

HEAD
FOLD

119.5MM
(4.71")

SAFETY
TRIM
BLEED

AV2155

Essentials

Works for Solo Violin

Bach ·
Bartók ·
Kreisler ·
Skalkottas ·
Ysaÿe ·

Herwig Zack

Page 20

120.5MM
(4.74")

241MM
(9.49")

Page 1

120.5MM
(4.74")

no. of colours

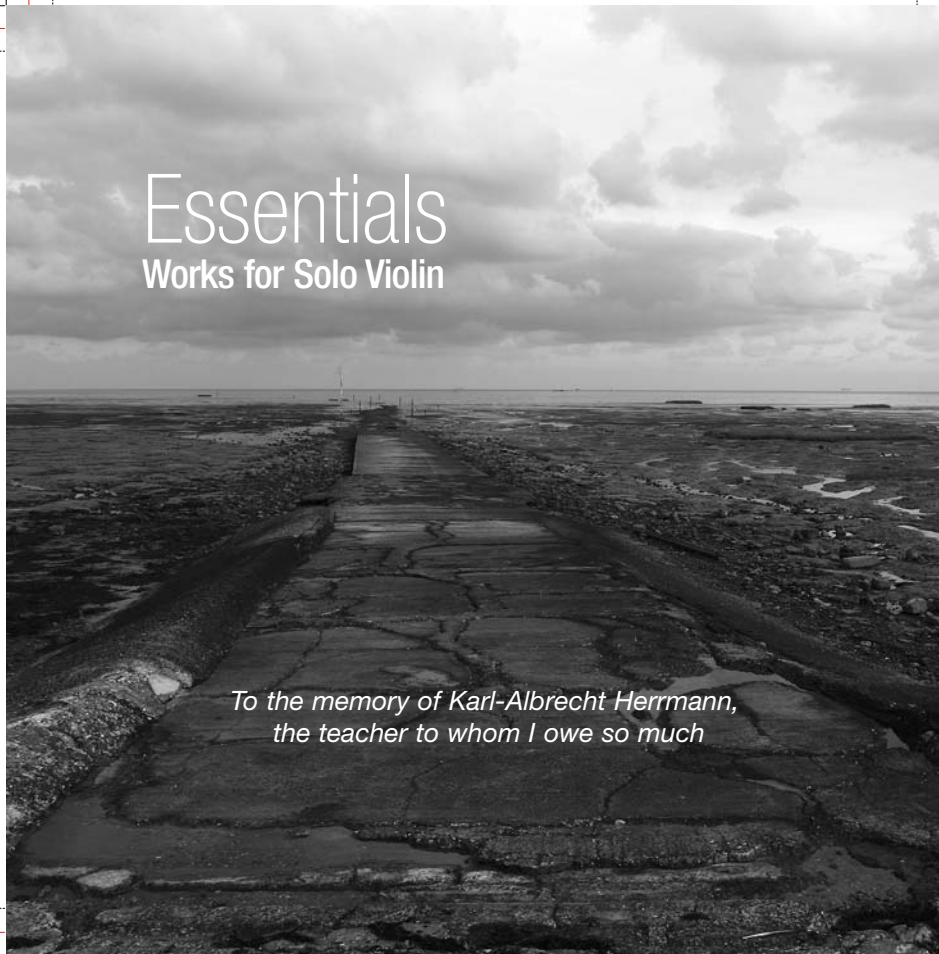

4

HEAD
FOLD

Booklet

Essentials

Works for Solo Violin

*To the memory of Karl-Albrecht Herrmann,
the teacher to whom I owe so much*

Béla Bartók (1881-1945)

Sonata for Solo Violin • Sonate für Violine solo • Sonate pour violon seul
Sz 117 (1944)

25:04

1	Tempo di ciaccona	8:52
2	Fuga : Risoluto, non troppo vivo	4:20
3	Melodia : Adagio	6:51
4	Presto	5:01

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita No. 2 • Partita Nr. 2 • Partita N° 2 BWV 1004
in D minor • d-Moll • ré mineur

28:51

5	Allemanda	4:24
6	Corrente	2:33
7	Sarabanda	4:36
8	Giga	3:50
9	Ciaccona	13:28

119.5MM
(4.71")

Page 2

120.5MM
(4.74")

241MM
(9.49")

Page 3

120.5MM
(4.74")

SAFETY
TRIM
BLEED

no. of colours

1

HEAD

FOLD

Eugène Ysaÿe (1858-1931)

Sonata No.3 for Solo Violin • Sonate Nr.3 für Violine solo • Sonate N° 3 pour violon seul Op. 27/3 "Ballade" in D minor • d-Moll • ré mineur **6:48**

- 10 Lento molto sostenuto – Molto moderato quasi lento – Allegro in Tempo giusto e con bravura – Poco meno e grazioso – a Tempo 1° – Tempo poco più vivo e ben marcato – Più mosso – Vivo

Nikos Skalkottas (1904-1949)

Sonata for Solo Violin • Sonate für Geige allein • Sonate pour violon seul (1925) **12:41**

- 11 Allegro furioso (quasi presto) 2:04
- 12 Adagietto 2:27
- 13 Allegro ritmato 1:35
- 14 Adagio – Allegro molto moderato – Adagio 6:35

Fritz Kreisler (1875-1962)

Recitativo and Scherzo-Caprice • Recitativo und Scherzo-Caprice • Recitativo et Scherzo-Caprice Op. 6 **4:54**

- 15 Lento con espressione 2:47
- 16 Presto e brillante 2:07

Herwig Zack violin • Violine • violon

This CD, which I consider to be in many ways my most personal one, bears the title "Essentials." On the one hand, "essentials" means limiting myself to the four strings of the unaccompanied violin. On the other hand, it refers to the repertoire presented in this recital. Since my youth the sonatas and partitas of Bach and the sonatas of Ysaÿe and Bartók have kept me occupied as they do every other violinist. Mastering them involves overcoming musical and technical challenges throughout a violinist's entire life. They are unique manifestations of musical creativity, peaks of ingenious power of imagination, so immensely rich with ideas, emotions and facets that even after decades of study and many performances every new encounter resembles a voyage of discovery. Furthermore, "essentials" may be understood as an allusion to an attitude or character trait that I consider to be "essential": a desire to explore which drives the artist to discover the new and to revive the unjustly neglected (in this case Skalkottas). Finally, a suitable encore is an "essential" part of almost every concert. Fritz Kreisler's Recitativo and Scherzo-Caprice, Op. 6, is definitely one of the most rewarding showpieces of the Romantic-virtuoso genre.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) composed his six sonatas and partitas BWV 1001 – 1006 – "Sei Solo à Violino senza Basso accompagnato!" – in 1720 while in the service of the Prince of Anhalt-Köthen. This cycle stands out as a peak of musical creativity never again achieved. Three sonatas in the form of the earlier "Sonata da chiesa" are paired with three partitas (in Bach's time a synonym for suites), which in comparison to the stricter sonatas display more variety of form. The most popular work of the cycle is the **Partita in D minor**. The form may have been influenced by models established in Southern Germany.

Following four traditional suite movements – allemanda, corrente, sarabanda, Giga – Bach adds a ciaccona (French: chaconne), "the" Chaconne. The form of the ciaccona originated in Spain during the 16th century. Similar to the Italian passacaglia, variations develop over an ostinato bass, usually consisting of four bars. In the 64 variations of his Ciaccona, divided into three large sections (minor – major – minor) Bach unfolds a miracle of liveliness, suspense and emotional intensity. Even within the cycle as a whole, the Ciaccona stands out as a splendid highlight, one of the most suspenseful, exciting and, in the words of Johannes Brahms, "most wonderful, most inexplicable pieces of music" ever written.

In the last twenty-five years the perception and interpretation of baroque music has significantly changed due to advances in historical performance practice. Studying the contemporary treatises, every artist may draw his own conclusions as to which information might be considered fundamental, and can be reasonably adapted for performance on a modern violin with modern bow. Of primary importance to me is a consistent, variable and subtle articulation, which seems to me crucial in giving the dance movements the necessary liveliness and elegance.

From the beginning of the classical period audiences and composers showed little interest in music for solo violin. The limitation to one instrument consisting of only four strings no longer met the later stylistic ideal, which demanded homophonically accompanied melody and greater elegance; later, during the Romantic period, harmonic complexities and greater volume of sound – difficult to create on a solo violin - became the norm. By that time, Bach's sonatas and partitas were considered old-fashioned and scholarly,

119.5MM (4.71")

Page 4

Page 5

120.5MM (4.74")

120.5MM (4.74")

241MM (9.49")

no. of colours

1

excellent études without any enduring musical significance. Attempts by great composers like Mendelssohn or Schumann to popularize them by adding piano accompaniments failed. During the era of the great Romantic virtuosos, Paganini, Ernst, Wieniawski and others wrote (mostly for their own use) showpieces for solo violin, which were often variations on popular opera melodies and almost exclusively served the purpose of displaying their hair-raising technical abilities. It was not until the turn of the 20th century that composers rediscovered baroque forms and things changed. After Max Reger introduced his four sonatas, Op. 42 in 1900 (to which he later added numerous other works, all clearly using Bach as an example), a new golden age began for the solo violin.

Eugène Ysaÿe (1858 – 1931), the great Belgian virtuoso, friend of Franck, Chausson, Fauré and many other significant composers, wrote his "Six Sonates pour violon seul, Op. 27" in 1923. Each sonata is dedicated to a great colleague of the younger generation; they are also portraits of the dedicatees, mirrored in Ysaÿe's highly personal musical language. The most famous piece of the set, the **Sonata No. 3 in D minor** dedicated to George Enescu, is also the most advanced harmonically (see the concentration of augmented chords with occasional quarter-tones interspersed in the introduction). It is an impressive homage to the younger man, who combined so ingeniously the exuberant temperament of the improvisatory rhapsodist with a scholar's discipline. My teacher Josef Gingold had this to say about the sonata: "The shortest of the sonatas and the most original of them all is the third For anyone who heard Ysaÿe play, this sonata would come closest to showing his approach to the violin: it is titled "Ballade," and its single movement opens with an introduction in the style of a recitative which is

typical both of the way in which Ysaÿe would improvise and of the improvisatory quality he would bring to the music of other composers, making it sound new and fresh at every performance. The main movement shows the strong rhythmic impact of his playing, and the whole work is characteristic of his beauty and grace, the ease with which he could encompass the fingerboard and bring out inner voices. It was my privilege to give the first Brussels performance in 1928, while I was studying with Ysaÿe, and I had the honor to introduce it to New York two years later."

I think no other work has so continuously captivated me as the **Sonata for Solo Violin by Béla Bartók** (1881 – 1945). I have performed and recorded it more than any other piece, and that is why, ignoring chronology, I have placed it at the beginning of this recital. Béla Bartók composed the sonata for Yehudi Menuhin in 1944. It is his last entirely completed work and Menuhin writes about it: "I didn't foresee that he would write one of the great masterpieces of all time for me. Yet, when I first caught sight of it, I was deeply frightened. I must confess that it seemed almost unplayable to me. The first impression was deceiving: the Solo Sonata is excellently playable, wonderfully suited for the violin, one of the most dramatic and most gratifying pieces I know and probably the most essential composition for solo violin since Bach, a piece full of utmost contrasts." It is indeed an unbelievably densely- composed work, vigorous, infinitely rich and uniquely coherent. The first movement is headed "Tempo di ciaccona." Bartók, while composing his main subject, may have had in mind the first few bars of Bach's Ciaccona, yet its shape is a classical sonata form with clearly articulated contrasting themes. The subsequent four minutes - the 4-part fugue - may well present

one of the greatest challenges in the repertoire, both to the performer and to the listener. This music is irresistibly exciting, dramatic and motoric, uncompromising to the point of rudeness, and of a burning glass-like concentration. In the Melodia, loneliness and quiet depression are expressed, to my way of thinking, as movingly as anywhere in music. In the finale, a kind of rondo, Bartokian folkloristic elements appear that have been largely omitted in the first three movements. The basic character of the movement is playful, dance-like and virtuosic.

It is one of the unexplained mysteries of music history that even today, half a century after his death, an air of obscurity still surrounds the life and work of **Nikos Skalkottas**, the most significant Greek composer. Skalkottas was born on March 4th, 1904, in Chalkis. His outstanding musical talents were recognized and encouraged at an early age. In 1920 he went to Berlin to continue his violin studies in the solo performance class of Willy Hess, whose pupils also included Georg Kulenkampff. After graduating in 1923, he turned more frequently to composition, studying with Kurt Weill, Philipp Jarnach and, from 1927 to 1931, Arnold Schönberg, who considered him to be one of the most talented pupils he had ever had. Skalkottasseemed predestined for a brilliant musical career – but then everything changed. In May 1933 he left Germany and returned to Greece. A large number of his manuscripts remained in Berlin and most of these were subsequently lost. Back in his homeland he encountered numerous obstacles.

Skalkottas was forced to earn his living as an orchestra violinist; his own music met with little understanding and no recognition whatsoever. In 1935, after a break of several years, he began

to compose again and in complete isolation; almost all his works remained unpublished and unperformed during his lifetime. As a result of a hernia, which he refused to have treated, he died in Athens in 1949.

Nikos Skalkottas wrote his **Sonate für Geige allein (Sonata for Solo Violin)** in the summer of 1925 and dedicated it to his friend, the violinist Nelly Askitopoulos. Thus the work dates from the time of his studies with Weill and Jarnach, before, under the influence of Schönberg, he turned to dodecaphony and developed his personal, completely original variant of twelve-tone composition. The Sonata seems absolutely typical of the radical intellectual and musical mood of the time of its composition. Fresh, spare, mischievous, dissonant, motoric, temperamental and with a lively sense of humor, it abandons the mellifluousness of the polished post-Wagnerian sound, and in this respect resembles the nearly contemporary solo sonatas of Hindemith, Schulhoff, Krenek and Wellesz. Influenced by Jarnach – and Reger – Skalkottas harks back to baroque forms and structures: the second and third movements imitate – albeit with parodistic distortion – a minuet and a bourée, while in the closing fugue the young composer demonstrates his contrapuntal abilities. Naturally, the famous 'B-A-C-H' subject could not be omitted, although it is heard here in retrograde, and Skalkottas expands the interval between each pair of notes to a major seventh, i.e. to one of the most piercing dissonances (see bar 108 /4th beat, bar 109 /1st beat).

Fritz Kreisler (1875 – 1962) ranks among the outstanding violinistic personalities of the first half of the 20th century. His playing was characterized by an inimitable combination of elegance, Viennese charm and a uniquely personal beauty of sound

119.5MM
(4.71")

(his celebrated "golden tone"). His stage presence and his charisma have been described as overwhelming. In addition to his numerous recordings, we still cherish many of his compositions, most of them short, charming genre pieces, and prominent among these, transcriptions and imitations of the styles of old masters from the baroque and classical periods. *Recitativo and Scherzo-Caprice*, Op. 6, first published in 1911 and dedicated "To Eugène Ysaÿe, master and friend", is one of the most accomplished encore pieces for solo violin; quintessentially Viennese, sensuous, sparkling and brilliant.

Herwig Zack
(the translation of the section about Skalkottas is by Peter Burt)

HERWIG ZACK ●●●●●

Herwig Zack was born in Frankfurt/Main.

He started to play the violin at age 5 and studied with Karl-Albrecht Herrmann, Edith Peinemann and Max Rostal. Scholarships from the "Studienstiftung des deutschen Volkes" and from the "Rotary Foundation" made it possible for him to complete his education at Indiana University in Bloomington Indiana USA as a member of the violin class of the legendary Josef Gingold. Herwig Zack has been awarded several prizes at national and international competitions.

From 1982 to 1995 Zack held the position of 1st Concertmaster of the Stuttgart Chamber Orchestra.

As a soloist, Herwig Zack has performed and recorded under the baton of conductors such as Karl Münchinger, Ferdinand Leitner, Uri Segal, Yutaka Sado, Paul Nadler and Gilbert Varga; his musical partners have included Henryk Szeryng, Jean-Pierre Rampal, Trevor Pinnock, Bernd Glemser, Peter Nagy and Grigori Zhislin, among many other renowned artists. He has toured Europe, the USA, Australia, Japan, China, South America and Africa. Zack maintains a large repertoire of music including the famous masterpieces for violin as well as many lesser known and infrequently played compositions. He has extensively recorded for labels such as Decca, Bayer Records, Podium, Mediaphon, Amadeo and A.M. Classic International. The international press acknowledges the "exceptional virtuosity" (El Mercurio, Santiago de Chile), the "sheer perfection" (South China Morning Post, Hongkong), the "elegance and clarity" (The New York Times) of his playing and praises "the unique beauty and clarity of his sound" (Ongaku No Tomo, Tokyo, Japan), calling his performance "a demonstration of artistic superiority and maturity" (Frankfurter Allgemeine, Deutschland).

Since 1980, when he was appointed associate assistant instructor at Indiana University in Bloomington, Zack has enthusiastically dedicated himself to teaching as well and has held Master Classes in Europe, Japan, China, the USA and Chile. Since 1994 he has been Professor for Violin and Chamber Music at the "Hochschule für Musik" in Würzburg. Several of his students have won prizes at prestigious competitions, both national and international; others have become members of well-known German orchestras, some in leading positions.

Essentials

Works for Solo Violin

Ce CD, que je considère à bien des égards comme mon CD le plus personnel, est intitulé « Essentials » (« Essentiel »). D'une part, « essentiel » signifie se limiter aux quatre cordes du violon sans accompagnement. D'autre part, ce mot se réfère au répertoire de ce récital. Depuis ma jeunesse, les sonates et partitas de Bach, ainsi que les sonates d'Ysaÿe et de Bartók m'occupent comme tout autre violoniste. Pour les maîtriser, il faut surmonter des défis musicaux et techniques pendant toute une vie de violoniste. Elles sont des exemples uniques de la créativité musicale, des sommets du pouvoir ingénieux de l'imagination, tellement riches en idées, émotions et facettes que, même après des dizaines d'années d'étude et de nombreuses exécutions, chaque nouvelle rencontre ressemble à un voyage de découverte. En outre, « essentiel » peut se comprendre comme une allusion à une attitude ou un trait de caractère que je considère comme « essentiel » : le désir d'explorer qui pousse l'artiste à découvrir ce qui est nouveau et à redonner vie à ce qui est injustement négligé (en l'occurrence Skalkottas). Finalement, un bis approprié est une part « essentielle » de presque tout concert. *Le Recitativo et Scherzo-Caprice*, op. 6, de Fritz Kreisler, est l'un des modèles du genre les plus gratifiants du répertoire de virtuosité romantique.

Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) a composé ses six sonates et partitas BWV 1001 – 1006 — « Sei Solo à Violino senza Basso accompagnato! » — en 1720, lorsqu'il était au service du prince d'Anhalt-Köthen. Ce cycle se distingue comme un apogée de créativité musicale auquel personne n'est parvenu ultérieurement. Trois sonates sous la forme de l'ancienne « Sonata da chiesa » sont associées à trois partitas (à l'époque de Bach, c'est un synonyme de suites) ; par rapport aux sonates plus strictes, ces dernières font preuve

Page 8

120.5MM
(4.74")

241MM
(9.49")

Page 9

120.5MM
(4.74")

119.5MM
(4.71")

d'une plus grande variété sur le plan formel. L'œuvre la plus populaire de ce cycle est la *Partita en ré mineur*. Cette forme a peut-être subi l'influence de modèles créés en Allemagne du Sud. Aux quatre mouvements de suite traditionnels — allemande, courante, sarabande, gigue — Bach ajoute une chaconne, « la » Chaconne. La forme de la chaconne a vu le jour en Espagne au XVIe siècle. Comme la passacaille italienne, les variations se développent sur une basse obstinée, composée généralement de quatre mesures. Dans les soixante-quatre variations de cette Chaconne, qui se divise en trois grandes sections (mineure — majeure — mineure), Bach déploie un prodige de vivacité, de suspense et d'intensité émotionnelle. Même au sein du cycle dans son ensemble, la Chaconne se distingue comme un splendide point culminant, une pièce passionnante et pleine de suspense que Johannes Brahms considérait comme « l'un des morceaux de musique les plus magnifiques, les plus inexplicables » jamais écrits.

Au cours des vingt-cinq dernières années, la perception et l'interprétation de la musique baroque ont beaucoup changé en raison des progrès de la pratique instrumentale historique. En étudiant les traités contemporains, chaque artiste peut tirer ses propres conclusions quant aux informations qui doivent être jugées fondamentales et qu'il peut raisonnablement adapter à l'exécution sur un violon moderne avec un archet moderne. Pour moi, une articulation variable et subtile revêt une importance primordiale ; elle me semble capitale pour donner aux mouvements de danse la vivacité et l'élégance nécessaires.

À partir du début de l'ère classique, les auditeurs et les compositeurs se sont peu intéressés à la musique pour violon seul. Le fait de se limiter à un instrument composé seulement de quatre cordes

ne répondait plus à l'idéal stylistique ultérieur, qui exigeait une mélodie accompagnée de manière homophonique et davantage d'élégance ; par la suite, à l'ère romantique, les complexités harmoniques et un plus grand volume sonore — difficile à créer avec un seul violon — sont devenus la norme. À cette époque, les sonates et les partitas de Bach ont été jugées démodées et considérées comme d'excellentes études d'érudition sans la moindre signification musicale durable. De grands compositeurs comme Mendelssohn ou Schumann ont tenté de les vulgariser en leur ajoutant des accompagnements de piano, mais ils ont échoué. À l'ère des grands virtuoses romantiques, Paganini, Ernst, Wieniawski et d'autres encore ont écrit (essentiellement à leur propre usage) des morceaux classiques pour violon seul, qui étaient souvent des variations sur des mélodies d'opéra populaires, presque exclusivement destinées à mettre en valeur leurs compétences techniques à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que des compositeurs redécouvrent les formes baroques et que les choses changent. Une fois que Max Reger a eu présenté ses quatre sonates, op. 42, en 1900 (suivies de nombreuses autres œuvres, dans lesquelles il prend manifestement Bach pour exemple), un nouvel âge d'or a commencé pour le violon seul.

Eugène Ysaÿe (1858 – 1931), le grand virtuose belge, ami de Franck, Chausson, Fauré et de nombreux autres compositeurs importants, a écrit ses *Six Sonates pour violon seul*, op. 27, en 1923. Chaque sonate est dédiée à un grand collègue de la jeune génération ; elles sont également des portraits de leurs dédicataires, qui se reflètent dans le langage musical très personnel d'Ysaÿe. La plus célèbre de ces sonates, la *Sonate n°3 en ré mineur*, dédiée à Georges Enesco, est aussi la plus

avancée sur le plan harmonique (voir la concentration d'accords augmentés avec des quarts de ton occasionnels parsemés dans l'introduction). C'est un hommage impressionnant au jeune homme, qui alliait avec tant d'ingéniosité un tempérament exubérant de rhapsodiste improvisateur à une discipline d'érudit. Mon professeur Josef Gingold disait de cette sonate : « La plus courte des sonates... et la plus originale d'entre elles est la troisième... Pour quiconque a entendu jouer Ysaÿe, cette sonate est celle qui montre le plus son approche du violon : elle s'intitule "Ballade" et son unique mouvement commence par une introduction dans le style d'un récitatif typique à la fois de la façon dont Ysaÿe improvisait et du style improvisé qu'il apportait à la musique d'autres compositeurs, lui donnant un nouveau visage à chaque exécution. Le mouvement principal montre le fort impact rythmique de son jeu et l'ensemble de l'œuvre est caractéristique de sa beauté et de sa grâce, de l'aisance avec laquelle il couvrait la touche et faisait ressortir des voix intérieures. Ce fut un privilège pour moi d'en donner la première exécution à Bruxelles en 1928, alors que j'étais l'élève d'Ysaÿe et j'ai eu l'honneur de la présenter à New York deux ans plus tard. »

Je pense qu'aucune autre œuvre ne m'a fasciné de façon aussi continue que la *Sonate pour violon seul* de **Béla Bartók** (1881 – 1945). Je l'ai jouée et enregistrée plus que toute autre et c'est la raison pour laquelle, en ignorant la chronologie, je l'ai placée au début de ce récital. Béla Bartók a composé cette sonate pour Yehudi Menuhin en 1944. C'est la dernière œuvre qu'il a entièrement terminée et Menuhin a écrit à son propos : « Je ne prévoyais pas qu'il écrirait pour moi l'un des grands chefs-d'œuvre de tous les temps. Pourtant, lorsque j'y ai jeté un coup d'œil pour la première fois, j'ai été profondément effrayé. Je dois avouer

qu'elle m'a semblé presque injouable. La première impression était trompeuse : la *Sonate pour violon seul* est admirable à jouer, elle est merveilleusement adaptée au violon, c'est l'une des œuvres les plus dramatiques et les plus agréables que je connaisse et probablement la composition la plus essentielle pour violon seul depuis Bach, une œuvre pleine de contrastes extrêmes. » C'est en effet une œuvre écrite de manière incroyablement dense, vigoureuse, infiniment riche et éminemment cohérente. Le premier mouvement est intitulé « Tempo di ciaccona ». Bartók, en composant son sujet principal, avait peut-être en tête les premières mesures de la Chaconne de Bach, mais sa forme est une forme sonate classique avec des thèmes contrastants clairement articulés. Les quatre minutes suivantes — la fugue à deux voix — pourraient fort bien représenter l'un des plus grands défis du répertoire, pour l'interprète comme pour l'auditeur. Cette musique provoque une excitation irrésistible, elle est dramatique et motorique, d'une intransigeance qui frise la brutalité et d'une concentration intense comme si on l'examinait à la loupe. La Melodia exprime la solitude et une dépression voilée, à mon avis de façon aussi émouvante que partout ailleurs dans la musique. Dans la finale, une sorte de rondo, on voit apparaître les éléments folkloriques bartokiens qui semblent avoir été largement omis dans les trois premiers mouvements. Le caractère fondamental de ce mouvement est enjoué, dansant et virtuose.

Même de nos jours, un demi siècle après sa mort, une certaine obscurité entoure la vie et l'œuvre de **Nikos Skalkottas**, le compositeur grec le plus important ; c'est l'un des mystères inexplicables de l'histoire de la musique. Skalkottas est né le 4 mars 1904, à Chalkis. Son talent musical remarquable a été reconnu et encouragé dès son plus jeune âge. En 1920, il est allé à Berlin poursuivre ses études

119.5MM
(4.71")

Page 10

120.5MM
(4.74")241MM
(9.49")

Page 11

120.5MM
(4.74")

no. of colours

1

de violon dans la classe d'exécution de Willy Hess, qui avait aussi comme élève Georg Kulenkampff. Après son diplôme en 1923, il s'est davantage tourné vers la composition, travaillant avec Kurt Weill, Philipp Jarnach et, entre 1927 et 1931, Arnold Schoenberg, qui le considérait comme l'un des élèves les plus doués qu'il avait jamais eu. Skalkottas semblait prédestiné à une brillante carrière musicale — mais tout a ensuite changé. En mai 1933, il a quitté l'Allemagne pour retourner en Grèce. Un grand nombre de ses manuscrits est resté à Berlin et la plupart d'entre eux ont ensuite été perdus. De retour dans son pays natal, il s'est heurté à de nombreux obstacles. Il a été contraint de gagner sa vie comme violoniste d'orchestre ; sa propre musique a été assez peu comprise et il n'a absolument pas été reconnu. En 1935, après une interruption de plusieurs années, il a recommencé à composer dans un isolement total ; la plupart de ses œuvres n'ont été ni éditées ni jouées de son vivant. À la suite d'une hernie, qu'il a refusé de faire traiter, il est mort à Athènes en 1949.

Nikos Skalkottas a écrit sa *Sonate für Geige allein (Sonate pour violon seul)* au cours de l'été 1925 et l'a dédiée à son amie, la violoniste Nelly Askitopoulos. Cette œuvre date donc de l'époque de ses études avec Weill et Jarnach, avant que, sous l'influence de Schoenberg, il ne se tourne vers le dodécaphonisme et mette au point une variante personnelle et très originale de la composition dodécaphonique. Cette sonate semble absolument typique de l'atmosphère musicale et intellectuelle radicale de l'époque où elle a été écrite. Fraîche, simple, espiègle, dissonante, motorique, imprévisible et imprégnée d'un grand sens de l'humour, elle abandonne le côté mélodieux des sonorités post wagnériennes raffinées et, à cet égard, ressemble aux sonates pour violon seul presque contemporaines de

Hindemith, Schulhoff, Krenek et Wellesz. Influencé par Jarnach — et Reger — Skalkottas se tourne vers les formes et les structures baroques : le deuxième et le troisième mouvements imitent — mais avec une distorsion parodique — un menuet et une bourrée, alors que, dans la fugue conclusive, le jeune compositeur fait montre de ses compétences contrapuntiques. Naturellement, le célèbre sujet « B-A-C-H » ne pouvait être omis, même si on l'entend ici en mouvement rétrograde, et Skalkottas élargit l'intervalle entre chaque paire de notes jusqu'à une septième majeure, c'est-à-dire l'une des dissonances les plus perçantes (voir mesure 108 /4e temps, mesure 109 /1er temps).

Fritz Kreisler (1875 – 1962) compte parmi les personnalités les plus remarquables du monde du violon de la première moitié du XXe siècle. Son jeu se caractérisait par un mélange inimitable d'élégance, de charme viennois et une beauté sonore toute personnelle (son célèbre « son d'or »). Sa présence sur scène et son charisme ont été qualifiés d'irrésistibles. Outre ses nombreux enregistrements, un grand nombre de ses compositions sont toujours appréciées, pour la plupart de courtes et charmantes pièces de genre, et au premier plan parmi celles-ci, des transcriptions et des imitations dans le style des maîtres anciens de l'ère baroque et de l'ère classique. *Recitativo et Scherzo-Caprice*, op. 6, publié pour la première fois en 1911 et dédié « À Eugène Ysaÿe, maître et ami », est l'un des bis pour violon seul les plus accomplis ; fondamentalement viennois, sensuel, étincelant et brillant.

Herwig Zack

HERWIG ZACK ●●●●●

Herwig Zack naquit à Francfort/Main et reçut sa formation en Allemagne auprès de Karl-Albrecht Herrmann, Edith Peinemann et Max Rostal.

À partir de 1978, il étudia le violon avec Josef Gingold et la musique de chambre avec György Sebök, Menahem Pressler et Georges Janzer à l'Indiana University à Bloomington/Indiana/USA. En 1976 il fut admis dans la liste de promotion de la « Studienstiftung des deutschen Volkes » (Fondation d'Étude du Peuple Allemand). Herwig Zack reçut plusieurs distinctions lors de concours nationaux et internationaux.

De 1982 à 1995 il fut premier violon de l'Orchestre de Chambre de Stuttgart.

En tant que soliste Herwig Zack a joué sous la direction de chefs d'orchestre comme Karl Münchinger, Ferdinand Leitner, Dennis Russell Davies, Gilbert Varga, Yutaka Sado, Paul Nadler ; parmi ses partenaires musicaux comptent entre autres Henryk Szeryng, Trevor Pinnock, Jean-Pierre Rampal, Bernd Glemser, Peter Nagy et Grigori Zhislin. Avec son frère Bernd – professeur de piano à la haute école de musique et d'art dramatique de Rostock – il forme depuis longtemps un duo. Aujourd'hui, ce violoniste très demandé joue dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Extrême-Orient, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Le répertoire de Herwig Zack comprend, outre les chefs-d'œuvre connus, de nombreuses compositions rarement jouées, il s'engage également dans le domaine de la musique contemporaine. De nombreux enregistrements à la radio et sur CD (Decca, Bayer Records, Podium, Mediaphon, Amadeo entre

autres) documentent sa diversité. La presse internationale atteste les qualificatifs suivants pour définir son jeu : « élégance et clarté » (New York Times), « virtuosité exceptionnelle » (El Mercurio, Santiago du Chili), « perfection pure » (South China Morning Post, Hong Kong), « un son d'une beauté et clarté ravissante » (Ongaku No Tomo, Tokyo), « supériorité et maturité artistique » (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Déjà assistant à l'Indiana University en 1980, Herwig Zack a donné des cours de maître en Europe, au Japon, aux États-Unis, en Chine et au Chili. Depuis octobre 1994, il est professeur de violon et de musique de chambre à la haute école de musique de Würzburg. Plusieurs de ses élèves furent lauréats lors de concours, d'autres font partie d'orchestres allemands connus, quelques-uns y occupent des fonctions importantes.

Page 12

120.5MM
(4.74")

241MM
(9.49")

Page 13

120.5MM
(4.74")

no. of colours

1

119.5MM
(4.71")

Essentials

Works for Solo Violin

Ich habe dieser CD, meiner in vieler Hinsicht persönlichsten, den Titel „Essentials“ gegeben. „Essentials“, also „Wesentliches“, meint einerseits die Beschränkung auf meine eigenen vier Saiten ohne jede Art der Begleitung durch andere Instrumente. Ebenso sehr bezieht sich „Essentials“ auf das Repertoire des vorliegenden Rezitals. Die Sonaten und Partiten von Bach und die Sonaten von Ysaÿe und Bartók haben mich wie wohl jeden Geiger seit meiner Jugend permanent beschäftigt. Ihre Bewältigung stellt musikalisch und geigerisch eine Herausforderung dar, der es sich jedes Mal erneut zu stellen gilt, ein ganzes Musikerleben lang. Es handelt sich hier um einzigartige Manifestationen musikalischer Kreativität, Gipfelpunkte genialer Imaginationskraft, unermesslich reich an Ideen, Emotionen und Facetten, so dass auch nach Jahrzehnten der Beschäftigung jede Wiederbegegnung einer Entdeckungsreise gleicht. Weiter sei „Essentials“ auch verstanden als Andeutung einer bestimmten Haltung, wenn man so will, eines Charakterzuges, der mir wesentlich ist, einer Neugier oder Experimentierlust, die einen Künstler antreibt, Neues zu entdecken und zu Unrecht Vernachlässigtes der Vergessenheit zu entreißen (hier Skalkottas). Schließlich gehört zu fast jedem Konzert als „essential“ eine geeignete Zugabe: Fritz Kreislers Recitativo und Scherzo-Caprice ist sicherlich eines der geglücktesten Stücke des Genres romantisch-virtuoser Show-Piecen.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) schrieb seine sechs Sonaten und Partiten BWV 1001 – 1006 – „Sei Solo à Violino senza Basso accompagnato“ – im Jahre 1720, während seiner Zeit als Hofkapellmeister in Köthen. Als Zyklus stellen sie einen bis heute unerreichten Gipfelpunkt musikalischen Schaffens für Geige allein dar. Drei Sonaten, gehalten in der Form der alten „Sonata da

chiesa“ stehen jeweils drei Partiten, also Suiten gegenüber, die im Vergleich zu den strengeren Sonaten formal freier gestaltet sind. Das wohl populärste Werk des gesamten Zyklus' ist die **2. Partita in d-Moll**. Die Form mag im süddeutschen Raum beheimateten Modellen nachempfunden sein. Vier traditionellen Suiten-Sätzen – Allemanda, Corrente, Sarabanda, Giga - fügt Bach eine Ciaccona (französisch „Chaconne“) an, „die“ Chaconne. Die Form der Ciaccona entstand im 16. Jahrhundert in Spanien. Ähnlich der italienischen Passacaglia entfalten sich über einem ostinaten, meist viertaktigen Bass-Thema Variationen. In den 64 Variationen seiner legendären, in drei große Abschnitte (Moll – Dur – Moll) gegliederten Ciaccona lässt Bach ein Wunder an Lebendigkeit, Spannung und emotionaler Dichte entstehen. Selbst innerhalb des Zyklus' der Sonaten und Partiten ist die Ciaccona ein glanzvoller Höhepunkt, eines der spannungsvollsten, aufregendsten, mit den Worten von Johannes Brahms „wundervollsten, unerklärlichsten Musikstücke“, die jemals geschrieben wurden. Auffassung und Darstellung der Musik der Barockzeit haben in den vergangenen 25 Jahren mit dem Vormarsch der historischen Aufführungspraxis einen grundlegenden Wandel erfahren. Jeder Interpret wird aus dem Studium historischer Traktate seine eigenen Rückschlüsse ziehen, welche Informationen und praktischen Anleitungen der damaligen Zeit er für die Darstellung barocker Musik auf der modernen Violine und mit dem heutigen Bogen für wesentlich und sinnvoll adaptierbar hält. Von grundlegender Bedeutung ist für mich, neben anderem, eine konsequente, variable und subtile Artikulation, die allein den Tanzsätzen Lebendigkeit und Eleganz zu verleihen vermag.

Mit Beginn der klassischen Periode zeigten

Publikum und Komponisten nur mehr wenig Interesse an Musik für Violine allein. Die Beschränkung auf ein Instrument mit nur vier Saiten entsprach nicht mehr dem Stilideal, das eher nach homophoner, begleiteter Melodik und leichter Eleganz, in der Romantik nach harmonischer Reichhaltigkeit verlangte – auf einer einzelnen Geige nur schwer darstellbar. Bachs Sonaten und Partiten galten als altmodisch und scholastisch, als ausgezeichnetes geigerisches Exerzitium ohne anhaltende musikalische Bedeutung. Versuche großer Komponisten wie Mendelssohn oder Schumann, die Werke durch Hinzufügen von Klavierbegleitungen zu popularisieren, schlugen fehl.

In der Zeit der großen romantischen Virtuosen schrieben Paganini, Ernst, Wieniawski und andere meist für ihren eigenen Gebrauch Virtuosenstücke für Geige allein, oft Variationen über bekannte Opernmelodien, die nahezu ausschließlich der Zurschaustellung ihrer haarsträubenden geigerisch-technischen Möglichkeiten dienten. Erst mit der Rückbesinnung auf barocke Elemente und Formen in der letzten Phase der Spätromantik, an der Wende zum 20. Jahrhundert, änderte sich das Bild. Als Max Reger im Jahre 1900 seine vier Sonaten op. 42 vorstellte, denen er zahlreiche weitere, deutlich am Vorbild Bachs orientierte Werke folgen ließ, begann für die Solovioline eine neue Blütezeit.

Eugène Ysaÿe (1858 – 1931), der großartige belgische Violinvirtuose, Freund Francks, Chaussons, Faurés und vieler anderer bedeutender Komponisten, schrieb 1923 seine „Six Sonates pour violon seul, Op. 27“. Jede der Sonaten ist einem bedeutenden Geigerkollegen der nächsten Generation gewidmet, zugleich aber auch deren Porträt im Spiegel der eigenen, höchst persön-

Page 14

120.5MM
(4.74")241MM
(9.49")

Page 15

120.5MM
(4.74")119.5MM
(4.71")

no. of colours

1

lichen Klangsprache. Das bekannteste Werk des Zyklus', die Georges Enesco gewidmete **3. Sonate in d-Moll**, ist zugleich das harmonisch fortgeschrittenste (siehe die Aufschichtungen übermäßiger Akkorde unter gelegentlicher Einbeziehung eines Vierteltons im Anfangsteil) und eine beeindruckende Referenz an den jüngeren Kollegen, der so genial das überbordende Temperament des balkanisch-improvisatorischen Rhapsoden mit scholastischer Disziplin verbindet. Mein Lehrer Josef Gingold äußert sich dazu: „Die kürzeste der Sonaten und die originellste von allen ist die dritte Für jeden, der Ysaÿe spielen hörte, zeigt diese Sonate am besten seinen Zugang zur Violine. Das einsätziges Werk trägt den Titel „Ballade“ und beginnt mit einer Einleitung im Stile einer Improvisation, die typisch ist für Ysaÿes Art des Improvisierens, aber auch für den improvisatorischen Zug, der seine Darbietungen der Musik anderer Komponisten auszeichnete und sie bei jeder Aufführung wieder neu und frisch klingen ließ. Der Hauptteil zeigt die ganze rhythmische Energie seines Spiels, und das ganze Werk ist charakteristisch für die Schönheit und Anmut, mit der er sich über das Griffbrett bewegte und Mittelstimmen herausarbeitete. Es war mein Privileg, 1928, während ich bei Ysaÿe studierte, die Brüsseler Erstaufführung dieser Sonate zu spielen, und zwei Jahre später fiel mir die Ehre zu, sie erstmals in New York vorzustellen.“

Wohl kein anderes Werk hat mich so anhaltend beschäftigt und gefesselt, keine andere Komposition habe ich so oft gespielt und aufgenommen wie **Béla Bartóks Sonate für Violine solo**. Deshalb habe ich sie, die Chronologie ignorierend, an den Beginn dieses Rezitals gestellt. **Béla Bartók** (1881 – 1945) komponierte sie 1944 für Yehudi Menuhin. Sie ist sein letztes vollständig vollendetes Werk, über das Menuhin sich äußert:

„Ich ahnte nicht, dass er [Bartók] eines der Meisterwerke aller Zeiten für mich schreiben würde. Und doch, als ich es zu Gesicht bekam, erschrak ich tief: ich muss gestehen, dass es mir fast unspielbar vorkam. Der erste Eindruck trog: die Solo-Sonate ist ausgezeichnet spielbar, wunderbar für die Geige geeignet, eines der dramatischsten und befriedigendsten Stücke, die ich kenne, und seit Bach die wohl wesentlichste Komposition für Solovioline, ein Stück äußerster Kontraste.“ In der Tat ist sie ein unglaublich dicht komponiertes Werk, kraftvoll, unermesslich reich und von großer Geschlossenheit. Der erste Satz ist „Tempo di ciaccona“ überschrieben. Bartók mag bei der Konzeption seines Hauptthemas der Beginn von Bachs Ciaccona vorgeschwebt haben, formal handelt es sich jedoch um eine klassische Sonatenhauptsatzform mit klar gegliederten, kontrastierenden Themenkomplexen. Die folgenden vier Minuten der vierstimmigen Fuge mögen für Interpret und Zuhörerschaft immer noch eine der größten Herausforderungen des Repertoires darstellen. Diese Musik ist von unwiderstehlicher Erregung und Dramatik, motorisch, kompromisslos konsequent bis an die Grenze der Ruppigkeit und von gleichsam brennglasartiger Konzentration. Die Melodia ist mir Manifestation von Einsamkeit und stiller Depression, wie sie anrührender niemals ausgedrückt worden ist. Im Finale, einer Art Rondo, treten folkloristische Züge hinzu, die in den ersten drei Sätzen weitestgehend ausgespart sind. Den Grundcharakter des Satzes könnte man als spielerisch, tänzerisch und virtuos beschreiben.

Es gehört zu den Unerklärlichkeiten der Musikgeschichte, dass der Person und dem Schaffen **Nikos Skalkottas'**, des wohl bedeutendsten griechischen Komponisten, bis heute, also noch ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode, ein Zug der Obskurität anhaftet. Skalkottas wurde am

4. März 1904 in Chalkis geboren. Früh erkannte und förderte man das überragende musikalische Talent des Jungen. 1920 kam er nach Berlin, um sein Geigenstudium in der Solistenklasse von Willy Hess, zu dessen Schülern auch Georg Kulenkampff gehörte, fortzusetzen. Nach seinem Abschluss 1923 wandte er sich verstärkt der Komposition zu, studierte bei Kurt Weill, Philipp Jarnach und, von 1927 bis 1931, bei Arnold Schönberg, der ihn neben Alban Berg für einen seiner begabtesten Schüler überhaupt hielt. Eine glänzende musikalische Karriere schien Skalkottas vorbestimmt, aber dann kam alles anders. Im Mai 1933 verließ er Deutschland und kehrte nach Griechenland zurück, nur kurzfristig wie es schien. Ein Großteil seiner Manuskripte blieb in Berlin zurück, das meiste davon ging in der Folge verloren. In der Heimat gestalteten sich die Dinge schwierig. Skalkottas war gezwungen, sich seinen Lebensunterhalt als Orchestergeiger zu verdienen, seine eigene Musik fand wenig Verständnis und schon gar keine Anerkennung. Nach mehrjähriger Pause begann er 1935 in völliger Isolation erneut zu komponieren, jedoch blieben fast alle seine Werke zu seinen Lebzeiten ungedruckt und ungespielt. An den Folgen eines Leistenbruchs, dessen ärztliche Behandlung er verweigerte, ist er 1949 in Athen gestorben.

Die „**Sonate für Geige allein**“ schrieb er im Sommer 1925 und widmete sie der befreunden Geigerin Nelly Askitopoulos. Das Werk stammt also aus der Zeit des Studiums bei Weill und Jarnach, bevor sich Skalkottas unter dem Einfluss Schönbergs der Dodekaphonie zuwandte und seine ganz eigene, persönliche Variante zwölftönigen Komponierens entwickelte. Die Sonate scheint mir überaus charakteristisch für die geistig-musikalische Aufbruchsstimmung und -haltung der Entstehungszeit zu sein. Frisch,

knapp, mutwillig, dissonant, motorisch, temperamentvoll und mit spritzigem Witz und Ironie wird der Schönklang postwagnerianischer Klangpolitik gleichsam beiseite gefegt, darin ähnlich den zeitnah entstandenen Solosonaten Hindemiths, Schulhoffs, Kreneks und Wellesz'. Skalkottas greift unter dem Einfluss Jarnachs – und Regers – zurück auf barocke Formen und Strukturen, der 2. und der 3. Satz geben sich – zugleich parodistisch verfremdet – als Menuett und Bourrée, in der Schlussfuge stellt der junge Komponist sein kontrapunktisches Können unter Beweis. Natürlich darf auch das berühmte „B-A-C-H“ nicht fehlen, allerdings in umgekehrter Tonfolge, wobei Skalkottas jeweils 2 Töne zu einer großen Septime, also einer der schärfsten Dissonanzen, zusammenfasst (T 108, 4. Viertel, T 109, 1. Viertel).

Fritz Kreisler (1875 – 1962) gehört zweifellos zu den überragenden Geigerpersönlichkeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein Violinspiel war geprägt von einer unnachahmlichen Mischung aus Eleganz, Wiener Charme und ganz eigener Tonschönheit (seinem berühmten „goldenen Ton“), seine Bühnenpräsenz und Ausstrahlung werden als überwältigend beschrieben. Geblieben sind uns neben einer großen Anzahl von Aufnahmen seine Kompositionen, die meisten davon kleine, charmante Genre-Stücke, darunter viele Stilimitationen alter Meister des Barock und der Klassik und Transkriptionen. **Recitativo und Scherzo-Caprice op. 6**, erstmals erschienen 1911 und gewidmet „Eugène Ysaÿe, dem Meister und Freund“ ist eines der vollkommensten Zugabestücke für Solovioline, wienerisch klängsinnlich, spritzig und brillant.

Herwig Zack

HERWIG ZACK ●●●●●

Herwig Zack wurde in Frankfurt/Main geboren und erhielt seine Ausbildung in Deutschland durch Karl-Albrecht Herrmann, Edith Peinemann und Max Rostal.

Anschließend studierte er ab 1978 an der Indiana University in Bloomington/Indiana/USA Violine bei Josef Gingold und Kammermusik bei György Sebök, Menahem Pressler und Georges Janzer. 1976 wurde er in die Förderliste der "Studienstiftung des deutschen Volkes" aufgenommen. Bei nationalen und internationalen Wettbewerben wurde Herwig Zack wiederholt ausgezeichnet.

Von 1982 bis 1995 war er 1. Konzertmeister des Stuttgarter Kammerorchesters.

Als Solist hat Herwig Zack unter der Leitung von Dirigenten wie Karl Münchinger, Ferdinand Leitner, Dennis Russell Davies, Gilbert Varga, Yutaka Sado, Paul Nadler gespielt; zu seinen Musizierpartnern zählten u. a. Henryk Szeryng, Trevor Pinnock, Jean-Pierre Rampal, Bernd Glemser, Peter Nagy und Grigori Zhislin. Mit seinem Bruder Bernd – Professor für Klavier an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock - besteht seit langem ein festes Duo Violine und Klavier. Heute ist der gefragte Geiger in ganz Europa, den USA, in Fernost, Südamerika, Australien, Afrika tätig. Zacks Repertoire umfasst neben den bekannten Meisterwerken auch zahlreiche selten gespielte Kompositionen, er engagiert sich im Bereich zeitgenössischer Musik. Zahlreiche Rundfunkaufnahmen und CD-Produktionen bei Labels wie Decca, Bayer Records, Podium, Mediaphon, Amadeo u. a. dokumentieren seine

Herwig Zack (right) with Josef Gingold and Wilfried Götde, Bloomington, Indiana, 1980

Vielseitigkeit. Die internationale Presse bescheinigt seinem Spiel „Eleganz und Klarheit“ (New York Times), „exzeptionelle Virtuosität“ (El Mercurio, Santiago de Chile), „schiere Perfektion“ (South China Morning Post, Hong Kong), „einen berückend schönen, klaren Ton“ (Ongaku No Tomo, Tokyo), „künstlerische Überlegenheit und Reife“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Herwig Zack, 1980 bereits Assistent an der Indiana University, hat Meisterklassen in Europa, Japan, den USA und Chile geleitet und ist seit Oktober 1994 Professor für Violine und Kammermusik an der Hochschule für Musik in Würzburg. Verschiedene seiner Schüler waren bei Wettbewerben erfolgreich, andere sind Mitglieder bekannter deutscher Orchester, einige in führenden Positionen.

Recorded in / Aufnahme in / Enregistrement réalisé à Würzburg, Kammermusiksaal der Hochschule für Musik on September 29th and 30th, 2007, January 3rd and 4th, 2008, July 24th, 2008 am 29./30.09.2007, 03./04.01.2008, 24.07.2008 le 29./30. IX. 2007, 03./04. I. 2008, 24.VII.2008

Recording Engineer / Tonmeister / ingénieur du son: Jürgen Rummel

Photographs of Herwig Zack / Bilder / Photos: Andreas Ebmer, Studio Launer, Rottendorf

Landscape photography: Juliet Hanlon Design and Art Direction: Hugh O'Donnell

French Translations: Marie-Stella Pâris

My special thanks go to the 'Hochschule für Musik Würzburg' for allowing the use of the Chamber Music Hall.

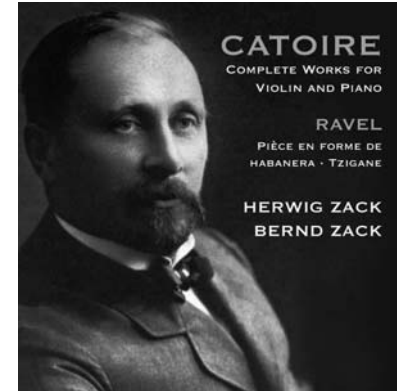
Mein besonderer Dank gilt der Hochschule für Musik Würzburg für die Überlassung des Kammermusiksaales.

Je remercie tout particulièrement la Haute Ecole de Musique de Wurzburg pour L'autorisation d'enregistrer dans sa salle de musique de chambre.

The sheet music of the sonata by Skalkottas edited by Herwig Zack is obtainable from Universal Editions Vienna, part number UE21467.

Die von Herwig Zack editierte Notenausgabe der Sonate von Skalkottas ist bei Universal Edition Wien unter der Verlagsnummer UE21467 erhältlich.

La partition de la sonate de Skalkottas, revue par Herwig Zack, est éditée chez Universal Edition Wien et a pour numéro le UE21467.

Also available from Herwig Zack on AVIE Records

AV2143

GEORGY L'VOVICH CATOIRE (1861 – 1926)
Complete Works for Violin and Piano:
The Two Violin Sonatas and 'Elegy'

MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
Pièce en forme de habanera
Tzigane (Rapsodie de concert)

119.5MM
(4.71")

