

RUBICON

Joo Yeon Sir

Chaconnes, Divertimento & Rhapsodies

Irina Andrievsky

The music featured on this disc has all been inspired by close working relationships between composers and virtuoso violinists, from the 18th century to the 20th; and each piece also owes a debt to earlier music, whether folk melodies, Baroque variations or the works of 19th-century composers.

We begin with J.S. Bach's (1685–1750) mighty **Chaconne in D minor** from his Second Partita BWV 1004, here with a piano accompaniment by Felix Mendelssohn. Bach's sonatas and partitas were seldom performed by the 1800s, not only due to their virtuosity, but also due to the fact that the harmonies of the music were only implied in the solo violin part, rather than made clear – which audiences found hard to grasp. Mendelssohn, a devoted advocate of Bach's music, wished to perform some of the solo violin repertoire but, appreciating the difficulties associated with it, added a piano accompaniment to make the harmonies clear: 64 repetitions of a four-bar bass, over which Bach conjures astonishingly rich variations. Mendelssohn performed the Chaconne with his friend and colleague, the violinist Ferdinand David, in 1840 and helped this music find a new and appreciative audience.

David's name is also closely associated with the next work, a **Chaconne** long attributed to Tomaso Vitali (1663–1745). The score, attributed to 'Tomaso Vitalino', was discovered in the collection of the Dresden Hofkapelle by David, and he published an edition in 1867. The manuscript consists of a complex violin line written over a simple figured bass. David's edition included a fully written-out piano part – like Mendelssohn's realisation of the Bach Chaconne – and due to its popularity, other editors and arrangers started to produce their own versions without taking the time to check the original source. It wasn't until the mid-20th century that scholars started to investigate in more detail, and they have since concluded that the piece is almost certainly *not* by Vitali. The version performed here was made by the Belgian violinist Léopold Charlier in 1911.

A little over a decade after Charlier published this score, Igor Stravinsky (1882–1971) began work on a ballet inspired by the writings of Hans Christian Andersen and the music of Tchaikovsky, ***Le Baiser de la fée*** (The Fairy's Kiss). The piece was first performed in November 1928 in Paris by Ida Rubinstein's ballet company, with Stravinsky conducting,

and dedicated to Tchaikovsky's memory. In the early 1930s, Stravinsky revisited his score to make a transcription of certain sections for violin and piano in collaboration with the American violinist Samuel Dushkin. Dushkin and Stravinsky toured together as a duo, and the composer's Violin Concerto and *Duo Concertant* were both written for Dushkin.

Béla Bartók's (1881–1945) **Rhapsody No.1** dates from the same year as the original *Fairy's Kiss*, 1928. This piece and its partner, the Second Rhapsody, are Bartók's most extensive works based exclusively on folk melodies. He didn't reveal the exact sources of the folk material, telling a curious correspondent that this piece used Romanian and Hungarian melodies and that 'those who are interested may then guess' which pieces he had in mind! The work is in two parts: an opening slow section, or *Lassú*, is followed by an energetic *Friss*, including a wide range of techniques including rapid pizzicati and harmonics. The Rhapsody was dedicated to the Hungarian-born violinist Joseph Szigeti, with whom Bartók gave the public premiere on 22 November 1929 in Budapest.

Immediately to the south of Romania, from which Bartók collected so many wonderful melodies, lies Bulgaria. One of the most renowned composers of that country was Pancho Vladigerov (1899–1978), who studied in Sofia before relocating to Berlin in 1914. Like Bartók, he was determined to forge a musical language reflective of the folk traditions of his homeland and combined a late-Romantic approach to harmony with the distinctive rhythmic patterns of Bulgarian folk dances and melodies. His most important composition of this kind was the **Bulgarian Rhapsody 'Vardar'**, composed in 1922. Pancho was an exceptionally talented pianist as well as a fine conductor; his twin brother Lyuben was a professional concert violinist. Together, they gave the premiere of 'Vardar' in 1923.

We close with the virtuosic **Figaro**, a Concert Rhapsody on themes from Rossini's opera *Il barbiere di Siviglia*, by the Italian composer Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968). In 1918, Castelnuovo-Tedesco met the violinist Jascha Heifetz, and the two became firm friends. When the political situation in Europe became dangerous for Castelnuovo-Tedesco and his family (who were Jewish), Heifetz helped win them emigration rights to America, commissioned a concerto from the composer to guarantee the family an income and

secured him work in Hollywood. An ardent opera-lover, Castelnuovo-Tedesco produced transcriptions of a number of operatic themes, in the manner of *Figaro*. The work was premiered in 1943, and Heifetz recorded it shortly afterwards. In Heifetz's final public performance in 1972, his last encore was by his old friend, Castelnuovo-Tedesco, who had died just a few years previously.

© **Katy Hamilton, 2019**

Die Musik auf dieser CD ist durchweg das Resultat einer engen künstlerischen Zusammenarbeit zwischen Komponisten und virtuosen Violinisten vom 18. bis zum 20. Jahrhundert; und jedes der Werke bezieht sich auf zuvor entstandene Musik, seien es volkstümliche Melodien, barocke Variationen oder Werke von Komponisten aus dem 19. Jahrhundert.

Wir beginnen mit Johann Sebastian Bachs (1685–1750) gewaltiger **Chaconne in d-Moll** aus seiner zweiten Partita BWV 1004, hier mit einer Klavierbegleitung von Felix Mendelssohn. Bachs Sonaten und Partiten wurden um 1800 nur selten aufgeführt, und dies nicht allein aufgrund ihrer Virtuosität, sondern vor allem weil die Harmonien der Musik lediglich in der Violinstimme lagen, was für das Publikum schwer verständlich und nicht sehr klar war. Mendelssohn, ein ergebener Fürsprecher der Musik Bachs, hegte den Wunsch, etwas von den Werken für Solovioline aufzuführen, wusste aber um die damit verbundenen Schwierigkeiten und fügte daher eine Klavierbegleitung hinzu, um die Harmonien deutlicher zu machen: 64 Wiederholungen einer vier Takte umfassenden Basslinie, über die Bach erstaunlich abwechslungsreiche Variationen entwickelt. Mendelssohn spielte die Chaconne mit seinem Freund und Kollegen, dem Violinisten Ferdinand David im Jahre 1840 und verhalf der Musik so zu einer neuen Zuhörerschaft und neuer Anerkennung.

Der Name Davids ist ebenfalls eng mit dem nächsten Werk, einer weiteren **Chaconne**, verbunden, die man lange Zeit Tomaso Vitali (1663–1745) zuschrieb. David entdeckte die „Tomaso Vitalino“ zugeschriebene Partitur in der Sammlung der Dresdner Hofkapelle und veröffentlichte 1867 eine Ausgabe. Wo aber das Manuskript nur aus einer komplexen Violinstimme über einem einfachen Generalbass besteht, enthält die Ausgabe Davids – vergleichbar der Umsetzung der Chaconne

Bachs durch Mendelssohn – einen vollständig ausgesetzten Klavierpart. Da sich das Stück bald schon großer Beliebtheit erfreute, machten sich auch andere Herausgeber und Arrangeure daran, Fassungen des Werkes zu erstellen, ohne dabei noch einmal das Originalmanuskript zu konsultieren. Erst um die Mitte des 20. Jahrhunderts begann die Forschung damit, das Werk genauer zu untersuchen, wobei unterdessen fast vollständige Gewissheit darüber herrscht, dass das Werk jedenfalls *nicht* von Vitali stammt. Die hier gespielte Fassung hat der belgische Violinist Léopold Charlier 1911 erstellt.

Ein gutes Jahrzehnt nachdem Charlier sein Werk veröffentlicht hatte, begann Igor Strawinsky (1882–1971) mit der Arbeit an einer von den Werken Hans Christian Andersens und der Musik Tschaikowskys inspirierten Ballettmusik, **Der Kuss der Fee**. Das Werk wurde im November 1928 in Paris von Ida Rubinsteins Ballettkompanie und unter Leitung des Komponisten im Andenken an Tschaikowsky uraufgeführt. In den frühen 1930er Jahren kam Strawinsky auf sein Werk zurück und transkribierte in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Violinisten Samuel Dushkin verschiedene Teile für Violine und Klavier. Dushkin und Strawinsky tourten gemeinsam als Duo, und sowohl Strawinskys Violinkonzert als auch sein *Duo Concertant* entstanden für Dushkin.

Béla Bartóks (1881–1945) **Rhapsodie Nr. 1** stammt aus demselben Jahr wie die Originalfassung vom *Kuss der Fee*, nämlich 1928. Dieses Stück und sein Geschwisterwerk, die 2. Rhapsodie, sind Bartóks umfangreichste Werke, die sich ausschließlich auf Volksmelodien beziehen. Die genauen Quellen allerdings gab er nicht preis. Auf neugierige Nachfragen antwortete er, dass er sich auf rumänische und ungarische Melodien bezogen hätte und dass „jene, die es interessiert“ ja raten könnten, um welche genau es sich handeln würde! Das Werk gliedert sich in zwei Teile: am Anfang steht ein langsamer Abschnitt, oder Lassú, dem sich ein energisches Friss mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Techniken, wie etwa schnellen Pizzicati und Flageolets anschließt. Die Rhapsodie widmete der Komponist dem in Ungarn geborenen Violinisten Joseph Szigeti, mit dem gemeinsam Bartók auch die erste öffentliche Aufführung des Werkes am 22. November 1929 in Budapest spielte.

Unmittelbar südlich von Rumänien, wo Bartók so viele wunderbare Melodien fand, liegt Bulgarien. Einer der bekanntesten Komponisten dieses Landes war Pancho Vladigerov (1899–1978), der in Sofia studiert hatte, ehe er 1914 nach Berlin ging. Wie Bartók, war er entschlossen, eine musikalische Sprache zu erschaffen, in der sich die volksmusikalischen Traditionen seines Heimatlandes widerspiegeln, und in der er spätromantische Harmonik mit den für die bulgarische Volksmusik charakteristischen Rhythmen kombinierte. Seine bedeutendste Komposition dieser Art war die **Bulgarische Rhapsodie „Vardar“**, die 1922 entstand. Pancho war ein außerordentlich begabter Pianist und ein ebenso guter Dirigent; sein Zwillingsbruder Lyuben war ein professioneller Konzertviolinist. Gemeinsam spielten sie 1923 die Premiere von „Vardar“.

Das Programm wird beschlossen von einem Werk des italienischen Komponisten Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968), der virtuos **Figaro** Konzertrhapsodie über Themen aus Rossinis Oper *Il barbiere di Siviglia*. Im Jahre 1918 begegnete Castelnuovo-Tedesco dem Violinisten Jascha Heifetz, und die beiden wurden enge Freunde. Als die Situation in Europa zu riskant für den Komponisten und seine Familie wurde (die jüdisch war), half ihnen Heifetz bei der Emigration in die Vereinigten Staaten und gab darüber hinaus nicht nur ein Konzert beim Komponisten in Auftrag, um der Familie ein Einkommen zu garantieren, sondern vermittelte ihm auch Kompositionsaufträge bei den MGM Filmstudios in Hollywood. Als glühender Opernliebhaber schrieb Castelnuovo-Tedesco Transkriptionen einer Reihe von Opernthesen im Stile des *Figaro*. Das Werk erklang erstmals 1943, und Heifetz nahm es kurz darauf auch für die Schallplatte auf. Bei seinem letzten öffentlichen Konzert im Jahre 1972 spielte Heifetz als letzte Zugabe ein Stück seines alten Freundes Castelnuovo-Tedesco, der bereits einige Jahre zuvor verstorben war.

© **Katy Hamilton, 2019**

Übersetzung: Matthias Lehmann

Executive producer for RUBICON: Matthew Cosgrove

Venue & Dates: Wathen Hall, Barnes, London, 10–12 February 2018

Producer: Andrew Keener · Engineer: Oscar Torres

Photos of Joo Yeon Sir by Diana Roberts · Photo of Irina Andrievsky by **XXXXXXXXXX**

Design: Paul Marc Mitchell for WLP Ltd **WLP**

RCD1030