

RUBICON

CORRESPONDANCES

Benjamin
Barratt-Due
Enescu

Hindemith
Vieuxtemps
Ysaÿe

EIVIND
RINGSTAD

DAVID
MEIER

CORRESPONDANCES

ARTHUR BENJAMIN 1893–1960

Sonata for viola & piano

1	I Elegy: Adagio e mesto	7.25
2	II Waltz: Quasi improvisatore –	5.31
3	III Toccata: Allegro ma non troppo	3.46

PEDER BARRATT-DUE b.1993

4	Correspondances	10.41

HENRY VIEUXTEMPS 1820–1881

5	Élégie Op.30	7.08

EUGÈNE YSAÏE 1858–1931

6	Caprice d'après l'Étude en forme de valse de Saint-Saëns	
	transcr. Nils Thore Røsth	8.34

GEORGE ENESCU 1881–1955

7	Concertstück	9.04

PAUL HINDEMITH 1895–1963

Sonata for viola & piano Op.11 no.4

8	I Fantasie	2.58
9	II Thema mit Variationen	3.58
10	III Finale (mit Variationen)	10.06

Total timing: 69.14

EIVIND RINGSTAD viola

DAVID MEIER piano

Welcome to my very first recital album!

With repertoire from the Romantic, Neo-classical and modern periods, my album features some very well-known works for viola and piano, as well as a lesser-known sonata by Arthur Benjamin and a newly commissioned piece.

The viola repertoire is usually characterised by the darker and deeper side of the instrument. However, I believe the instrument has huge potential as a virtuoso instrument as well. I'm therefore delighted to present a new transcription of Eugène Ysaÿe's *Caprice d'après l'Étude en forme de valse de Saint-Saëns*, which was originally written for violin and piano.

I have performed and commissioned several contemporary solo and chamber works, and include here my commissioned piece for viola and piano *Correspondances* (2018), by Peder Barratt-Due, who in 2017 composed *Ildfluer* (a piece for two violas) for me.

Correspondances seems to me the perfect title for this album. Everything in nature corresponds with everything else, and I believe music does the same. The listener corresponds with the sounds the performer produces to hear the message of the music, while the musicians correspond with the score and with each other. When the instruments are as different as the viola and piano, the importance of correspondence becomes even greater. Two instruments with different mechanics and sound have to meet halfway and become unified.

Eivind Ringstad

At the time I received the joint Royal Philharmonic Society and BBC Radio 3 New Generation Artists commission for Eivind to play at the Edinburgh Festival 2018, I was in the middle of reading *Les Fleurs du mal* by Charles Baudelaire, and was struck by the poem *Correspondances* in particular.

Besides being the perfect title for a piece written for viola and piano, the poem clearly depicts what happens when our senses connect with our intellect: how we can taste and see what we hear, touch what we smell, taste what we see, how the world outside of our skulls can make us reflect on what's inside.

Peder Barratt-Due

Sydney-born Arthur Benjamin made his debut in Brisbane as a pianist at the age of six. During a visit to Europe with his parents in 1907, it became clear that he would need to leave Australia to receive advanced musical training. He enrolled at the Royal College of Music in London four years later and studied composition there with Charles Villiers Stanford. At the outbreak of war in 1914, Benjamin joined an infantry regiment and later served in France as a second lieutenant with the Royal Fusiliers. He later became a gunner with the Royal Flying Corps and was shot down at the end of July 1918 by an enemy squadron commanded by the German fighter ace and future Nazi Reichsmarschall Hermann Göring.

During the interwar years Benjamin returned to the Royal College of Music as a professor of piano, where his pupils included Benjamin Britten, Peggy Glanville-Hicks and Alun Hoddinott. As an examiner for the Associated Board of the Royal Schools of Music, the cosmopolitan composer mined music from different cultures to use in his own works, memorably so in his best-known piece, *Jamaican Rumba*, first published in 1938. He was, in Hans Keller's memorable assessment, a composer of 'light music which is not slight, and serious music which renounces depth without risking shallowness'.

While Benjamin's scores are so often cheerful, the Sonata for viola and piano confronts the catastrophe of a second world war. Completed in 1942, with the Nazi war machine still dominant in Soviet Russia and North Africa, the composition catches the mood of its time. The technically formidable Sonata, originally titled *Elegy, Waltz and Toccata*, was written in response to a request from William Primrose, then in the first phase of his career as a violist. Benjamin interrupts the meditative flow of the work's Elegy with a brief yet unsettling central march. The Waltz recalls times past with a yearning intensity that veers between feverish energy and haunted nostalgia, while the Toccata grows from a theme built from three notes and an insistent rhythmic pattern. The viola temporarily exchanges the finale's machine-like repetitions for a song of defiance before Benjamin raises the spirits with a headlong dash to the finishing line.

Paul Hindemith earned his reputation as a viola virtuoso and as one of the Weimar Republic's finest young composers. He began his career in 1914 as a violinist with the Frankfurt Opera Orchestra before being conscripted into the German Army. Hindemith returned in 1919 to lead his Frankfurt orchestra and also became viola player with the Rebner Quartet. He emerged as a creative free spirit with a series of Expressionist operas and song-cycles, *Mörder, Hoffnung der Frauen* (1919) and *Sancta Susanna* (1921) among them, and gradually incorporated into his work elements of the so-called 'Neue Sachlichkeit', the 'new sobriety' or 'new objectivity' that chimed with the rational ideals of Germany's post-war democracy.

The Sonata for viola and piano Op. 11 no. 4 dates from the time of Hindemith's breakthrough as a composer. He gave its premiere at Frankfurt's Saalbau on 2 June 1919 in company with the pianist Emma Lübbecke-Job. The sonata's three movements flow together without interruption, each given the feel of an improvisation by frequent shifts of metre and complex changes of harmony and tonality. Hindemith opens with a Brahmsian lullaby coloured with chromatic harmonies and intensified by an increasingly elaborate viola line. The second movement's theme, 'like a folksong' according to Hindemith, sounds more like a chorale in its second half, the descending chromatic line of which runs into a wistful first variation that engages viola and piano in close dialogue. The second variation's mix of peasant dance and cabaret song falls somewhere between caprice and black humour to land perhaps in the circus ring, while its successor's piano writing advertises the influence of Debussy.

Pounding piano octaves and *fortississimo* dynamics mark the start of a brief yet turbulent fourth variation, which barely catches its breath before the heroic finale. Hindemith recalls the second movement's theme to deal with unfinished business in three more variations, the fifth concerned with a tender melody, the sixth devoted to a fugato, 'to be performed with bizarre clumsiness'. The seventh variation, which serves as a coda, settles an ostinato storm with the second movement theme's sudden return only for viola and piano to embark on a final wild ride that threatens disaster but ends in triumph.

George Enescu's *Concertstück* or 'Concert piece' is a rare exception among the countless works written for the Paris Conservatoire's competitive examinations. Unlike most of its nondescript companions, the young Romanian composer's score found a lasting place in the concert repertoire. It was commissioned in 1906 by Gabriel Fauré, the Conservatoire's recently appointed director, and dedicated to Théophile Laforge, the Parisian institution's first professor of viola. Enescu's practical knowledge as a prodigious violin virtuoso informs the work's many technical challenges; it is the work's melodic beauty and sheer musicality, however, that have attracted players and audiences alike for more than a century.

Henry Vieuxtemps, the most gifted of three musical brothers, evolved from child prodigy to become a travelling virtuoso. He was one of the first European soloists to perform in the United States and gave many concerts in London. His *Élégie*, written in St Petersburg in the revolutionary year of 1848, reveals the quality of a composer much admired by Berlioz and praised by leading critics of his day. The work's rigour draws from Vieuxtemps' studies with the Czech-born Anton Reicha, while its heartfelt melodic expression rises from the world of *bel canto* opera.

Young Eugène Ysaÿe recalled that he was taught how 'to speak through the violin' by his father. The Belgian musician's tough paternal training, which included frequent beatings, set the foundations for later studies with Henryk Wieniawski in Brussels and Vieuxtemps in Paris. 'It may be said that the genius of the artist *proposes* and that the genius of the performer *disposes*', wrote Ysaÿe on the matter of the interpreter's creative role: it was for the performer to bring light and shade to notes set down on paper. The *Caprice d'après l'Étude en forme de valse*, originally for violin and orchestra, builds on the wit and charm of a solo piano piece by Ysaÿe's friend Saint-Saëns, so much so that Saint-Saëns asked his publisher to include it in his catalogue of works.

Andrew Stewart

Willkommen zu meinem allerersten Konzeralbum!

Mit Repertoire aus Romantik, Neoklassik und Moderne enthält mein Album einige sehr bekannte Werke für Viola und Klavier sowie eine weniger bekannte Sonate von Arthur Benjamin und ein neues Auftragswerk.

Im Repertoire für Viola tritt normalerweise die dunklere und tiefere Seite des Instruments stärker in den Vordergrund. Ich glaube jedoch, dass das Instrument auch als virtuoses Instrument ein großes Potenzial hat. Daher freue ich mich, eine neue Transkription von Eugène Ysaÿes *Caprice d'après l'Étude en forme de valse de Saint-Saëns* zu präsentieren, die ursprünglich für Violine und Klavier komponiert wurde.

Ich habe mehrere zeitgenössische Solo- und Kammermusikwerke aufgeführt und in Auftrag gegeben, und in diesem Album habe ich mein Auftragswerk für Viola und Klavier (2018) von Peder Barratt-Due aufgenommen, der bereits 2017 *Ildfluer* (ein Stück für zwei Bratschen) für mich komponiert hatte.

Correspondances scheint mir der perfekte Titel für dieses Album zu sein. Alles in der Natur steht mit allem anderen in Beziehung, und ich glaube, dass in der Musik dasselbe gilt. Der Hörer korrespondiert mit den Tönen, die der Interpret erzeugt, um die Botschaft der Musik zu hören, während die Musiker mit der Partitur und untereinander korrespondieren. Wenn die Instrumente so unterschiedlich sind wie Bratsche und Klavier, wird die Bedeutung der Entsprechung noch größer. Zwei Instrumente mit unterschiedlicher Mechanik und unterschiedlichem Klang müssen sich auf halbem Weg treffen, um sich zu vereinen.

Eivind Ringstad

Zu der Zeit, als ich den gemeinsamen Auftrag der Royal Philharmonic Society und der BBC Radio 3 New Generation Artists für ein Werk für Eivind erhielt, das beim Edinburgh Festival 2018 uraufgeführt werden sollte, las ich gerade *Les Fleurs du mal* von Charles Baudelaire und war insbesondere von dem Gedicht *Correspondances* beeindruckt.

Abgesehen davon, dass das Gedicht nicht nur der perfekte Titel für ein Stück für Viola und Klavier ist, zeigt es auch deutlich, was passiert, wenn sich unsere Sinne mit unserem Intellekt verbinden: Wie wir schmecken und sehen können, was wir hören; berühren, was wir riechen; schmecken, was wir sehen; wie die Welt außerhalb unserer Köpfe uns darüber nachdenken lassen kann, was darin ist.

Peder Barratt-Due

Der in Sydney geborene Arthur Benjamin debütierte im Alter von sechs Jahren in Brisbane als Pianist. Bei einer Europareise mit seinen Eltern im Jahr 1907 wurde klar, dass er Australien verlassen musste, um eine weiterführende musikalische Ausbildung zu erhalten. Vier Jahre später schrieb er sich am Royal College of Music in London ein und studierte dort Komposition bei Charles Villiers Stanford. Bei Kriegsausbruch 1914 trat Benjamin einem Infanterieregiment bei und diente später in Frankreich als Leutnant bei den Royal Fusiliers. Später wurde er Bordschütze beim Royal Flying Corps und wurde Ende Juli 1918 von einem feindlichen Geschwader abgeschossen, dessen Kommandant Hermann Göring war, ein As der deutschen Jagdflieger und späterer Oberbefehlshaber der Luftwaffe und NS-Reichsmarschall.

In den Zwischenkriegsjahren kehrte Benjamin als Professor für Klavier an das Royal College of Music zurück. Zu seinen Schülern gehörten Benjamin Britten, Peggy Glanville-Hicks und Alun Hoddinott. Als Prüfer für das Associated Board der Royal Schools of Music hat der kosmopolitische Komponist Musik aus verschiedenen Kulturen entdeckt, um sie in seinen eigenen Werken zu verwenden, am nachdrücklichsten in seinem bekanntesten Stück *Jamaican Rumba*, das erstmals 1938 veröffentlicht wurde. Nach Hans Kellers Urteil war er ein Komponist von „leichter Musik, die nicht gering zu schätzen ist, und von ernsthafter Musik, die auf Tiefgang verzichtet, ohne zu riskieren, flach zu sein“.

Während Benjamins Partituren so oft eine fröhliche Stimmung verbreiten, reflektiert die Sonate für Viola und Klavier die Katastrophe eines zweiten Weltkriegs. Die Komposition wurde 1942 vollendet, als die nationalsozialistische Kriegsmaschinerie in Sowjetrußland und Nordafrika immer noch dominierte. Sie fängt die Stimmung ihrer Zeit ein. Die technisch beeindruckende Sonate mit dem ursprünglichen Titel *Elegy, Waltz and Toccata* wurde im Auftrag von William Primrose geschrieben, der damals in der ersten Phase seiner Karriere als Bratschist war. Benjamin unterbricht den meditativen Fluss der Elegie des Werks mit einem kurzen, aber beunruhigenden Marsch als Mittelteil. Der Walzer erinnert mit sehnsuchtsvoller Intensität, die zwischen fieberhafter Energie und gespenstischer Nostalgie schwankt, an vergangene Zeiten, während die Toccata aus einem Thema erwächst, das aus drei Tönen und einem insistierenden rhythmischen Muster besteht. Die Bratsche wechselt vorübergehend von den maschinenartigen Repetitionen des Finales zu einem Lied des Widerstands, bevor Benjamin in erhebender Stimmung kopfüber ins Ziel spurtet.

Paul Hindemith erwarb sich einen Ruf als Bratschenvirtuose und als einer der besten Nachwuchskomponisten der Weimarer Republik. Er begann seine Karriere 1914 als Geiger beim Frankfurter Opernorchester, bevor er zum Militär eingezogen wurde. Hindemith kehrte 1919 zurück, um sein Frankfurter Orchester zu leiten, und er war auch Bratschist beim Rebner-Quartett. Mit einer Reihe expressionistischer Opern und Liederzyklen, darunter *Mörder, Hoffnung der Frauen* (1919) und *Sancta Susanna* (1921), entwickelte er sich zu einem kreativen Freigeist und nahm nach und nach Elemente der sogenannten Neuen Sachlichkeit in seine Werke auf, die gut zu den rationalen Idealen der deutschen Nachkriegsdemokratie passten.

Die Sonate für Viola und Klavier op. 11 Nr. 4 stammt aus der Zeit von Hindemiths Durchbruch als Komponist. Die Uraufführung fand am 2. Juni 1919 im Frankfurter Saalbau mit Emma Lübbecke-Job am Klavier statt. Die drei Sätze der Sonate gehen attacca ineinander über, wobei alle drei durch häufige Verschiebungen des Metrums und komplexe Veränderungen von Harmonik und Tonalität wie improvisiert wirken. Hindemith beginnt mit einem Brahms'schen Wiegenlied, das mit chromatischen Harmonien eingefärbt und durch einen zunehmend ausgefeilteren Bratschenpart verstärkt wird. Das Thema des zweiten Satzes, laut Hindemith „wie ein Volkslied“, klingt in der zweiten Hälfte eher wie ein Choral, dessen absteigende chromatische Melodielinie in eine wehmütige erste Variation mündet, und Bratsche und Klavier in engen Dialog bringt. Die Kombination aus Bauerntanz und Kabarettlied der zweiten Variation liegt irgendwo zwischen Caprice und schwarzem Humor, um vielleicht in der Zirkusmanege zu landen, während der Klavierpart des folgenden Satzes den Einfluss von Debussy nicht verleugnen kann.

Pochende Klavieroktaven und Fortississimo-Dynamik markieren den Beginn einer kurzen, aber turbulenten vierten Variation, die vor dem heldenhaften Finale kaum zum Atmen kommt. In den folgenden drei Variationen nimmt Hindemith das Thema des zweiten Satzes wieder auf und bringt es auf verschiedene Weisen zur Vollendung: Die fünfte Variation bringt eine zarte Melodie, die sechste ein Fugato, das „mit bizarrer Ungeschicklichkeit ausgeführt werden soll“. Die siebte Variation, die gleichzeitig als Coda dient, bringt einen Ostinato-Sturm mit der plötzlichen Rückkehr des Themas des zweiten Satzes zur Ruhe, doch dann beginnen Bratsche und Klavier einen letzten furiosen Ritt, der in einer Katastrophe zu enden droht, doch dann die Kurve zum triumphalen Schluss findet.

George Enescus *Concertstück* ist eine seltene Ausnahme unter den unzähligen Werken, die für die Wettbewerbsprüfungen des Pariser Konservatoriums geschrieben wurden. Im Gegensatz zu den meisten seiner wenig markanten Pendanten fand die Partitur des jungen rumänischen Komponisten einen dauerhaften Platz im Konzertrepertoire. Es wurde 1906 von Gabriel Fauré, dem erst kurz zuvor ernannten Direktor des Konservatoriums, in Auftrag gegeben und ist Théophile Laforge, dem ersten Viola-Professor der Pariser Institution, gewidmet. Enescus praktisches Wissen als außerordentlicher Geigenvirtuose erklärt die vielen technischen Herausforderungen des Stückes. Es ist jedoch die melodische Schönheit und Musikalität des Werks, das seit mehr als einem Jahrhundert Interpreten und Publikum gleichermaßen anzieht.

Henri Vieuxtemps, der begabteste von drei musikalischen Brüdern, entwickelte sich vom Wunderkind zum reisenden Virtuosen. Er war einer der ersten europäischen Solisten, die in den USA auftraten, und gab auch viele Konzerte in London. Seine *Élégie*, die im Revolutionsjahr 1848 in St. Petersburg entstand, zeigt die Qualität eines Komponisten, der von Berlioz sehr bewundert und von führenden Kritikern seiner Zeit gelobt wurde. Die strukturelle Strenge des Werks basiert auf Vieuxtemps' Studien bei dem aus Tschechien stammenden Anton Reicha, während seine melodische Ausdruckskraft aus der Welt der Belcanto-Oper stammt.

Der junge Eugène Ysaÿe erinnerte sich, dass ihm sein Vater beigebracht hatte, wie man „durch die Geige spricht“. Die harte väterliche Ausbildung des belgischen Musikers, die auch häufig Schläge umfasste, legte den Grundstein für spätere Studien bei Henryk Wieniawski in Brüssel und Vieuxtemps in Paris. „Man kann sagen, dass das Genie des Künstlers vorschlägt und dass das Genie des Interpreten verfügt“, schrieb Ysaÿe über die kreative Rolle des Interpreten: Es ist die Aufgabe des Interpreten, den auf Papier festgehaltenen Noten Licht und Schatten zu verleihen. Die *Caprice d'après l'Étude en forme de valse*, ursprünglich für Violine und Orchester, ist dem Esprit und Charme eines Solo-Klavierstücks von Ysaÿes Freund Saint-Saëns so sehr verpflichtet, dass Saint-Saëns seinen Verleger bat, es in sein Werkverzeichnis aufzunehmen.

Andrew Stewart

Übersetzungen: Anne Schneider

The Borletti-Buitoni Trust (BBT) supports both outstanding young musicians (BBT Artists) and charitable organisations that help the underprivileged and disadvantaged through music (BBT Communities). Whether developing and sustaining young artists' international careers, or bringing the joy of music to new communities, the Trust provides invaluable assistance and encouragement. www.bbtrust.com

Eivind Ringstad plays the 'ex-Vieuxtemps' G.B. Guadagnini viola, Parma, *c.*1768.

Executive producer for RUBICON: Matthew Cosgrove

Producer: Simon Kiln

Engineer: Arne Akselberg

Recording: Britten Studio, Snape Maltings, Suffolk, 7–9 October 2019

Publishers: Boosey & Hawkes (1–3); Norsk Musikforlag (4); Edwin F. Kalmus & Co. (6);

Enoch & Cie (7); Schott Music (8–10)

Photography: Terese Samuelson

Design: Paul Marc Mitchell for WLP Ltd WLP