

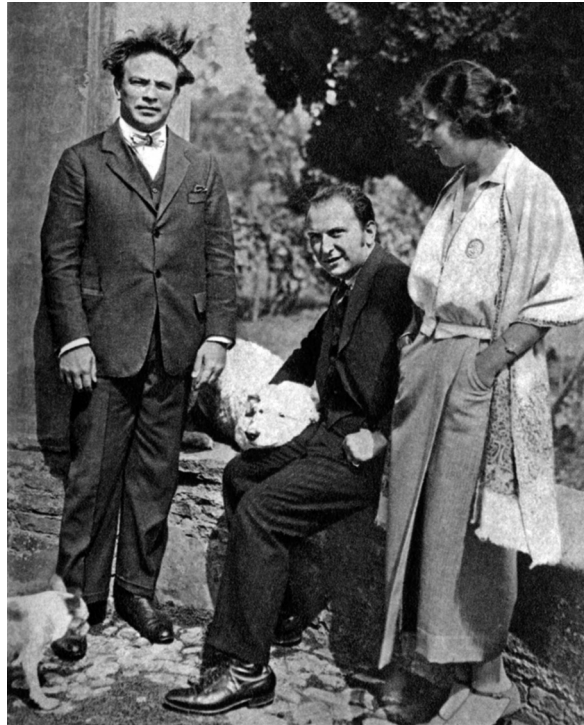

CHANDOS

Violin Sonatas

Strauss | Respighi

Tasmin Little violin
Piers Lane piano

© Tully Potter/Lebrecht Music & Arts Photo Library

Ottorino Respighi, left, with his wife, Elsa, and the conductor Fritz Reiner, c. 1920

Richard Strauss (1864 – 1949)

Sonata, Op. 18 (TrV 151) (1887) 28:51

in E flat major • in Es-Dur • en mi bémol majeur

for Violin and Piano

Meinem lieben Vetter und Freunde Herrn Robert Pschorr gewidmet

[1]	Allegro, ma non troppo – Molto tranquillo – Mit lebhafter Steigerung –
A tempo tranquillo – Tempo I	11:36
[2]	'Improvisation'. Andante cantabile – Un poco animato – Più mosso –
Appassionato – Più animato – Tempo I – Un poco animato	8:18
[3]	Finale. Andante – Allegro – A tempo più vivo	8:52

Ottorino Respighi (1879 – 1936)

Sonata, P 110 (1917) 25:54

in B minor • in h-Moll • en si mineur

for Violin and Piano

Ad Ernesto Consolo e ad Arrigo Serato

[4]	I Moderato – Agitato – Più vivo – Agitato come prima – Più vivo –
Tempo I (Moderato) – Calmo e molto meno mosso	9:25
[5]	II Andante espressivo – Appassionato – Poco più mosso – Largo –
Tempo I (un poco più lento) – Tempo I	8:48

6	III (Passacaglia.) Allegro moderato ma energico – Più mosso – Ancora più mosso – Allegro molto e appassionato – Appassionato e meno allegro – Vivacissimo – Più presto – Più sostenuto (come al principio) – Lento – Andante espressivo – Lento e pesante – Molto allegro e agitato – Largamente – Allegro vivo	7:38
	from Sei pezzi, P 31 (1901–05) (Six Pieces) for Violin and Piano	11:03
7	2 Melodia. Andantino mosso – Agitato – Tempo I	3:47
8	4 Valse caressante. Tempo lento di Valzer	4:17
9	5 Serenata. Alla Signorina Elena Galassi. Andante calmo	2:58
		TT 65:50

Tasmin Little violin
Piers Lane piano

Strauss / Respighi: Works for Violin and Piano

Introduction

The romantic repertoire for violin and piano is full of delights – so much so that it is too easy to overlook some of its more rarely performed gems. Tasmin Little and Piers Lane have brought together the sole violin sonatas apiece of Richard Strauss (1864 – 1949) and Ottorino Respighi (1879 – 1936). Both composers have long been associated chiefly with orchestral music and opera; their instrumental and chamber works have tended to take a back seat, despite their quality. Yet in their violin sonatas, written thirty years apart, these two composers embraced the full gamut of emotion, drama, harmonic exploration, and technical brilliance that characterised late romanticism at its height.

Respighi: Violin Sonata in B minor

Respighi frequently drew inspiration from baroque forms and earlier sound worlds such as Gregorian chant; though he composed prolifically in a wide variety of genres – his output included ten operas – perhaps his tendency to look back rather than forward militated against his fame in the longer term.

Born in Bologna, he built a powerful career in his day as one of Italy's most celebrated composers and teachers, becoming director of the Accademia di Santa Cecilia in Rome before retiring to concentrate on composition.

His ongoing reputation struck another obstacle in the form of Mussolini, who came to power in 1922; Il Duce was attracted to the relatively conservative style of the composer, and to those of his works that glorified Italian culture generally and Rome in particular. Though Respighi himself showed little interest in politics and no enthusiasm for the regime – indeed, he seems to have been anti-fascist, even if his instinct was to keep his head down – his music became too associated in the public mind with the state's approval when, in 1932, he was elected to the Academy of Italy. Today, although orchestras periodically perform his tone poems, plentiful other works by Respighi undoubtedly deserve fuller exploration than they usually win.

His magnificent Violin Sonata is a case in point. Written in 1917, it shows Respighi at the peak of his powers. By that time he was professor of composition at the Accademia

di Santa Cecilia and had recently composed *Fontane di Roma* (Fountains of Rome), which enjoyed much acclaim.

A fine violinist and violist, Respighi had worked for a while as an orchestral musician in Bologna and St Petersburg. But his undoubted abilities as a string player should in no way overshadow his writing for the piano, on which he excelled too; the sonata provides both instrumentalists with a virtuoso workout. Respighi had studied with Rimsky-Korsakov for just long enough to absorb the Russian composer's flair for imaginative orchestration; and with the range of colour he demands of his players, and the directions in which he stretches their technical abilities, it can feel as if he is trying to pack an entire orchestra into just two instruments.

The sonata's style is full-blooded and romantic, exploring both Italianate lyricism and powerful dramatic gestures. The former infuses the first movement, the violin's opening theme marked *dolce espressivo*; the second movement is meditative and inward, employing a rich harmonic language and textural palette, its atmosphere often verging on the operatic. Preoccupations with drama and structure come to the fore in the concluding Passacaglia: on a ten-bar ground bass, strongly marked in rhythm, Respighi

builds twenty variations, pushing the format to its furthest boundaries.

Respighi: from *Sei pezzi*

The *Sei pezzi* (Six Pieces) for violin and piano, dating from between 1901 and 1905, inhabit a very different world – that of the intimate salon, a lighter genre epitomised at that time by the violin playing and compositions of Fritz Kreisler. Respighi adapted most of the pieces from other works of his, but all suit the duo like the proverbial glove. Tasmin Little and Piers Lane have selected three of them. No. 2, 'Melodia', is the only one originally intended for violin and piano, a brief but lovely song without words. No. 4, 'Valse caressante', was written first for piano solo and is appropriately titled, an idiosyncratic lilt characterising the melody and its decorative accompaniment. Finally, 'Serenata' is based on material from Respighi's first opera, *Re Enzo* (King Enzo), of 1904–05.

Strauss: Violin Sonata, Op. 18

When Richard Strauss wrote for the violin, the closeness of the instrument's tone to that of a singer was uppermost in his mind. His passion for the female voice led the German composer to create some of the twentieth century's most sought-after operatic roles and *Lieder*. Perhaps it is no wonder, then, that

he also had a strong affinity for the violin. While he was working on his Violin Sonata in 1887 – he was twenty-three and had been appointed third conductor of the Munich Court Opera – he met Pauline de Ahna, whom he would marry seven years later; she was, of course, a highly gifted soprano. In the sonata, the songful confluence of violin and voice is unmistakable. So, too, are the seeds of the musical personality that would soon go on to create the great tone poems *Don Juan* and *Ein Heldenleben*, among many others.

Strauss was developing some of these larger-scale works while writing the sonata and had already completed *Aus Italien* (1886). On one of the sketches for the work for violin and piano he scribbled ideas for *Macbeth*. His future direction was becoming clearer; sure enough, not counting the string sextet from the opera *Capriccio*, the Sonata would be his last chamber work. How intriguing to see that after some 120 years, *Macbeth* is all but forgotten, while the Violin Sonata is becoming, at last, a vital part of the standard chamber music repertoire. Strauss dedicated it to his cousin Robert Pschorr, and the world premiere was given in 1888 by the violinist Robert Heckmann and the pianist Julius Butts.

In the sonata, Strauss effectively straddled two worlds. The piece represents

a crossroads in his creative journey – and it speaks volumes about his confidence, ambition, and assurance that he was canny enough to unite these apparently divergent paths in a way that made the best of both. On the one hand, his language evokes the rigour and definition of Brahms, which connects back to the classicism of Mozart; on the other, though the sonata is an abstract work, its ebullience is never far from the dramatic sound pictures so characteristic of high romanticism and its narrative inspirations, as epitomised by Liszt and Wagner.

Strauss himself played both the piano and the violin and seems to have relished writing for each instrument – though perhaps the piano most of all – some challenging passages of a type usually more associated with 'war horse' concertos. The first movement's opening idea, too, would not disgrace a concerto or tone poem: a strong, quasi-heroic motif generates energy at once, and is followed by a soaring second subject with a typically Straussian wide wingspan. The movement, in sonata form, bursts its boundaries during the development section, travelling far afield in terms of key and sending the thematic material through an inspired series of transformations.

The *Andante cantabile* – the movement of the work that Strauss completed last – bears

the title 'Improvisation'; perhaps 'Song without Words' would have been just as appropriate. The tender, straightforward expression of the piece would not be out of place among Strauss's *Lieder*; indeed, the movement has won a life of its own, independent of the sonata. Its central section carries the music into a more turbulent sound world, evoking Schubert's song *Erkönig*. The dark-hued introduction to the Finale is for piano alone, but its mood is soon banished in favour of a *Don Juan*-like élan that eventually reaches a soaring melodic climax.

© 2012 Jessica Duchén

Enjoying a flourishing career that has taken her to every continent and major orchestra around the world, **Tasmin Little** OBE continues to champion seldom-performed repertoire, notably Ligeti's challenging Concerto which she has performed with Sir Simon Rattle and the Berlin Philharmonic Orchestra, among others. Artistic Director of the hugely successful 'Delius Inspired' Festival in 2006, broadcast for a week on BBC Radio 3, two years later she began her first year as Artistic Director of the annual 'Spring Sounds' Festival. All the while she continued her campaign to bring classical music to a wider audience with her ambitious project 'The Naked Violin', a recording

released exclusively for download, free of charge on her website, for which she won the 2008 *Classic FM / Gramophone* Award for Audience Innovation. Her extensive work in the community, performing and talking to thousands of young people and adults, has brought her critical acclaim from a growing audience, world media, music observers, and politicians alike. As a consequence, she was the subject of a television documentary by the prestigious *South Bank Show*. Her discography, currently numbering more than twenty-five recordings, reflects her wide-ranging repertoire, which extends from Bruch and Brahms to Finzi, Karłowicz, and Arvo Pärt. Her recent acclaimed recording of Elgar's Violin Concerto for Chandos won the Critics' Award at the 2011 Classic Brit Awards. Tasmin Little is an Ambassador for The Prince's Foundation for Children and the Arts, President of the European String Teachers' Association, and a Fellow of the Guildhall School of Music and Drama. She has further received Honorary Degrees from the universities of Bradford, Leicester, Hertfordshire, and the City of London, and was appointed Officer of the Order of the British Empire in the Queen's 2012 Birthday Honours List. She plays a violin made by Guadagnini in 1757. www.tasminlittle.org.uk

The thriving international career of the London-based Australian pianist **Piers**

Lane, whose playing has been described as demonstrating 'superb musical intelligence, sensitivity, and scintillating brilliance', has taken him to more than forty countries. In the 2011/12 season, he performed the monumental Piano Concerto by Busoni at Carnegie Hall, New York and Piano Concerto by John Ireland with the Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. He appeared at the London Philharmonic Orchestra's Prokofiev Festival at the South Bank Centre, curated by Vladimir Jurowski, and premiered a new piano concerto by Carl Vine, written specially for him, with the Sydney Symphony Orchestra. Furthermore, in 2012 he undertook extensive tours across Australia and performed at the Sitka Summer Music Festival in Alaska. In great demand as a collaborative artist, he continues his longstanding partnership with the violinist Tasmin Little and the Goldner

String Quartet, and in recent years has performed with the singers Cheryl Barker and Peter Coleman-Wright, violist and composer Brett Dean, and clarinettist Michael Collins. He has been the Artistic Director of the Australian Festival of Chamber Music since 2007. Also the Artistic Director of the annual Myra Hess Day at the National Gallery in London, he has been collaborating with the actress Patricia Routledge on a widely performed theatre piece, devised by Nigel Hess and entitled *Admission: One Shilling*, exploring Dame Myra's work throughout the Second World War. He has amassed an extensive discography. In the Queen's 2012 Birthday Honours List, Piers Lane was awarded an AO (Officer in the General Division of the Order of Australia) for distinguished service to the arts as pianist, mentor, and organiser.

© Paul Marc Mitchell

Tasmin Little

Eric Richmond

Piers Lane

Strauss / Respighi: Werke für Violine und Klavier

Einleitung

Das romantische Repertoire für Violine und Klavier ist an Freuden reich, sodass man allzu leicht die seltener aufgeführten Kleinode übersieht. Tasmin Little und Piers Lane haben die einzigen Violinsonaten von Richard Strauss (1864 – 1949) und Ottorino Respighi (1879 – 1936) nebeneinander gestellt. Bei beiden Komponisten denkt man seit langem in erster Linie an Opern und Orchestermusik; darunter hat die Anerkennung ihrer Instrumental- und Kammermusikwerke bei aller Qualität zuweilen gelitten. Doch in ihren Violinsonaten, die zeitlich dreißig Jahre auseinander liegen, schöpfen diese beiden Komponisten aus der ganzen spätromantischen Fülle von Emotion, Drama, harmonischer Entdeckungsfreude und technischer Brillanz.

Respighi: Violinsonate h-Moll

Respighi ließ sich häufig von Barockformen und älteren Klangwelten, wie dem gregorianischen Gesang, inspirieren; obwohl er in den verschiedensten Gattungen komponierte – so schuf er beispielsweise auch zehn Opern – war es vielleicht seinem

dauerhaften Ruhm abträglich, dass er den Blick eher in die Vergangenheit richtete als in die Zukunft. In Bologna geboren, profilierte er sich als einer der erfolgreichsten Komponisten und Lehrer Italiens, der die Accademia di Santa Cecilia in Rom leitete, bevor er sich ganz der Kompositionsarbeit widmete.

Es half ihm auch nicht, dass Mussolini 1922 an die Macht kam, denn Il Duce fand Gefallen an dem relativ konservativen Stil des Komponisten und den Werken, in denen er die italienische Kultur im Allgemeinen und Rom im Besonderen verherrlichte. Respighi fand zwar kaum Interesse an der Politik und brachte keinerlei Begeisterung für das Regime auf (tatsächlich scheint er antifaschistische Neigungen gehabt zu haben), aber als er 1932 in die Accademia d'Italia aufgenommen wurde, erweckte seine Musik im öffentlichen Bewusstsein den Eindruck von Linientreue. Heutzutage kommen seine sinfonischen Dichtungen regelmäßig zur Aufführung, doch bleibt allzu viel von der Musik Respighis unverdientermaßen vernachlässigt.

Seine herrliche Violinsonate von 1917 ist ein typisches Beispiel und zeigt ihn auf dem

Höhepunkt seines Schaffens. Er wirkte zu dieser Zeit als Professor für Komposition an der Accademia di Santa Cecilia und hatte unlängst mit beträchtlichem Erfolg seine *Fontane di Roma* (Die Brunnen von Rom) vorgelegt.

Respighi war ein hervorragender Geiger und Bratschist, der als Orchestermusiker in Bologna und St. Petersburg gearbeitet hatte – was jedoch nicht heißen soll, dass seine unbestrittenen streicherischen Fähigkeiten seine Klaviermusik überschatteten, denn auch damit glänzte er; die Sonate gibt beiden Instrumentalisten hervorragende Gelegenheit, sich als Virtuosen hervorzutun. Respighi hatte gerade lange genug bei Rimski-Korsakow studiert, um das Flair des russischen Komponisten für die einfallsreiche Orchestrierung zu absorbieren, und angesichts der Farbpalette, die er seinen Musikern abverlangt, und der Spielanweisungen, die höchste Anforderungen an ihr technisches Können stellen, hat es den Anschein, als wollte er ein ganzes Orchester auf nur zwei Instrumente reduzieren.

Die Sonate ist vollblütig und romantisch im Stil, sowohl lyrisch nach italienischer Art als auch eindrucksvoll in dramatischen Gesten. Dementsprechend präsentiert sich der Kopfsatz, dessen einleitendes Violintheme mit der Anweisung *dolce espressivo* versehen

ist; der zweite Satz ist meditativ nach innen gekehrt, zeichnet sich aber durch eine reichhaltige Harmoniesprache und Strukturpalette aus, wodurch die Stimmung oft an das Opernhafte grenzt. Das Interesse an Drama und Struktur manifestiert sich in der abschließenden Passacaglia: Über einem rhythmisch markanten, zehntaktigen Grundbass baut Respighi zwanzig Variationen auf und wagt sich dabei an die weitesten Grenzen der Form.

Respighi: aus *Sei pezzi*

Die *Sei pezzi* (Sechs Stücke) für Violine und Klavier aus der Zeit von 1901 bis 1905 entstammen einer ganz anderen Welt, der des intimen Salons, dessen musikalisches Ambiente zu jener Zeit im Zeichen der Kompositionen und Auftritte des Geigers Fritz Kreisler stand. Respighi verarbeitete in den meisten dieser Stücke Material aus vorausgegangenen Werken, aber alle sind für das Duo wie geschaffen. Tasmin Little und Piers Lane haben drei davon aufgenommen: Nr. 2, "Melodia", war als einziges von Anfang an für Violine und Klavier bestimmt – ein kurzes aber schönes Lied ohne Worte. Nr. 4, die ursprünglich für Klavier solo entstandene "Valse caressante", erfüllt das Versprechen ihres Titels als eigentümlich schwungvolle Melodie mit einer dekorativen Begleitung.

Das letzte Stück, "Serenata", greift Stoff aus Respighis erster Oper, *Re Enzo* (König Enzo), von 1904 / 05 auf.

Strauss: Violinsonate op. 18

Wenn Richard Strauss für die Violine schrieb, dachte er vor allem an die Ähnlichkeit zwischen dem Ton des Instruments und der menschlichen Singstimme. Wir wissen, dass wir seiner Leidenschaft für die weibliche Stimme einige der begehrtesten Opernpartien und Lieder des zwanzigsten Jahrhunderts verdanken, aber es dürfte in diesem Zusammenhang nicht überraschen, dass er auch eine starke Affinität zur Violine empfand. 1887, als er an der Violinsonate arbeitete – dreiundzwanzig Jahre jung und gerade zum dritten Kapellmeister am Hof- und Nationaltheater München ernannt – begegnete er Pauline de Ahna. Natürlich war sie eine hochbegabte Sopranistin, und sieben Jahre später heiratete er sie. Die melodische Verquickung der Instrumental- und Vokalstimmen ist in der Sonate deutlich vernehmbar – ebenso wie die keimende musikalische Persönlichkeit, die wenig später mit den großen sinfonischen Dichtungen wie *Don Juan* und *Ein Heldenleben* hervortreten würde.

Die Entwicklung einiger dieser größerformatigen Werke beschäftigte

Strauss, der 1886 mit *Aus Italien* bereits seinen Erstling in dieser Gattung vorgelegt hatte, parallel zur Arbeit an der Sonate; so sind auf einer der Skizzen für das Duostück beispielsweise Ideen für *Macbeth* notiert. Sein Weg in die Zukunft zeichnete sich deutlicher ab, und abgesehen vom Streichsextett in der Oper *Capriccio* sollte die Sonate tatsächlich seine letzte Kammermusik bleiben. Da ist es faszinierend, dass heute, mehr als 120 Jahre später, *Macbeth* praktisch vergessen ist, während die Violinsonate endlich einen festen Platz im kammermusikalischen Standardrepertoire gewinnt. Strauss widmete das Stück seinem Vetter Robert Pschorr, und der Geiger Robert Heckmann brachte es mit dem Pianisten Julius Butts 1888 zu Uraufführung.

Mit der Sonate schlug Strauss eine Brücke zwischen zwei Welten. Er stand an einem Scheideweg in seiner schöpferischen Entwicklung, und es ist bezeichnend für seine Zuversicht, seinen Ehrgeiz und sein Selbstvertrauen, dass er es verstand, diese beiden scheinbar auseinanderstrebenden Richtungen auf optimale Weise miteinander zu vereinbaren. Einerseits erinnert seine Tonsprache an die strenge Disziplin und Bestimmtheit von Brahms, die auf die Klassizität Mozarts zurückgeht, andererseits ist dieses eigentlich abstrakte Werk in

seiner Überschwänglichkeit nie weit entfernt von den dramatischen Klangbildern, die für die von Liszt und Wagner verkörperte Hochromantik und ihre erzählerischen Eingebungen so typisch sind.

Strauss beherrschte selber sowohl das Klavier als auch die Violine und scheint es genossen zu haben, für beide Instrumente einige anspruchsvolle Passagen zu komponieren, die man in dieser Art eher mit den unverwundlichen Klassikern der Konzertliteratur assoziieren würde (wobei ihm vielleicht das Klavier besonders am Herzen lag). Auch das Eröffnungsthema des Kopfsatzes würde einem Konzert oder einer Tondichtung keine Schande bringen: Einem überzeugenden, quasiheroischen Motiv, das sogleich Energie erzeugt, folgt ein aufschwingendes Nebenthema mit einer für den Komponisten typisch breiten Spannweite. Der in Sonatenform gefasste Satz befreit sich in der Durchführung, lässt die Grundtonart weit hinter sich und unterzieht den thematischen Stoff einer genialen Reihe von Transformationen.

Das *Andante cantabile* – der von Strauss zuletzt abgeschlossene Satz – steht unter der Überschrift "Improvisation"; er hätte auch "Lied ohne Worte" wählen können. In seiner weichen, unumwundenen Ausdrucksart könnte es sich durchaus unter seinen

Liedern behaupten; tatsächlich hat der Satz unabhängig von der Sonate ein Eigenleben entwickelt. Der mittlere Abschnitt führt die Musik in eine turbulentere Klangwelt, bei der man sich an Schuberts *Erkönig* erinnert fühlt. Die düstere Einleitung zum Finale ist dem Klavier vorbehalten, aber es dauert nicht lange, bevor die Stimmung von einem *Don Juan*-ähnlichen Elan verdrängt wird, der schließlich auf mitreißende Weise in einem melodischen Höhepunkt gipfelt.

© 2012 Jessica Duchon
Übersetzung: Andreas Klatt

Im Laufe ihrer blühenden Solokarriere, die sie über alle Kontinente geführt hat, ist **Tasmin Little** OBE mit vielen der berühmtesten Orchestern der Welt aufgetreten. Nach wie vor engagiert sie sich für zu Unrecht vernachlässigte Werke, wie etwa das anspruchsvolle Violinkonzert von Ligeti, das sie unter anderem mit Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern aufgeführt hat. Sie war 2006 Künstlerische Leiterin des höchst erfolgreichen Festivals "Delius Inspired", das eine Woche lang vom BBC-Sender Radio 3 übertragen wurde, und begann zwei Jahre später ihre erste Spielzeit als Künstlerische Leiterin des alljährlich stattfindenden Festivals "Spring Sounds". Währenddessen

setzte sie ihre Kampagne fort, klassische Musik einem breiteren Publikum nahe zu bringen, unter anderem mit ihrem ambitionierten Projekt "The Naked Violin", einer ausschließlich als Download von ihrer Website kostenlos erhältlichen Aufnahme, für die sie 2008 den *Classic FM / Gramophone* Preis für Publikumsinnovation gewann. Ihre umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, im direkten Kontakt mit Tausenden von jungen Menschen und Erwachsenen, beeindruckte ein wachsendes Publikum, Medien in aller Welt, Musikkritiker und Politiker. Dies führte zu einem Fernsehprofil in der vielbeachteten britischen *South Bank Show*. Ihre Diskographie, die gegenwärtig mehr als fünfundzwanzig Einspielungen umfasst, spiegelt ihr weit gespanntes Repertoire wider, das sich von Bruch und Brahms bis hin zu Finzi, Karłowicz und Arvo Pärt erstreckt. Ihre jüngste Aufnahme von Elgars Violinkonzert für Chandos stieß auf großen Zuspruch und wurde bei den Classic Brit Awards 2011 mit dem Preis der Kritik ausgezeichnet. Tasmin Little ist Sonderbotschafterin der Prince's Foundation for Children and the Arts, Präsidentin der European String Teachers' Association (ESTA – Gesellschaft der Pädagogik für Streichinstrumente) und Fellow der Guildhall School of Music and Drama in London. Darüber hinaus wurde ihr

von den englischen Universitäten Bradford, Leicester, Hertfordshire und City of London die Ehrendoktorwürde verliehen. 2012 wurde sie mit dem britischen Verdienstorden OBE (Officer of the Order of the British Empire) ausgezeichnet. Sie spielt eine Guadagnini-Violine von 1757. www.tasminlittle.org.uk

Die florierende internationale Karriere des in London lebenden australischen Pianisten **Piers Lane**, dem in seinem Spiel "überragende musikalische Intelligenz, Sensibilität und funkelnde Brillanz" bescheinigt worden ist, hat ihn in mehr als vierzig Länder geführt. Während der Saison 2011/12 spielte er das gewaltige Klavierkonzert von Busoni in der Carnegie Hall New York und das Klavierkonzert von John Ireland mit dem Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Er trat im Rahmen des von Vladimir Jurowski kuratierten Prokofjew-Festivals der Londoner Philharmoniker im South Bank Centre der Stadt auf und gab die Uraufführung eines für ihn komponierten Klavierkonzerts von Carl Vine mit dem Sydney Symphony Orchestra. Außerdem unternahm er 2012 ausgedehnte Australien-Tourneen und trat beim Sitka Summer Music Festival in Alaska auf. Als vielgefragter künstlerischer Partner schätzt er nicht nur seine langjährige Zusammenarbeit mit der Geigerin Tasmin

Little und dem Goldner String Quartet, sondern ist in jüngster Zeit auch mit den Sängern Cheryl Barker und Peter Coleman-Wright, dem Geiger und Komponisten Brett Dean und dem Klarinettenisten Michael Collins aufgetreten. Seit 2007 ist er Künstlerischer Leiter des Australischen Kammermusikfestivals. In gleicher Funktion betreut er den jährlichen Myra-Hess-Tag in der National Gallery London, und mit der Schauspielerin Patricia Routledge

war er an einem vielfach aufgeführten Theaterstück von Nigel Hess mit dem Titel *Admission: One Shilling* beteiligt, das dem Wirken von Dame Myra im Zweiten Weltkrieg gewidmet ist. Seine Diskographie ist beneidenswert. 2012 wurde Piers Lane als Pianist, Mentor und Organisator von Königin Elizabeth für seine Verdienste um die Künste zum Officer in the General Division of the Order of Australia (AO) erhoben.

Strauss / Respighi: Œuvres pour violon et piano

Introduction

Le répertoire romantique pour violon et piano est riche en trésors – à tel point qu'il est très facile d'oublier certains de ses joyaux les moins souvent joués. Tasmin Little et Piers Lane ont réuni les seules sonates pour violon de Richard Strauss (1864 – 1949) et Ottorino Respighi (1879 – 1936). Depuis longtemps, ces deux compositeurs sont principalement associés avec la musique orchestrale et l'opéra, tandis que leurs pièces instrumentales, malgré leur qualité, ont tendance à demeurer à l'arrière-plan. Cependant, dans leurs sonates pour violon, composées à trente ans d'intervalle, ils embrassent toute la palette d'émotions, de drame, d'exploration harmonique et de brio technique qui caractérisait le romantisme tardif à son sommet.

Respighi: Sonate pour violon en si mineur

Respighi tirait souvent son inspiration des formes baroques et des sonorités anciennes telle que le plain-chant grégorien; bien qu'il ait composé abondamment dans de nombreux genres variés – incluant dix opéras – sa tendance à regarder vers le passé plutôt

que vers le futur a peut-être milité contre sa célébrité à long terme. Né à Bologne, il connut une importante carrière comme l'un des compositeurs et pédagogues les plus célèbres en Italie, devenant directeur de l'Accademia di Santa Cecilia de Rome avant de prendre sa retraite pour se consacrer à la composition.

Sa réputation souffrit d'un autre obstacle provoqué par Mussolini, qui vint au pouvoir en 1922. Il Duce était attiré par le style relativement conservateur du compositeur, et par ses œuvres qui glorifiaient la culture italienne en général, et Rome en particulier. Bien que Respighi portât peu d'intérêt à la politique et n'eût aucun enthousiasme pour le régime – il semble avoir été anti-fasciste, même si son instinct était de baisser la tête – sa musique devint trop associée dans l'esprit du public avec l'approbation du gouvernement quand il fut élu à l'Académie italienne en 1932. Si les orchestres jouent périodiquement ses poèmes symphoniques de nos jours, maintes autres partitions de Respighi méritent cependant une plus grande attention que celle qui leur est portée.

Sa magnifique Sonate pour violon est l'une d'entre-elles. Écrite en 1917, elle montre

Respighi au sommet de sa puissance créatrice. À cette date, il était professeur de composition à l'Accademia di Santa Cecilia, et avait récemment composé les *Fontane di Roma* (Les Fontaines de Rome), un ouvrage qui connaissait un très grand succès.

Respighi était un remarquable violoniste et altiste, et avait travaillé pendant un temps comme musicien d'orchestre à Bologne et à Saint-Petersbourg. Mais son indubitable compétence d'instrumentiste à cordes ne doit en aucun cas porter ombre à son écriture pour piano, sur lequel il excellait également. Ainsi, la sonate offre aux deux instrumentistes de quoi déployer leur virtuosité. Respighi avait étudié avec Rimski-Korsakov juste assez longtemps pour absorber le don du compositeur russe pour l'orchestration pleine d'imagination; la palette de couleurs qu'il exige de ses interprètes et la manière dont il pousse leur habileté technique pourraient donner l'impression qu'il tente de faire contenir un orchestre tout entier dans deux instruments seulement.

Le style vigoureux et romantique de la sonate explore le lyrisme italien et les puissants gestes dramatiques. Dans le premier mouvement, d'esprit lyrique, le thème d'ouverture du violon porte l'indication *dolce espressivo*; le deuxième mouvement, méditatif et introspectif, utilise un langage

harmonique et une texture très variée dont l'atmosphère est souvent proche de l'opéra. Les préoccupations dramatiques et structurelles prennent le dessus dans la Passacaglia conclusive: sur une basse obstinée de dix mesures au rythme très marqué, Respighi développe vingt variations, et pousse cette formule à ses limites les plus extrêmes.

Respighi: Sei pezzi (extraits)

Composées entre 1901 et 1905, les *Sei pezzi* (Six Pièces) pour violon et piano occupent un univers très différent – celui de milieu intime du salon, un genre personnifié à cette époque par le jeu et les compositions du violoniste Fritz Kreisler. Bien que plupart de ces pièces soient des transcriptions d'autres pages de Respighi, elles s'adaptent toutes au duo comme le gant proverbial. Tasmin Little et Piers Lane ont choisi trois d'entre-elles. La No 2, "Melodia", une brève, mais charmante romance sans parole, est la seule pièce conçue originalement pour violon et piano. La No 4, "Valse caressante", au titre approprié, était à l'origine pour piano solo; son rythme particulier caractérise la mélodie et son accompagnement décoratif. Enfin, la "Serenata" se fonde sur une musique du premier opéra de Respighi, *Re Enzo* (Le Roi Enzo), qui date de 1904 – 1905.

Strauss: Sonate pour violon, op. 18

Quand Richard Strauss composait pour le violon, la parenté du timbre de l'instrument avec celui d'un chanteur était au premier plan dans son esprit. La passion du compositeur allemand pour la voix de femme le conduisit à créer certains des rôles d'opéra et des lieder les plus recherchés du vingtième siècle. Il n'est peut-être pas surprenant qu'il ait eu également une affinité particulière avec le violon. En 1887, époque de la composition de la Sonate pour violon – il était alors âgé de vingt-trois ans et avait été nommé troisième chef d'orchestre de l'Opéra de cour de Munich – il rencontra Pauline de Ahna qu'il allait épouser sept ans plus tard; c'était, bien entendu, une soprano très douée. Dans la sonate, la confluence chantante du violon et de la voix est évidente – tout comme les germes de la personnalité musicale qui allaient bientôt créer les grands poèmes symphoniques de *Don Juan* et de *Ein Heldenleben* parmi tant d'autres.

Strauss travaillait à certaines de ces œuvres de plus grande dimension pendant la composition de la sonate, et avait déjà terminé *Aus Italien* (1886). Dans l'une des esquisses de la Sonate pour violon et piano, il griffonna des idées pour *Macbeth*. Sa future direction devenait claire: à l'exception du sextuor pour cordes de l'opéra *Capriccio*, la

Sonate fut sa dernière pièce de musique de chambre. Il est plutôt étrange qu'après quelque cent vingt ans *Macbeth* demeure totalement oublié alors que la Sonate pour violon est enfin en train de devenir une page essentielle du répertoire de musique de chambre. Strauss dédia l'œuvre à son cousin Robert Pschorr, et la première mondiale fut donnée en 1888 par le violoniste Robert Heckmann et le pianiste Julius Butths.

Strauss enjambe en réalité deux monde dans cette sonate: elle représente un carrefour dans son voyage créatif – et révèle pleinement la confiance en soi, l'ambition et l'assurance qu'il avait d'être suffisamment habile pour réunir ces directions apparemment divergentes d'une manière à tirer le meilleur parti de chacun d'entre eux. D'une part, son langage évoque la rigueur et la clarté de forme de Brahms, qui renvoie au classicisme de Mozart; d'autre part, bien que la sonate soit une œuvre abstraite, son exubérance n'est jamais loin des dramatiques images musicales si caractéristiques du haut romantisme et de leurs inspirations narratives, telles qu'elles sont illustrées par Liszt et Wagner.

Strauss, qui jouait du piano et du violon, semble avoir pris plaisir à écrire pour chaque instrument – mais peut-être pour le piano par-dessus tout – des passages d'une grande difficulté technique plus généralement

associée aux concertos du type "cheval de bataille". En outre, l'idée qui ouvre le premier mouvement ne ferait pas honte à un concerto ou un poème symphonique: ce motif puissant et presque héroïque produit une énergie immédiate, et est suivi par un second thème élané dont les grands intervalles sont typiquement straussiens. Le mouvement fait éclater les frontières de sa forme sonate pendant la section du développement, et s'aventure dans des tonalités lointaines tout en transformant le matériau thématique en une série de métamorphoses inspirées.

L'*Andante cantabile* – le mouvement de l'œuvre écrit le dernier – porte le titre "Improvisation"; "Romance sans paroles" eût été tout aussi approprié. L'expression tendre et directe de ce morceau ne serait pas déplacée parmi les lieder de Strauss; en fait, il a conquis une existence autonome, indépendante de la sonate. La musique de sa section centrale aborde un monde sonore plus turbulent, et fait songer au lied *Erkönig* de Schubert. L'introduction aux teintes sombres du Finale est confiée au piano seul, mais son humeur est bientôt bannie en faveur d'un élan mélodique rappelant *Don Juan* qui finit par conduire à une véritable apothéose sonore.

© 2012 Jessica Duchen

Traduction: Francis Marchal

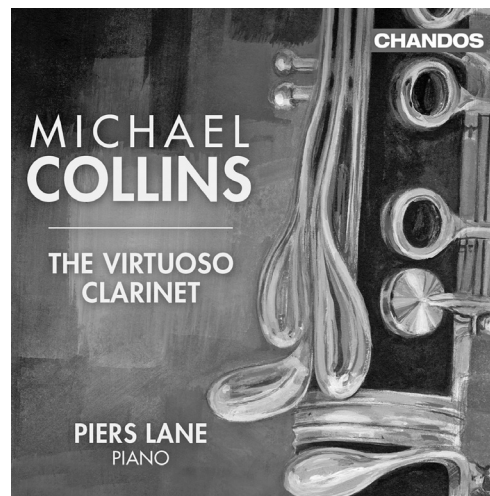
Accomplissant un parcours glorieux qui l'a conduite dans chacun des continents et amenée à jouer avec tous les grands orchestres dans le monde, **Tasmin Little** OBE continue à se faire la championne d'un répertoire rarement exécuté, notamment le Concerto de Ligeti, une gageure, qu'elle a joué avec Sir Simon Rattle et l'Orchestre philharmonique de Berlin, entre autres. Directeur artistique en 2006 du Festival "Delius Inspired" immensément apprécié, retransmis pendant une semaine sur les ondes de BBC Radio 3, elle s'engagea, deux ans plus tard, dans sa première saison comme directeur artistique du Festival "Spring Sounds" qui a lieu annuellement. Pendant ce temps, elle n'a cessé de poursuivre sa campagne en vue de permettre à un public plus large d'avoir accès à la musique classique avec son ambitieux projet "The Naked Violin", un enregistrement réalisé uniquement pour pouvoir être téléchargé gratuitement sur son site, et grâce auquel elle a reçu le *Classic FM / Gramophone Award for Audience Innovation* 2008. Ses nombreuses activités communautaires qui l'ont amenée à jouer pour des milliers de jeunes gens et d'adultes et à communiquer avec eux lui valent d'être acclamée par un public de plus en plus large, par les médias internationaux, les observateurs musicaux ainsi que par des politiciens. En conséquence,

un documentaire télévisé du prestigieux *South Bank Show* lui a été consacré. Sa discographie, comptant actuellement plus de vingt-cinq enregistrements, est le reflet de son large répertoire qui s'étend de Bruch et Brahms à Finzi, Karłowicz et Arvo Pärt. Son récent enregistrement acclamé du Concerto pour violon d'Elgar pour Chandos lui a valu le prix de la critique lors des 2011 Classic Brit Awards. Tasmin Little est une ambassadrice de The Prince's Foundation for Children and the Arts, elle est aussi présidente de l'European String Teachers' Association et Fellow de la Guildhall School of Music and Drama. Elle a aussi reçu des titres honorifiques des universités de Bradford, de Leicester, de Hertfordshire et de la City of London, et a été faite officier de l'Ordre de l'Empire britannique par la reine à l'occasion de son anniversaire en 2012. Son violon est un instrument de Guadagnini datant de 1757. www.tasminlittle.org.uk

La florissante carrière internationale de **Piers Lane**, pianiste australien basé à Londres, l'a conduit dans plus de quarante pays, tandis que son jeu a été salué pour sa "superbe intelligence musicale, sa sensibilité, et son brio éclatant". Au cours de la saison 2011 / 2012, il a joué le monumental Concerto pour piano de Busoni au Carnegie Hall de New York, et le Concerto pour piano de John Ireland avec

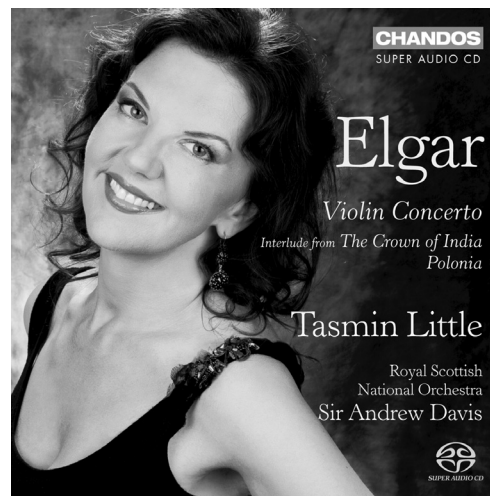
l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Il s'est produit avec le London Philharmonic Orchestra lors du Festival Prokofiev au South Bank Centre de Londres organisé par Vladimir Jurowski, et a créé un concerto pour piano spécialement écrit pour lui par Carl Vine avec le Sydney Symphony Orchestra. Il a également effectué de nombreuses tournées en Australie et a participé au Sitka Summer Music Festival en Alaska. Très recherché pour sa collaboration artistique, Piers Lane continue sa longue association avec la violoniste Tasmin Little et le Goldner String Quartet. Au cours de ces dernières années, il a joué avec les chanteurs Cheryl Barker et Peter Coleman-Wright, l'altiste et compositeur Brett Dean, et le clarinettiste Michael Collins. Directeur artistique de l'Australian Festival of Chamber Music depuis 2007, il est également directeur artistique du Myra Hess Day organisé tous les ans à la National Gallery de Londres; il s'est ainsi produit avec l'actrice Patricia Routledge dans une pièce de théâtre écrite par Nigel Hess intitulé *Admission: One Shilling*, qui explore les activités de la pianiste Myra Hess au cours de la Seconde Guerre mondiale. La discographie de Piers Lane est très riche et variée. En 2012, il a été créé "Officer in the General Division of the Order of Australia" (AO) pour ses services rendus comme pianiste, mentor et organisateur.

Also available

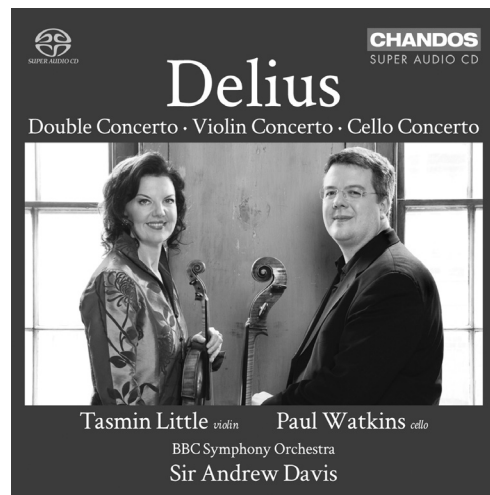
The Virtuoso Clarinet
CHAN 10615

Also available

Elgar
Violin Concerto • Interlude from *The Crown of India* • Polonia
CHSA 5083

Also available

Delius
Double Concerto • Violin Concerto • Cello Concerto
CHSA 5094

You can now purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Piano technicians: Graham Cooke (9 May) and Peter Law (10 and 11 May)

Recording producer Rachel Smith

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineer Paul Quilter

Editor Rachel Smith

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Potton Hall, Dunwich, Suffolk; 9–11 May 2012

Front cover Photograph of Tasmin Little © Paul Marc Mitchell

Back cover Photograph of Piers Lane by Eric Richmond

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Universal Edition A.G., Wien (Strauss: Sonata), Universal Music Publishing Ricordi S.r.l., Milan (Respighi: Sonata), Masters Music Publications, Inc., Boca Raton, Florida (Respighi: *Sei pezzi*)

© 2012 Chandos Records Ltd

© 2012 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Country of origin UK

STRAUSS/RESPIGHI: VIOLIN SONATAS – Little/Lane

CHANDOS
CHAN 10749

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10749

Richard Strauss (1864 – 1949)

- 1 – 3 Sonata, Op. 18 (TrV 151) (1887) 28:51
in E flat major • in Es-Dur • en mi bémol majeur
for Violin and Piano

Ottorino Respighi (1879 – 1936)

- 4 – 6 Sonata, P 110 (1917) 25:54
in B minor • in h-Moll • en si mineur
for Violin and Piano
- 7 – 8 from Sei pezzi, P 31 (1901 – 05) 11:03
(Six Pieces)
for Violin and Piano

TT 65:50

Tasmin Little violin
Piers Lane piano

© 2012 Chandos Records Ltd © 2012 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

STRAUSS/RESPIGHI: VIOLIN SONATAS – Little/Lane

CHANDOS
CHAN 10749