

Chandos

CHAN 8845

SIR ARNOLD BAX

© 1990 Chandos Records Ltd. © 1990 Chandos Records Ltd.
Printed in England
CHANDOS RECORDS LTD, COLCHESTER, ENGLAND

Chandos
DIGITAL

BAX
VIOLIN SONATAS
Nos 1 & 2
ERICH GRUENBERG | **JOHN McCABE**
violin | piano

SIR ARNOLD BAX (1883-1953)

Violin Sonata No.1 in E major (31:47)

Violinsonate Nr.1 in E-Dur

Sonate pour violon no.1 en mi majeur

- 1 I Moderate tempo *Idyllic and Serene* (12:31)
- 2 II Allegro vivace – poco più lento (7:42)
- 3 III Moderate tempo *Smooth and Serene* (11:25)

Violin Sonata No.2 in D major (30:34)

Violinsonate Nr.2 in D-Dur

Sonate pour violon no.2 en ré majeur

- 4 I **Fantasy**
Slow and Gloomy – Allegro *Rough and Fierce* (7:20)
- 5 II **The Grey Dancer in the Twilight**
Fast Valse measure – Slow and Serious (5:58)
- 6 III Very broad and concentrated, *but extremely expressive* (8:58)
- 7 IV Allegro feroce – Slow and Serious –
Lento *Very quiet and serene* (8:18)

DDD

TT = 62:27

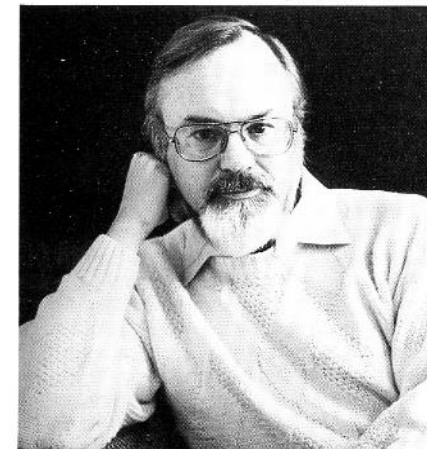
ERICH GRUENBERG *Violin*

JOHN McCABE *Piano*

ERICH GRUENBERG

JOHN McCABE

Arnold Bax wrote a number of works for violin and piano, almost always with the playing of a particular performer in mind. His first attempt at a violin sonata was a single movement in G minor, dating from the beginning of his second year as a student at the Royal Academy of Music in November 1901, and it was performed at the Aeolian Hall as late as June 1907 by his lady violinist of the moment, Ivy Angove. A second single-movement piece, *Phantasie* for violin and piano dating from sometime before 1907, is lost.

The first movement of the score he chose to call his First Violin Sonata in E is dated 2 February 1910. He produced a second movement six days later and completed the third on 2 August. However, Bax spent a long time pondering the problems he had set himself in this work, and only the first movement was performed, by the young Winifred Small accompanied by Myra Hess on 18 June 1914. During the First World War Bax wrote music for two female violinists, Winifred Small and Bessie Rawlins. Soon after he also met the violinist May Harrison who championed his violin music for many years. All three were personable girls, but Winifred Small, at 19, was of particularly stunning appearance, with corn coloured hair and irresistible blue eyes.

Of the work here recorded only the first movement of that 1910 sonata remains. Bax withdrew the second and third movements and replaced them. In February 1915 he had completed a *Legend* for violin and piano for Winifred Small, and professed himself very impressed with her playing. Almost immediately he composed new second and third movements for the Sonata, completing them in March 1915. While she may well have played it, the sonata, now more or less in its final form, does not appear to have had a public performance during the war; it was however available when Bax met the Polish violinist Paul Kochanski, who with his friend the composer Karol Szymanowski performed in London society drawing rooms during the First World War. In 1920 the Poles returned to London when Bax dedicated the published score to Kochanski, who gave the first performance at Queens Hall on 22 November with Bax himself at the piano. It was published the following year. A revised (and slightly shortened version) was reissued by Chappell in 1945. We have recorded this revised version.

As he describes in his autobiography, during the autumn of 1909 Bax had been swept into a passionate love affair with a young Ukrainian girl whom he calls

Loubya Korolenko. Her real name was Natalia Skarginski, known to all in the Baxes' Hampstead circle as Natalie. It is her name that Bax inscribed on the manuscript of the Sonata. The first movement reflects his mood at the height of the affair. Before Easter Bax had departed for Russia in pursuit of her, and subsequently stayed on her parent's estate in the Ukraine. The original last movement was probably completed immediately after his return from Russia that summer. Bax never hid the passionate nature of the work, once acidly remarking about an intending performer "I am not sure that middle-aged and unquestionably virtuous virgins ought to play my music".

The first movement is dominated by a motto theme, which returns in the third movement. The middle movement is a vigorous scherzo with a contrasting slow trio at the end of which appears a reference to the motto theme. On the manuscript the third movement is headed by a quotation from W. B. Yeats:

A pity beyond all telling is
Hid in the heart of love.

The theme of this movement was later quoted by Bax in the "Strife" movement of his *Symphonic Variations* for piano and orchestra. The music subsequently develops much of the material of the first movement, finally fading peacefully, the motto theme now serene on the solo violin.

In the decade up to the First World War the violin sonata was the medium which many composers chose to try to articulate their concerns of the moment, more particularly as the War developed. Many a romantic, complex-textured piano part was produced, against which violins projected passionate personal statements of autobiography; questionings of life and death. Examples by British composers include the Second Sonata of John Ireland, (an enormous success in 1917), and the Second Sonata, Op. 50, of his friend Thomas Dunhill. Arnold Bax's Second Sonata was another of these wartime works, written very quickly, the autograph manuscript being headed "In Summer 1915". It was completed on 13 August 1915 and revised in 1921. It was first performed by Winifred Small and Arnold Bax (who was standing in for an indisposed Harriet Cohen) on 25 April 1922.

The music of the Second Sonata is deeply felt, underlined by expression marks in the score which lack all restraint, examples being *very passionate* and *very*

emotional and exuberant. It plays continuously, each movement being linked to the next by quiet chords, in Bax's words "to create an impression of pause and expectancy". The form is cyclical and the motto theme will be recognised by Bax lovers as the principal idea of his orchestral tone-poem *November Woods*, clearly a motif of peculiarly poignant personal significance. The opening *Allegro* also returns in the last movement. Bax indicated that the second movement in which the violin is muted, might also be called "The Dance of Death" and that it was "influenced in a particular degree by the events of 1915". To underline this, at one point the "Dies Irae" is heard and then decorated. The coda which closes the last movement was called "Epilogue" in the programme for the first performance, though the term is not used in the published score.

While the Second Sonata is laid out in four movements on the printed page, a comparison with Bax's notes for the first performance shows that he was uncertain how to designate the movements. The slow introduction to the first movement was then marked as such, while the wistful "slow and serious" statement of the motto theme at the end of the second movement was shown for what it is, an interlude between the middle movements. This interlude is reprised in the middle of the fourth movement between two presentations of the first movement's *Allegro*, with remarkably powerful effect. Though it does not appear in the printed score, the third movement's original tempo marking, *Lento espressivo* (Bax's spelling) was clearly what his more extravagant actual marking was intended to convey. The form appears to be driven by a hidden programme, the motto always returning in interludes which frame the argument; nothing is defined, although Bax is never more explicit about programmatic origin than in the few remarks already quoted concerning this work. But surely, as a personal statement of a romantic artist overtaken by incomprehensible world events, it is particularly eloquent.

© 1990 Lewis Foreman

WINIFRED SMALL photo: W. & D. Downey, London (Coll. Lewis Foreman)

Arnold Bax schrieb eine Anzahl von Werken für Geige und Klavier, wobei er beinahe immer einen bestimmten Musiker im Auge hatte. Sein erster Versuch einer Violin-Sonate war ein einzelner Satz in g-Moll und stammt aus dem November des Jahres 1901, seinem ersten Studienjahr an der Royal Academy of Music, und wurde noch im Juni 1907 von seiner damals bevorzugten Violinistin, Ivy Angove, in der Aeolian Hall aufgeführt. Eine *Phantasie* für Geige und Klavier, die um das Jahr 1907 entstand, ging verloren.

Der erste Satz der Partitur, die er seine Erste Violin-Sonate in E-Dur nannte, trägt das Datum vom 2. Februar 1910. Sechs Tage später schrieb er einen zweiten Satz und vollendete den dritten am 2. August. Die Aufgabe, die sich Bax mit diesem Werk gestellt hatte, nahm jedoch sehr viel Zeit in Anspruch, und so führte Winifred Small, begleitet von Myra Hess, am 18. Juni 1914 nur den ersten Satz auf. Während des Ersten Weltkrieges schrieb Bax für zwei Violinistinnen, nämlich Winifred Small und Bessie Rawlins. Kurz darauf traf er May Harrison, die viele Jahre lang eine Verfechterin seiner Geigenmusik war. Alle drei waren gutaussehende Frauen, doch stach die 19jährige Winifred Small mit ihrem korngelben Haar und ihren unwiderstehlichen blauen Augen besonders hervor.

Das hier aufgenommene Werk führt nur den ersten Satz der aus dem Jahr 1910 stammenden Sonate auf. Bax zog den zweiten und dritten Satz zurück und ersetzte sie. Im Februar 1915 vollendete er eine *Legende* für Violine und Piano für Winifred Small und war von ihrer Spielkunst sehr beeindruckt. Fast unmittelbar darauf machte er sich an die Komposition eines neuen zweiten und dritten Satzes für die Sonate und vollendete sie im März 1915. Die Sonate, die nun mehr oder weniger in ihrer Endfassung vorlag, wurde allem Anschein nach während des Krieges nicht öffentlich aufgeführt, stand jedoch zur Verfügung, als Bax den Violinisten Paul Kochanski traf, der zusammen mit seinem Freund, dem Komponisten Karol Szymanowski, während des Krieges in den Salons der Londoner Gesellschaft auftrat. 1920 kehrten die beiden nach London zurück, und Bax widmete die Partitur dem Violinisten, der das Werk am 22. November in der Queens Hall mit Bax am Klavier zum ersten Mal aufführte. Es wurde im folgenden Jahr veröffentlicht. Eine überarbeitete und leicht gekürzte Fassung wurde 1945 von Chappell neu aufgelegt.

Wie er in seiner Autobiographie schrieb, verliebte sich Bax im Herbst des Jahres

1909 stürmisch in eine junge Ukrainerin, die er Loubya Korolenko nannte. Ihr richtiger Name war Natalia Skarginski, und sie war im Baxschen Freundeskreis in Hampstead als Natalie bekannt. Bax schrieb ihren Namen auf das Manuskript der Sonate. Vor Ostern war er ihr nach Rußland nachgereist und verbrachte einige Zeit auf dem Landgut ihrer Eltern in der Ukraine. Er vollendete die erste Fassung des Finales sehr wahrscheinlich im Sommer nach seiner Rückkehr aus Rußland. Bax verhehlte den leidenschaftlichen Charakter des Werkes nie und bemerkte einst zynisch zu einer bevorstehenden Aufführung: "Ich bin nicht sicher, daß ältere und zweifellos tugendhafte Jungfrauen meine Musik spielen sollten."

Der erste Satz wird von einem Mottothema dominiert, das im dritten Satz wiederkehrt. Der Mittelsatz ist ein lebhaftes Scherzo mit einem kontrastierenden langsamen Trio am Schluß, auf das im Mottothema angespielt wird. Das Finale entwickelt einen Großteil des Materials des ersten Satzes. Die Musik verklingt schließlich friedlich, wobei das Mottothema nun heiter von der Sologeige vorgetragen wird. Im Manuskript wird dem dritten Satz ein Zitat von Yeats vorausgeschickt:

*A pity beyond all telling is
Hid in the heart of love.*

(Unsägliche Mitleid
verbirgt sich im innersten Wesen der Liebe.)

Auf das Thema des letzten Satzes greift Bax später im 'Strife'-Satz seiner *Symphonischen Variationen* für Klavier und Orchester zurück.

In den zehn Jahren vor dem Ersten Weltkrieg verwendeten die Komponisten die Violin-Sonate dazu, aktuellen Anliegen Ausdruck zu verleihen, und dies verstärkte sich während des Krieges noch. Es entstanden viele romantische, komplex aufgebaute Klavierpartien, auf deren Hintergrund die Violinen leidenschaftliche persönliche Aussagen über Leben und Tod projizierten. Beispiele britischer Komponisten umfassen die Zweite Sonate von John Ireland, ein Riesenerfolg des Jahres 1917, und die Zweite Sonate, Opus 50, seines Freundes, Thomas Dunhill. Arnold Baxens Zweite Sonate gehört ebenfalls zu diesen Kriegswerken, die sehr schnell entstanden. Das Originalmanuskript ist mit 'Sommer 1915' datiert. Es wurde am 13. August 1915 vollendet und 1921 neu

bearbeitet. Winifred Small und Arnold Bax (er sprang für die kranke Harriet Cohen ein) führten das Werk am 25. April 1922 zum ersten Mal auf.

Die Musik der Zweiten Sonate ist stark emotionsgeladen, was in der Partitur durch viele Ausdrucksbezeichnungen unterstrichen ist, die einen Verzicht auf alle Zurückhaltung fordern — Beispiele dafür sind *very passionate* (äußerst leidenschaftlich) oder *very emotional and exuberant* (sehr gefühvoll und überschwänglich). Sie wird ohne Unterbrechung gespielt, wobei die einzelnen Sätze durch leise Akkorde miteinander verbunden werden, "um den Eindruck eines Innehaltens und der Erwartung zu erwecken", wie Bax selbst es ausdrückt. Die Sonate ist zyklisch angelegt, und Bax-Liebhaber werden das Mottothema als den Hauptgedanken in seiner Tondichtung für Orchester *November Woods* wiedererkennen, der eindeutig ein Motiv von besonders schmerzlicher persönlicher Signifikanz für Bax darstellt. Auch das *Allegro* des Kopfsatzes kehrt im letzten Satz wieder. Bax deutete an, daß der zweite Satz, in dem die Violine mit Dämpfer spielt, auch "Totentanz" genannt werden könnte, und "zu einem gewissen Grad durch die Ereignisse des Jahres 1915 beeinflusst" sei. Zur Unterstreichung dieser Aussage erklingt an einer Stelle das "Dies irae" mit folgenden Verzierungen. Die Koda, die den Kopfsatz beschließt, wurde im Programm der Uraufführung "Epilog" genannt, doch in der gedruckten Partitur erscheint der Ausdruck nicht.

Obwohl die Zweite Sonate im Druck viersätzlich angelegt ist, zeigt ein Vergleich mit Baxens Anmerkungen zur Uraufführung, daß er sich nicht sicher war, wie er die Sätze bezeichnen sollte. Die langsame Einleitung zum ersten Satz war als solche gekennzeichnet, während die erste Aufstellung des schwermütigen "Langsam und ernst"-Mottos am Ende des zweiten Satzes als das gekennzeichnet war, was es ist: ein Zwischenspiel zwischen den beiden Mittelsätzen: Dieses Zwischenspiel wird in der Mitte des vierten Satzes zwischen zwei Vorstellungen des *Allegros* aus dem ersten Satz mit erstaunlicher Wirkung wieder aufgenommen. Die originale Tempouberschrift des dritten Satzes (die nicht im Druck erscheint), *Lento espressivo [sic]*, kennzeichnet eindeutig, was seine letztendliche, aufwendigere Überschrift zu vermitteln versucht. Die Form scheint von einem verborgenen Programm vorangetrieben zu werden, indem das Motto immer wieder in den Zwischenspielen, die die Diskussion umrahmen, erscheint. Bax ist nirgends expliziter als in den Bemerkungen, die bereits zitiert wurden; als persönliche

Stellungnahme eines romantischen Künstlers, der von den unbegreiflichen Ereignissen in der Welt eingeholt wird, ist die Sonate besonders eloquent.

© 1990 Lewis Foreman

Arnold Bax écrit un certain nombre d'œuvres pour violon et piano, presque toujours en songeant à un interprète particulier. Il s'essaya pour la première fois au genre de la sonate pour violon en composant un mouvement unique en sol mineur, qui date du début de sa deuxième année d'études à la Royal Academy of Music de Londres (novembre 1901) et fut créé à l'Aeolian Hall en juin 1907 par sa violoniste favorite du moment, Ivy Angove. Une *Phantasie* pour violon et piano datant d'avant 1907 a aujourd'hui disparu.

Le premier mouvement de la partition que Bax choisit d'intituler Sonate pour violon no. 1 en mi est daté du 2 février 1910. Un deuxième vit le jour le 8 février, et le troisième fut achevé le 2 août. Toutefois, le compositeur réfléchit pendant longtemps aux problèmes qu'il avait soulevés dans cette œuvre et choisit de ne faire interpréter que le premier mouvement, par la jeune Winifred Small, accompagnée de Myra Hess, le 18 juin 1914. Durant la Première guerre mondiale, il écrivit pour deux violonistes, Winifred Small et Bessie Rawlins. Peu après, il rencontra également May Harrison, qui interpréta ses œuvres pour violon pendant de nombreuses années. Ces trois femmes se distinguaient notamment par leur prestance, mais la plus belle était Winifred Small (alors âgée de dix-neuf ans), avec sa magnifique chevelure blonde et ses yeux d'un bleu irrésistible.

L'œuvre enregistrée ici ne conserve que le premier mouvement de la sonate de 1910. Bax préféra finalement retirer les deuxième et troisième mouvements. En février 1915, il acheva une *Légende* pour violon et piano à l'intention de Winifred Small et se déclara très impressionné par son jeu. Sitôt après, il écrivit deux nouveaux mouvements pour la sonate amputée, qu'il acheva en mars 1915. Cette œuvre, alors dans sa forme quasi définitive, ne semble pas avoir été jouée en public pendant la guerre, mais elle était disponible lorsque le compositeur rencontra le violoniste Paul Kochanski, lequel se produisit dans les salons de la société londonienne pendant la guerre en compagnie de son ami le compositeur Karol

Szymanowski. En 1920, ceux-ci revinrent à Londres lorsque Bax informa le violoniste de son intention de lui dédier la partition publiée; M. Kochanski créa la Sonate au Queens Hall le 22 novembre, Bax interprétant la partie de piano. La publication eut lieu l'année suivante. Une version révisée (et légèrement abrégée) fut imprimée par Chappell en 1945.

Ainsi qu'il le raconte lui-même dans son autobiographie, Bax tomba amoureux, durant l'automne 1909, d'une jeune Ukrainienne qu'il appelle Loubya Korolenko (de son vrai nom Natalia Skarginski, que les amis du compositeur appelaient Nathalie). C'est son nom qu'il inscrivit sur le manuscrit de la Sonate. Avant Pâques 1910, il se rendit en Russie sur les traces de sa bien-aimée, après quoi il séjourna chez la famille de celle-ci en Ukraine. Il termina probablement le dernier mouvement original après son retour de Russie cet été-là. Il ne cacha jamais la nature passionnée du morceau, remarquant un jour avec acidité à propos d'une violoniste: "Je ne suis pas sûr que des vierges d'âge mûr et incontestablement vertueuses devraient jouer ma musique."

Le premier mouvement est dominé par un thème-devise qui reparaît dans le troisième. Le mouvement intermédiaire est un vigoureux scherzo assorti d'un trio lent contrasté à la fin duquel figure une référence au thème-devise. Le dernier mouvement développe une bonne partie du matériau du premier; dans les dernières mesures, la musique s'éteint paisiblement et le thème-devise est interprété sereinement par le violon solo. Sur le manuscrit, le troisième mouvement est précédé d'une citation de Yeats:

Une pitié indescriptible
se cachait dans le cœur de l'amour.

Bax cita ensuite le thème de cet mouvement dans le mouvement conflictuel de ses Variations symphoniques pour piano et orchestre.

Pendant la décennie précédant la Première guerre mondiale, la sonate pour violon fut le moyen par lequel de nombreux compositeurs choisirent d'exprimer leurs soucis du moment, et plus particulièrement encore au début du conflit; on opposait alors à une partie de piano romantique à la texture complexe une partie de violon traduisant des déclarations personnelles passionnées de caractère autobiographique, des interrogations sur la vie et la mort. Parmi les compositeurs britanniques, par exemple, John Ireland écrivit sa Deuxième sonate, qui connut un

énorme succès en 1917, et son ami Thomas Dunhill composa sa Deuxième sonate, op. 50. La Deuxième sonate de Bax date aussi de cette période. Ecrite très rapidement (en tête du manuscrit autographe figure la mention "Pendant l'été 1915"), elle fut achevée le 13 août et révisée en 1921, puis créée par Winifred Small et Arnold Bax (qui remplaçait Harriet Cohen, souffrante) le 25 avril 1922.

La musique de la deuxième sonate est profondément fouillée, ce que font d'ailleurs ressortir les annotations de la partition, comme: *très passionné, très sensible et exubérant*, qui demandent un manque de retenue total. Elle se joue sans interruption, chaque mouvement étant rattaché au suivant par de paisibles accords, "pour — selon les dires de Bax lui-même — créer une impression de repos et d'expectative". La forme est cyclique, et les admirateurs de Bax reconnaîtront dans le thème — un motif d'une signification vraiment personnelle, particulière et poignante — l'idée principale de son poème symphonique *Les Bois de Novembre*. L'Allegro d'ouverture revient au dernier mouvement. Quant au second mouvement, que le violon interprète en sourdine, il pourrait tout aussi bien s'intituler — Bax *dixit* — "La danse de la mort" car "les événements de 1915 l'ont marqué de façon toute particulière". Et pour faire ressortir cette façon de voir, à un certain point on entend le *Dies Irae*, tel quel, puis agrémenté. Sur le programme de la Première, la coda du dernier mouvement portait le nom "Epilogue" bien que celui-ci ne figure point sur la partition éditée.

Si, sur la page imprimée, la Seconde Sonate est bien présentée en quatre mouvements, par contre, les notes de Bax concernant la première exécution montrent que le compositeur ne savait pas très bien comment désigner ces mouvements. L'introduction lente du premier portait l'indication appropriée, tandis que le thème-motif à la fin du second mouvement, vaguement déclaré "lent et grave" se montrait tel qu'il est: un interlude entre deux mouvements centraux. Cet interlude est repris au milieu du quatrième mouvement entre deux présentations de l'*Allegro* du premier, créant un effet remarquablement puissant. Le tempo original du troisième mouvement: *Lento espressivo* (comme Bax l'avait écrit) n'est pas indiqué sur la partition imprimée, c'est pourtant ainsi que les directives présentes, non incorporées alors, devraient se comprendre. La forme semble secrètement programmée, le motif revenant toujours dans les interludes qui encadrent l'argument. Bax ne donne pas d'autres d'explications que les

quelques remarques déjà citées; en tant que déclaration personnelle d'un artiste romantique dépassé par des événements mondiaux incompréhensibles, elles sont particulièrement éloquentes.

© 1990 Lewis Foreman
Translations by Byword, London

- A Chandos Digital Recording
- Recording Producer: Tim Oldham
- Sound Engineer: Trygg Tryggvason ● Assistant Engineer: Andrew Hallifax
- Recorded in The Maltings, Snape on 17 & 18 November 1989
- Front Cover Painting: *An English River in Autumn* by Benjamin Williams Leader, courtesy of Christie's Colour Library, London.
- Sleeve Design: Jane Embley ● Art Direction: Miranda Cook

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom, licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd, Ganton House, 14-22 Ganton Street, London W1V 1LB.

BAX: VIOLIN SONATAS 1 & 2 – Gruenberg/McCabe

Chandos CHAN 8845

Chandos

CHAN 8845

SIR ARNOLD BAX (1883-1953)

Violin Sonata No.1 in E major (31:47)

Violinsonate Nr.1 in E-Dur
Sonate pour violon no.1 en mi majeur

- 1** I Moderate tempo *Idyllic and Serene* (12:31)
- 2** II Allegro vivace – poco più lento (7:42)
- 3** III Moderate tempo *Smooth and Serene* (11:25)

Violin Sonata No.2 in D major (30:34)

Violinsonate Nr.2 in D-Dur
Sonate pour violon no.2 en ré majeur

- 4** I *Fantasy*
Slow and Gloomy – Allegro *Rough and Fierce* (7:20)
- 5** II *The Grey Dancer in the Twilight*
Fast Valse measure – Slow and Serious (5:58)
- 6** III Very broad and concentrated, *but extremely expressive* (8:58)
- 7** IV Allegro feroce – Slow and Serious –
Lento *Very quiet and serene* (8:18)

TT = 62:27 DDD

ERICH GRUENBERG *Violin*

JOHN McCABE *Piano*

© 1990 Chandos Records Ltd. © 1990 Chandos Records Ltd.
Printed in England
CHANDOS RECORDS LTD, COLCHESTER, ENGLAND

BAX: VIOLIN SONATAS 1 & 2 – Gruenberg/McCabe

Chandos CHAN 8845