

Émile
SAURET

**24 Études-Caprices,
Op. 64
Vol. 3 (Nos. 14–19)**

**Nazrin Rashidova,
Violin**

Émile Sauret (1852–1920) 24 Études-Caprices, Op. 64 – Vol. 3 (Nos. 14–19)

'Notes central and velvety of medium or large power, scrupulous staccato, and unobtrusive legato, and the whole perfect; a classical ideal if ever there was one!'

– *Émile Sauret and his violins – The Strad*, 1926

Émile Sauret acquired what Carl Flesch described as a 'stupendous technique' and George Bernard Shaw characterised as an 'extraordinary command of the violin', which is today perhaps easiest to perceive through his pedagogical literature.

As a pedagogue, Sauret's eminence induced many violinists to study in London in the early years of the 20th century, and his extensive compositional output similarly drew favourable attention. Comprising over 250 works, including three concerti, a substantial number of salon works, arrangements, transcriptions, editions, cadenzas, *Gradus ad Parnassum du violoniste*, Op. 36 and three major collections of technical studies – 20 *Grandes Études*, Op. 24, 12 *Études artistiques*, Op. 38 and 24 *Études-Caprices*, Op. 64 – this vast output adds a particular colour and impression to our perception of Sauret's technical and expressive range as a performer, pedagogue and composer, which in turn suggests to me that there are elements of self-portrait in his last major virtuosic work, the 24 *Études-Caprices*.

This exploration of the virtuosic, expressive and technical scope of Sauret's *Études-Caprices*, Nos. 14–19 continues on the Stradivari violin (c. 1685) that Sauret owned and played for 35 years. An introduction to this instrument's capacities and its timbral variety and tactile embodiment of the musical ideas explored in the *Études-Caprices* can be found in the booklet notes of Vol. 2 (8.573843).

In these very demanding *Études* we see, perhaps surprisingly, Sauret's special fondness for 'moderation': the majority of these pieces have a *moderato* indication in one form or another. The 24 *Caprices* of Niccolò Paganini (1802–17) and Jakob Dont (1849) respectively, and Pierre Gaviniès' 24 *Matinées* (1874) use this marking sparingly (it appears

only twice in each of those sets). It appears more frequently – six times – in Pierre Rode's 24 *Caprices* (1814–19) but it seems that Sauret may have an older model of virtuosity in mind. 13 of Sauret's 24 *Études-Caprices* include the indication, recalling in temperament – if not style – Locatelli's *L'Arte del violino* (1733), in which 18 out of the 24 *Caprices* carry a *moderato* marking. Nevertheless, in Sauret's pieces, the complexity of the virtuosic, expressive and technical material alongside their resultant length, as well as the extraordinary density of variation, and dynamic, fingering and phrasing detail identifies new territory in the genre.

① **Étude-Caprice No. 14 in E flat minor** (*Moderato e semplice – Presto assai*).

This is the first *Étude-Caprice* in the set to be prefaced with two 'calm' tempo directions – *Moderato e semplice*. There is only a subtle difference in the time signature of the first section of this *Étude-Caprice* (6/8) and the previous *Étude-Caprice*, No. 13 (12/8) in its relative major key: No. 13 closes in a sunset, and No. 14 can be felt as a musical depiction of a sunrise, as it further develops in texture and rhythm, modulating some of the previously introduced motifs into F major, before reminiscing on the return of the opening melody. The *Moderato e semplice* comes to a close with a pizzicato chord in the dominant – now recognizable as a Sauret 'signature', linking two opposing sections in some of the *Études-Caprices*.

The *Presto assai* comprises varied melodic motifs, decorated with nuances arising from varied fingerings, articulations, and dynamic and phrasing indications. The opening motif is accompanied by an *appassionato* giving way to a lilting melody, which later reoccurs with subtle variation in the articulation. The *giocososo* marking for the

second motif is almost an ironic play on the *semplice* of the first section as a reminder not only to enjoy the upcoming journey of flying about the fingerboard but also to make it seem as playful as possible.

② **Étude-Caprice No. 15 in B major** (*Molto moderato – Andante – Molto moderato – Andante – Tempo di Valse*).

Comprising 500 bars and lasting just under 18 minutes, this is one of the longest and most varied caprices ever to be recorded. There are two distinctly opposed sections, distinguished by time signature, tempo and character directions, and also numerous subsections in variation form, transitions, bridge passages and interludes. The first *Andante*'s journey of modulations make it out to be one of the richest sections in variety of harmonic change in contrast to its relatively stable two-part texture. The second *Andante* has a spellbinding tremolo section to listen out for. The *Tempo di Valse* is capricious in nature, and composed of five subsections and a coda with expressive markings that underline the need for performance character changes for each subsection: *con spirito e poco rubato*, *con grazia e espress.*, *risoluto, tranquillo espress.*, *con grazia e spirito* and *animato*. Sauret challenges the violinist to draw attention to as many expressive and virtuosic details as possible while staying true to the character directions.

③ **Étude-Caprice No. 16 in G sharp minor** (*Andante grazioso – Allegro con fuoco*).

The *Andante grazioso* commences as a sweet two-part melody, gradually evolving into a dialogue: a true duo for a single violin. The middle section continues the dialogue through an octave-oriented passage, with grace notes interspersed in the semiquaver detail. With the first and fourth finger held constantly to keep the continuity of the octaves, the challenge here lies in releasing or concealing any natural restrictions in the inner fingers, mainly owing to the grace notes. The return of the *Andante grazioso* is elegantly elaborated with further harmonic progressions, concluding with a brief recurrence of the octave-oriented passage from the middle section.

The *Allegro con fuoco* launches in double stopped and dotted figurations with arpeggiated triplet passages, clearly articulated throughout to infuse variation almost every four bars, emphasizing the *energico sempre* marking. The fusion of the double stopped material and triplet figurations are later brought closer, intensifying the registral leaps.

④ **Étude-Caprice No. 17 in E major** (*Molto moderato – Allegro – Meno mosso – Tempo allegro*).

This is one of the most technically challenging works of the set. The double stopped *Molto moderato* adopts two expressive markings – *con espressivo* for the top line and *dolce e sostenuto* for the lower line – highlighting the need for an expressive counterpoint between the two lines. The *Allegro* erupts in a shower of semiquavers in a bowing pattern reminiscent of the *saccade* – a version of a syncopated staccato the 19th-century violinist, Pierre Baillot defines in his treatise, *L'Art du Violon*, referring to examples of the bow stroke in Viotti's *Concerto No. 24*, Rode's *Concerto No. 4* and Kreutzer's *Étude No. 2*. This bow stroke appears momentarily in those concerti, and mainly on one string, rarely passing beyond a two string range. Here, Sauret stretches it to its limits, extending the pattern over long periods and travelling across all four strings in arpeggiations, complicating the already asymmetric nature of the bow stroke. In the learning process, I experimented working with differently weighted bows (as well as a cello bow) to try and achieve a sense of regularity and balance in the elbow level while tackling the wild string crossings. While there is scant evidence of any information on Sauret's collection of violin bows, he was known to have been in possession of a Tourte bow during the 1870s and 1880s.

⑤ **Étude-Caprice No. 18 in C sharp minor** (*Poco adagio – Allegro con fuoco*).

The *Poco Adagio* presents a sentimental 'aria' on the G string, choreographed to emulate the voice with portamento-led fingerings, subtle tonal gradations and many crescendo and diminuendo markings within the *piano* dynamic. Towards the end of the section, the melody subtly passes

through the D and A strings with the final four notes on the E string evaporating into the ether. Interrupted by a dominant seventh chord, the *Allegro con fuoco* breaks out dramatically into a very rhythmic and regular pattern merging chordal and semiquaver movement. A chromatic passage brings the dynamic energy down to a middle section, testing a range of interchanging bowing variations.

📖 **Étude-Caprice No. 19 in A major** (*Andantino – Allegro moderato*). The work opens with a bright, sweet and expressive melody, flowing into a shower of filigree

Nazrin Rashidova

The Azerbaijani-born British violin virtuoso, soloist, recitalist, chamber musician and orchestral director Nazrin Rashidova made her solo debut at the age of three in Baku, and was awarded a Gold Medal by the Cairo Opera House for an exceptional violin recital three years later. Establishing FeMusa in 2008, Britain's first female chamber orchestra in 60 years, is merely the latest in a series of achievements. Rashidova was accepted to the Royal Academy of Music at the age of 15, where she had the privilege of playing on a rare collection of violins by Antonio Stradivari. She studied with professors Erich Gruenberg, Felix Andrievsky and Lydia Mordkovitch. A prizewinner at several international competitions, she has broadcast internationally, played for royalty and other dignitaries, and also performed in the US, Japan, Europe and the Middle East. Rashidova's two recordings for Naxos – works for violin and piano by Godowsky (8.573058) and Moszkowski (8.573410) – were acclaimed by *The Strad* and *Gramophone* magazines. Her fourth album, *Carnival*, was released in 2016 on First Hand Records. Comprising popular classical works newly arranged for the violin and guitar, it was acclaimed by *The Strad*, *Fanfare* and *Classical Guitar* magazines. Rashidova is pursuing a PhD at the Royal Academy of Music, where her research explores Émile Sauret and his *24 Études-Caprices*. Her world premiere recording series of these works comprises four volumes. The first, released on Naxos in 2017 (8.573704) was featured on BBC Radio 3, and was also selected as a Critic's Choice in the *American Record Guide*. The second and third volumes have been performed on the c. 1685 'Sauret' Stradivari violin, kindly loaned to her by John Ludlow.

www.nazrin.co.uk

demisemiquaver detail, interspersed with a selection of yearning double stopped passages. A flashback of the opening theme reappears in natural and artificial harmonics towards the end of the section.

The *Allegro moderato* presents a continuous flow of double stopped semiquavers interchanged with a series of mixed bowing variations. While breathlessly leaping up and down the fingerboard, the *con gusto e grazia* marking is almost the only detail to encourage a smile.

Nazrin Rashidova

Émile Sauret (1852–1920) 24 Études-Caprices, op. 64 – vol. 3 (n°s 14–19)

« Des notes centrales et veloutées moyennement ou plus amplement intenses, un staccato scrupuleux et un legato imperceptible, le tout atteignant la perfection : s'il y a un idéal classique, il est là ! »

– *Émile Sauret et ses violons – The Strad*, 1926

Émile Sauret parvint à ce que Carl Flesch voyait comme une « technique stupéfiante » et que George Bernard Shaw appelait une « maîtrise extraordinaire du violon », et peut-être qu'aujourd'hui, cette réussite est plus facile à percevoir par le biais des ouvrages pédagogiques de ce compositeur-interprète.

Le renom de pédagogue de Sauret poussa de nombreux violonistes à venir étudier à Londres au début du XXe siècle, et ses abondants ouvrages lui valurent une attention tout aussi favorable. Constituée de plus de 250 œuvres, dont trois concertos, d'une profusion de pièces de salon, d'arrangements, de transcriptions, d'éditions, de cadences, du *Gradus ad Parnassum du violoniste*, *Op. 36* et de trois recueils phares d'études techniques – *20 Grandes Études*, *Op. 24*, *12 Études artistiques*, *Op. 38* et *24 Études-Caprices*, *Op. 64* –, cette vaste production apporte un éclairage et une impression particuliers à notre perception de la palette technique et expressive de Sauret l'interprète, le pédagogue et le compositeur, et je suis d'ailleurs assez convaincu que l'on trouve des éléments d'autoportrait dans les *24 Études-Caprices*, sa dernière grande œuvre virtuose.

Cette exploration de l'étendue virtuose, expressive et technique des *Études-Caprices N°s 14–19* de Sauret est menée sur le violon Stradivarius (env. 1685) que le compositeur posséda et utilisa pendant 35 ans. On trouvera une présentation des capacités de cet instrument, de sa diversité de timbres et de son incarnation tactile des idées musicales explorées par les *Études-Caprices* dans les notes d'accompagnement du *Vol. 2* (8.573843).

Dans ces très exigeantes *Études*, on peut s'étonner de constater le net penchant de Sauret pour la « modération » : ces morceaux comportent pour la plupart une forme ou une autre de *moderato*. Les *24 Caprices* de Niccolò Paganini

(1802–1817) et de Jakob Dont (1849) respectivement, ainsi que les *24 Matinées* (1874) de Pierre Gaviniès emploient cette indication avec parcimonie (elle n'apparaît que deux fois dans chacun de ces recueils) et on la rencontre plus fréquemment – six fois – dans les *24 Caprices* (1814–1819) de Pierre Rode, mais il semble que Sauret ait eu à l'esprit un modèle de virtuosité plus ancien : treize de ses *24 Études-Caprices* comprennent l'indication *moderato*, rappelant de par leur tempérament sinon leur style *L'Arte del violino* (1733) de Locatelli, dont 18 des *24 Caprices* affichent une indication *moderato*. Cependant, dans les morceaux de Sauret, la complexité du matériau virtuose, expressif et technique ainsi que leur durée concomitante et leur extraordinaire densité de variation, tout autant que leur précision en matière de dynamique, de doigté et de phrasé constituent des territoires inexplorés dans ce genre musical.

📖 **Étude-Caprice n° 14 en mi bémol mineur** (*Moderato e semplice – Presto assai*).

Il s'agit de la première *Étude-Caprice* du recueil qui est préfacée de deux indications de tempo « paisibles » : *Moderato e semplice*. Il n'y a ici qu'une mince différence de mesure entre la première section de cette *Étude-Caprice* (6/8) et celle de la précédente *Étude-Caprice N° 13* (12/8) dans la relative majeure : la *N°13* s'achève par un coucher de soleil, et dans la *N° 14*, on entend ce qui peut être considéré comme une description musicale du lever du jour, au fil de l'évolution de sa texture et de son rythme, faisant moduler certains des motifs introduits précédemment vers fa majeur avant la réminiscence apportée par le retour de la mélodie initiale. Le *Moderato e semplice* se conclut par un accord de dominante pizzicato – accord désormais reconnaissable comme la « signature » de Sauret, qui relie

deux sections contrastées dans certaines des *Études-Caprices*.

Le *Presto assai* comprend divers motifs mélodiques, ornés avec les nuances qui émanent de la diversité des doigtés, des articulations, et des indications de dynamique et de phrasé. Le motif d'ouverture est accompagné d'un *appassionato* qui laisse place à une mélodie berceuse, et celle-ci reparaît ensuite avec une articulation subtilement variée. L'indication *giocosu* du second motif est un clin d'œil ironique au *semplice* de la première section, nous rappelant non seulement qu'il faut savourer le voyage aller au-dessus de la touche, mais aussi le rendre le plus espiègle possible.

[2] Étude-Caprice n° 15 en si majeur (*Molto moderato – Andante – Molto moderato – Andante – Tempo di Valse*).

Ce caprice, qui compte 500 mesures et dure à peine moins de 18 minutes, est l'un des plus longs et des plus variés jamais enregistrés ! Il comporte deux sections nettement opposées, distinguées par leur mesure, leur tempo et leurs indications de caractère, ainsi que de nombreuses sous-sections sous forme de variations, de transitions, de ponts et d'interludes. Le parcours de modulations du premier *Andante* en fait l'une des sections les plus riches sur le plan de la variété des changements harmoniques, par contraste avec la relative stabilité de sa structure en deux parties. Le second *Andante* renferme une envoûtante et remarquable section de tremolo. Le *Tempo di Valse* est de nature capricieuse, constitué de cinq sous-sections et d'une coda, avec des indications d'expression qui imposent le changement de caractère de chaque sous-section : *con spirito e poco rubato*, *con grazia e espress.*, *risoluto*, *tranquillo espress.*, *con grazia e spirito* et *animato*. Sauret met le violoniste au défi d'attirer l'attention sur le plus de détails expressifs et virtuoses possible tout en restant fidèle aux indications de caractère.

[3] Étude-Caprice n° 16 en sol dièse mineur (*Andante grazioso – Allegro con fuoco*).

L'*Andante grazioso* commence sous la forme d'une douce mélodie en deux parties, évoluant progressivement

pour devenir dialogue, véritable duo pour violon seul. La section centrale poursuit le dialogue par le biais d'un passage axé sur les octaves, des appogiatures agrémentant le cisèlement des doubles croches. Avec le premier et le quatrième doigts constamment appuyés pour assurer la continuité des octaves, le défi consiste ici à délier ou dissimuler toutes les restrictions naturelles des doigts médians, principalement grâce aux appogiatures. Le retour de l'*Andante grazioso* est élégamment orné par de nouvelles progressions harmoniques et se conclut avec une brève récurrence du passage axé sur les octaves de la section centrale.

L'*Allegro con fuoco* se lance dans des traits de doubles cordes et de notes pointées avec des passages de triolets arpégés, nettement articulé du début à la fin pour induire des variations presque toutes les quatre mesures, conformément à l'indication *energico sempre*. La fusion du matériau de doubles cordes et des traits de triolets est ensuite resserrée et les écarts de registres s'intensifient.

[4] Étude-Caprice n° 17 en mi majeur (*Molto moderato – Allegro – Meno mosso – Tempo allegro*).

Du point de vue technique, il s'agit de l'une des pièces les plus redoutables du recueil. Avec ses doubles cordes, le *Molto moderato* adopte deux indications expressives – *con espressivo* pour la partie aiguë et *dolce e sostenuto* pour la ligne grave – soulignant le besoin d'un contrepoint éloquent entre les deux voix. L'*Allegro* explose en une averse de doubles croches sur un schéma d'archet rappelant la « saccade » – version d'un staccato syncopé que le violoniste du XIXe siècle Pierre Baillot définit dans son traité *L'Art du violon*, prenant des exemples de ce coup d'archet dans le *Concerto n° 24* de Viotti, le *Concerto n° 4* de Rode et l'*Étude n° 2* de Kreutzer. On rencontre cette technique de façon passagère dans ces concertos, principalement sur une corde, et elle dépasse rarement une étendue de deux cordes. Ici, Sauret la pousse jusqu'à sa limite, prolongeant le schéma sur de longues périodes et se déplaçant sur les quatre cordes avec des arpèges, ce qui complique la nature déjà asymétrique du coup d'archet. Pendant le processus

d'apprentissage, j'ai essayé de travailler avec des archets de poids différents (ainsi qu'avec un archet de violoncelle) afin d'obtenir une sensation de régularité et d'équilibre au niveau du coude tout en affrontant ces croisements de cordes un peu fous. Si on dispose de très peu d'informations sur la collection d'archets de Sauret, on sait toutefois qu'au cours des années 1870 et 1880, il possédait un archet Tourte.

[5] Étude-Caprice n° 18 en ut dièse mineur (*Poco adagio – Allegro con fuoco*).

Le *Poco adagio* présente une « aria » sentimentale sur la corde de sol, chorégraphiée de manière à imiter la voix humaine avec des doigtés inféodés au *portamento*, de subtiles gradations tonales et de nombreuses indications de crescendo et de diminuendo au sein de la dynamique piano. Vers la fin de la section, la mélodie passe délicatement par les cordes de ré et de la, et les quatre notes finales jouées sur la corde de mi s'évaporent dans l'éther. Interrompu par un accord de septième de dominante, l'*Allegro con fuoco* se lance de manière théâtrale dans un dessin très rythmique

et régulier qui fusionne les mouvements d'accords et de doubles croches. Un passage chromatique ramène l'énergie dynamique à une section centrale, s'essayant à tout un éventail de variations d'archet alternées.

[6] Étude-Caprice n° 19 en la majeur (*Andantino – Allegro moderato*).

Le morceau s'ouvre sur une mélodie lumineuse, tendre et expressive qui s'écoule dans un torrent de triples croches détaillées comme de la dentelle et émaillées d'une sélection de passages en doubles cordes pleins de nostalgie. Vers la fin de la section, un retour du thème d'ouverture s'opère sur des harmoniques naturelles et artificielles.

L'*Allegro moderato* présente un flux continu de doubles croches sur doubles cordes qui alternent avec une série de variations avec coups d'archet variés. Parmi tous ces sauts échevelés du haut en bas de la touche, l'indication *con gusto e grazia* est presque le seul détail qui donne envie de sourire.

Nazrin Rashidova

Traduction française de David Ylla-Somers

Photo: Omur Black

With a portfolio of over 250 works, including major concertos and technical studies, Émile Sauret – hugely admired by Brahms, Liszt and Tchaikovsky – was one of the most distinguished figures of his time, a violinist with a stupendous technique and a profoundly analytical mind. With its spellbinding effects and exceptional variation of form and dynamics, *Volume 3* of his *Études-Caprices, Op. 64* continues the exploration of this monumental work's fusion of virtuosity and expression (*Volume 1* is on 8.573704 and *Volume 2* on 8.573843). Nazrin Rashidova plays on Sauret's own 1685 Stradivari violin.

**Émile
SAURET**
(1852–1920)

24 Études-Caprices, Op. 64 – Vol. 3 (Nos. 14–19)

1 Étude-Caprice No. 14 in E flat minor	14:37
Moderato e semplice – Presto assai	
2 Étude-Caprice No. 15 in B major	17:48
Molto moderato – Andante – Molto moderato –
Andante – Tempo di Valse	
3 Étude-Caprice No. 16 in G sharp minor	11:45
Andante grazioso – Allegro con fuoco	
4 Étude-Caprice No. 17 in E major	11:14
Molto moderato – Allegro – Meno mosso – Tempo allegro	
5 Étude-Caprice No. 18 in C sharp minor	10:04
Poco adagio – Allegro con fuoco	
6 Étude-Caprice No. 19 in A major	12:51
Andantino – Allegro moderato	

WORLD PREMIERE RECORDINGS
Nazrin Rashidova, Violin

Recorded: 8 February and 2–3 April 2018 at Holy Trinity Church, Weston, Hertfordshire, UK
Producers: Nazrin Rashidova & John Taylor • Engineer & Editor: John Taylor • Publisher: Simrock
Booklet notes: Nazrin Rashidova • Violin: 'Sauret' Stradivari, c. 1685 • Sponsors: Special thanks to
The Worshipful Company of Musicians • Cover painting: Portrait of the composer by Chai Ben-Shan

8.573975

DDD

Playing Time
78:58

© & © 2019 Naxos Rights (Europe) Ltd
Booklet notes in English
Notice en français
Made in Germany
www.naxos.com