a précédé jusqu'à une sombre plainte.

Henri Vieuxtemps, altiste et compositeur né à Verviers (en Belgique), fut le professeur

d'Eugène Ysaÿe. Il fit une brillante carrière d'altiste dès l'âge de six ans, fit ses études à Vienne et à Paris, et donna des concerts à travers l'Europe, la Russie et les États-Unis. À partir de 1871, il fut un professeur influent au conservatoire de Bruxelles. Un accident vasculaire cérébral lui fit perdre l'usage de son bras droit et le contraignit à se retirer. Il passa les dernières années de sa vie dans un sanatorium en Algérie, où sa fille s'était installée avec son époux. Vieuxtemps fut extrêmement admiré par des contemporains tels qu'Hector Berlioz et Niccolò Paganini, qu'il rencontra à Londres. Robert Schumann entendit Henri Vieuxtemps à Leipzig en 1834. Il qualifia le jeu de ce jeune musicien de 14 ans de magique et le compara à Paganini. Vieuxtemps jouait volontiers de l'alto, surtout dans les quatuors à cordes. Il légua à la postérité quatre œuvres pour alto, dont une pour alto solo intitulée *Capriccio 'Hommage à Paganini' en do mineur opus 55 (opus 9 posthume)*. C'est une pièce chantante et mélancolique qui, chemin faisant, fait entendre in petto des doubles cordes périlleuses et des traits virtuoses, et se termine par des pizzicati extrêmement doux.

Michael Kugel, a fait des études d'alto, de composition et de direction au conservatoire de Saint-Petersbourg. En 1975, il a remporté

le premier prix du concours international d'alto de Budapest. Durant un temps altiste du Quatuor Beethoven, il a enseigné l'alto au conservatoire Tchaïkovski de Moscou, puis de 1990 à 1996 à la Rubin Academy of Music and Dance de Jérusalem. En 1996, il s'est installé en Belgique et est devenu enseignant aux conservatoires de Gand et de Maastricht. Michael Kugel a enrichi le répertoire pour alto par de nombreuses transcriptions et compositions de sa plume. Deux d'entre elles ont été enregistrées ici : Sa *Sonata-Poem* pour alto solo (1987) et son *Prelude Ysaÿe*, issu d'une série de sept *Classical Preludes* (1999) et dédié au violoniste belge légendaire Eugène Ysaÿe (1858-1931), auteur des célèbres *Six sonates pour violon solo*.

Le Polonais **Krzysztof Penderecki** est considéré comme l'un des compositeurs contemporains les plus appréciés et les plus écoutés. Il doit une grande partie de sa renommée internationale à un certain nombre d'œuvres engagées riches en tensions et dissonances, telles que sa *Thrénodie pour les victimes d'Hiroshima* (1960) et sa *Passion selon saint Luc* (1965). Dans les années 1980, il s'est toutefois orienté vers un style plus tonal et mélodieux et c'est dans cette mouvance que sa *Cadenza pour alto solo* a vu le jour en 1984. Il s'agit en réalité d'un appendice au *Concerto*

pour alto composé un an auparavant. *Cadenza* commence par une brève succession d'intervalles qui constitue la base de ce qui suit. Bien que notée sans barre de mesure, l'œuvre comprend, comme souvent chez Penderecki, trois parties distinctives de tempo lent-vif-lent, et ces trois parties constituent ensemble une forme en arche. Après un climax virtuose dans la partie médiane, la musique se calme dans la partie finale en retrouvant l'atmosphère du début. L'œuvre a été créée en septembre 1984 par l'altiste Grigory Schislin.

La *Fantaisie chromatique et Fugue* BWV 903 de **Johann Sebastian Bach** fut composée initialement pour le clavecin à l'époque où Bach était installé à Köthen, avant 1720. La fougueuse et aventureuse Fantaisie, avec ses difficultés techniques impressionnantes, et la vaste Fugue surchargée de chromatisme étaient particulièrement appréciées de pianistes virtuoses du 19ème siècle tels que Franz Liszt. L'altiste anglais William Primrose édita la transcription pour alto de cette œuvre de Bach faite en 1951 par Zoltán Kodály. Hommage au grand maître du Baroque, cette transcription constitue un enrichissement magnifique pour le répertoire pour alto.

Clemens Romijn

Please send to

CHANNEL CLASSICS RECORDS

CCS SA 35714

Waalwijk 76 4171 CG Herwijnen the Netherlands

Phone +31(0)418 58 18 00 Fax +31(0)418 58 17 82

Where did you hear about Channel Classics? (Multiple answers possible)

☐ Review	☐ Live Concert	☐ Advertisement
☐ Radio	☐ Recommended	☐ Internet
☐ Television	☐ Store	☐ Other

Why did you buy this recording? (Multiple answers possible)

☐ Artist performance	☐ Reviews	☐ Packaging
☐ Sound quality	☐ Price	☐ Other

What music magazines do you read?

Which CD did you buy?

Where did you buy this CD?

☐ I would like to receive the digital Channel Classics Newsletter by e-mail

I would like to receive the latest Channel Classics Sampler (Choose an option)

- ☐ As a free download* ☐ As a CD

Name	Address
City/State/Zipcode	Country
E-mail	

*You will receive a personal code in your mailbox

Production

Channel Classics Records

Producer, recording engineer, editing

Jared Sacks

Cover design

Ad van der Kouwe, Manifesta, Rotterdam

Photography

Jonas Sacks

Liner notes

Clemens Romijn, Dana Zemtsov

Translations

Stephan Taylor, Erwin Peters, Clémence Comte

Recording location

Doopsgezinde Kerk, Deventer

Recording date

June 2013

*Technical information***Microphones**

Bruel & Kjaer 4006, Schoeps

Digital converter

DSD Super Audio /Grimm Audio
Pyramix Editing / Merging Technologies

Speakers

Audiolab, Holland

Amplifiers

Van Medevoort, Holland

Cables

Van den Hul*

Mixing board

Rens Heijnis, custom design

*Mastering Room***Speakers**

B+W 803d series

Amplifier

Classe 5200

Cable*

Van den Hul

*exclusive use of Van den Hul 3T cables

www.channelclassics.com

www.danazemtsov.com

	Fritz Kreisler (1875-1962)	
1	RECITATIVO SCHERZO (1911, transcription Michael Kugel)	4.35
	Igor Stravinsky 1882-1971	
2	ELEGY (1944)	4.07
	Paul Hindemith (1895-1963)	
	VIOLA (SOLO) SONATA, OP.25, NO.1 (1922)	
3	Breite Viertel, Sehr frisch und straff	3.55
4	Sehr langsam	4.42
5	Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Nebensache	1.29
6	Langsam, aber mit viel Ausdruck	4.19
	Henri Vieuxtemps (1820-1881)	
7	CAPRICCIO 'HOMMAGE À PAGANINI' IN C OP.55 (1880)	3.28
	Michael Kugel	
8	SONATA-POÈME (1987)	9.56
	Krzysztof Penderecki *1933	
9	CADENZA (1984)	5.33
	Michael Kugel *1946	
10	PRELUDE-YSAÏE (1999)	3.51
	Johann Sebastian Bach (1685-1750)	
11	CHROMATIC FANTASY (ca. 1720, transcription Zoltán Kodály (1882-1967), Michael Kugel)	9.25
	Total time	57.00

