CHANDOS
Martinů
Cello Sonatas Nos 1, 2 and 3
Variations on a Theme of Rossini
Variations on a Slovak Theme
Paul Watkins cello
Huw Watkins piano

Bohuslav Martinů, right, with Frank Rybka, Keene Valley, Adirondack Mountains, New York, summer 1947

Bohuslav Martinů (1890–1959)

Sonatas and Variations for Cello and Piano

		Sonata No. 1, H 277 (1939) for Cello and Piano À Pierre Fournier	**17:00**
1	I	Poco allegro – Allegro – Tempo I – Allegro – Moderato	5:43
2	II	Lento – Meno	5:49
3	III	Allegro con brio – Poco meno – Tempo I – Più meno	5:27
4		**Variations on a Slovak Theme, H 378** (1959) for Cello and Piano	**9:05**
		Rubato – Thème. Poco andante, rubato – Variation I. Moderato – Variation II. Poco allegro – Variation III. Moderato – Variation IV. Scherzo, allegretto – Poco andante – Variation V. Allegro	

		Sonata No. 2, H 286 (1941) for Cello and Piano To Frank Rybka	**18:37**
5	I	Allegro	6:38
6	II	Largo	7:02
7	III	Allegro commodo – Poco meno – Tempo I – Cadenza – Allegro	4:54
8		**Variations on a Theme of Rossini, H 290** (1942) in D major • in D-Dur • en ré majeur for Cello and Piano To Gregor Piatigorsky Poco allegro – [Theme.] Allegro moderato – Variation I. Poco allegro – Variation II. Poco più allegro – Variation III. Andante – Variation IV. Allegro – Vivo – Moderato maestoso	**7:39**

		Sonata No. 3, H 340 (1952) in C major • in C-Dur • en ut majeur for Cello and Piano In memory of Hans Kindler	**17:50**
9	I	Poco andante – Moderato – Poco vivo – Allegro – Poco meno – Allegro vivo – Moderato (Tempo I) – Poco vivo – Allegro – Poco meno	7:06
10	II	Andante	5:23
11	III	Allegro (ma non Presto) – Poco vivo	5:19
			TT 70:15

Paul Watkins cello
Huw Watkins piano

Martinů:
Sonatas and Variations for Cello and Piano

In addition to two concertos, a concertino, and a *Sonata da Camera* with orchestra, Bohuslav Martinů favoured the cello as a solo instrument with piano partner in three sonatas and two sets of variations, as well as four earlier sets of short pieces, written in 1931. In most cases these works were dedicated to distinguished cellists, including Maurits Frank, Pierre Fournier, Karel Košťál, Frank Rybka, and Gregor Piatigorsky, who were instrumental in ensuring their early popularity in the twentieth-century cello repertoire; most of them have become well established with present-day soloists.

Cello Sonata No. 1, H 277

After his less than successful student years in Prague, but enriched by his experiences of the artistic life of the city and by time as a second violinist in the Czech Philharmonic Orchestra under the great Václav Talich, Martinů obtained a scholarship to study in Paris as a mature student with Albert Roussel in 1923. Here he encountered an even richer artistic life in music, becoming exposed to the new ideas of French composers such as the Groupe des Six and of Igor Stravinsky and other émigrés, as well as of significant literary figures, painters, and artistic movements. He found also a thriving Czech artistic colony, including the painters Jan Zrzavý and Rudolf Kundera, the writer Jiří Mucha (son of Alfons), singer Otakar Kraus, pianist Rudolf Firkušný, and, later, the young composer Vítězslava Kaprálová. Here he was to remain until the Nazi occupation forced his departure for America in 1941.

In Paris his compositional activity and public recognition grew following the success of his String Quartet No. 2, H 150 in 1925. The Cello Sonata No. 1, H 277 was completed in May 1939 and dedicated to Pierre Fournier. A year later, on 19 May 1940, Fournier gave the first performance in Paris with Rudolf Firkušný at a concert of the Société des Concerts du Conservatoire, the last concert while the circle of artistic friends were together before dispersing ahead of the German advance. The sense of unrest and clouds of war may be felt in the first two movements, but with less intensity than in the Double Concerto, H 271 for strings, piano, and timpani; the first movement is often unsettled, fiercely dramatic and rhythmically

irregular, while the second has an anguished passion coupled with moments of heartfelt longing. The momentum of the energetic final movement by contrast is driven by Martinů's motoric rhythms. Later recalling the atmosphere on the occasion of the first performance, Martinů said:

> It came as a last greeting, a beam of light from a better world (which is the opinion of others, not my own). For several minutes we realised what music could give us and we forgot about reality.

Cello Sonata No. 2, H 286

Martinů arrived in New York on 31 March 1941 and found his early days there very depressing, with composition difficult. In order to be alone with his thoughts, he took to the habit of wandering by himself at night – something his new American neighbours considered eccentric, and which today would be highly dangerous! In July 1941 he started to work on his *Concerto da Camera*, H 285 for violin and orchestra. Except for two short piano pieces, the only other work from this year was the Cello Sonata No. 2, H 286, written in Jamaica, Long Island in November and December. It arose through his friendship with another Czech musician, already domiciled in New York. This was Frank Rybka, who had lived there since 1912 but had been a student of Janáček in Brno. It was through the Rybka family that the Martinůs found their first flat in America, on the Jamaica Estate, and Martinů dedicated the work to his friend. The first performance was given in New York on 18 March 1942 by Lucien Laporte and Elly Bontempo.

If the first sonata contains echoes of the troubled last days in Paris, the second finds Martinů turning again to his interest in classical forms and trying to show a brave face to his new world. The first movement opens with great rhythmic strength, its angular, energetic, and declamatory music developing quickly; against it Martinů provides a gentler second section. In the second movement a brooding opening in the piano is overlaid by a slow, lyrical cello line, singing out its deeply felt song with passion and longing. Martinů concludes the work by setting off one of his characteristic motor patterns, giving the music a sense of onward momentum which is continued in the piano even when the cello relaxes for a contrasting lyrical line. A central section of typically irregular rhythms provides further contrast before the music of the opening returns. The powerful stamping rhythms suggest Bohemian peasant dances, the composer's thoughts of home ever present. A short cello Cadenza interrupts the flow before the

opening *Allegro commodo* returns once more, to wind up this energetic finale.

Cello Sonata No. 3, H 340
Cello Sonata No. 3, H 340 did not follow until after the war; it was written between 10 September and 5 October 1952, while Martinů was back in Europe, at the home of his French wife at Vieux-Moulin. He dedicated it to the memory of his friend Hans Kindler, a Dutch-born cellist who had developed a career as a conductor in America and had given the première of Martinů's *Thunderbolt P-47*, H 309 in 1945 with the National Symphony Orchestra in Washington. The sonata was first performed in Prague on 20 October 1955 by František Smetana and Jiří Hubička. It has strong Czech overtones, reflecting the increasing longing of the composer to return to his homeland as the years away drew on – a yearning that sadly was never to be resolved, his much desired homecoming being denied first by the Nazis and then by the Communists. The work is more immediately approachable than the first two sonatas, as a result of which it has induced more cellists to add it to their repertoire. Echoes of elements of Bohemian folksong are present and there is a relaxed quality and lightness in the first movement absent from the earlier sonatas. The *Andante*, with a hint of a nod to Janáček, has a good-natured lyrical quality, building to a central irruption which is soon resolved, while the concluding movement reflects its composer's sense of humour and childhood experiences of playing the violin at village events.

Variations on a Theme of Rossini, H 290
In October 1942, less than a year after finishing the Second Sonata, Martinů wrote the cheerful Variations on a Theme of Rossini, H 290, dedicated to Gregor Piatigorsky whom he had met while teaching at Tanglewood and who gave the first performance in New York on 1 May 1943. The theme, an *Allegro moderato* in D, is the prayer, 'Dal tuo stellato soglio', from Act III of Rossini's opera *Mosè in Egitto*. After a short imposing piano introduction, Martinů keeps his tongue firmly in cheek, putting the cellist through his paces and giving him some lyrical relief only in the third variation. After a whizzing final variation the theme returns, almost as a parody.

Variations on a Slovak Theme, H 378
The Variations on a Slovak Theme, H 378 is one of a number of works which Martinů composed while already terminally ill with stomach cancer and staying with Paul Sacher and his wife at Schönenberg in

Pratteln, Switzerland. He wrote it on 12 March 1959, just five months before his death, and the first performance was given in Prague by Saša (Alexander) Večtomov and Vladimír Topinka on 17 October. The theme, in F minor, is the tune of 'Keď bych já veděla' (If I had known), No. 335 from Viliam Figuš-Bystrý's collection of *1000 Slovak Folksongs*, and is followed by five variations, of which the third is particularly poignant. In contrast to the humour in the Rossini variations, any sense of jollity is here tinged with strong feelings for the music of his homeland.

© 2010 Graham Melville-Mason

One of Britain's foremost cellists, **Paul Watkins** performs regularly with the major British orchestras and has made six appearances as concerto soloist at the BBC Proms, most recently in a televised performance of Elgar's Cello Concerto at the 2009 First Night of the Proms with the BBC Symphony Orchestra conducted by Jiří Bělohlávek. Abroad, he has performed with the Netherlands Philharmonic Orchestra under Yakov Kreizberg at the Concertgebouw, the Melbourne Symphony Orchestra and Queensland Orchestra, the Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Turin, and Aarhus Symphony Orchestra. He has toured Italy and Prague with the BBC Philharmonic and China and the Far East with the BBC Scottish Symphony Orchestra. A dedicated chamber musician, he has been a member of the Nash Ensemble since 1997. His discography includes, for Chandos, the Cello Concertos of Tobias Picker and Cyril Scott and *Reflections on a Scottish Folk Song* by Sir Richard Rodney Bennett. Following his debut at the 2002 Leeds Conductors' Competition, at which the jury unanimously awarded him first prize, Paul Watkins has also become a successful conductor. In 2009 he took up appointments as Music Director of the English Chamber Orchestra and Principal Guest Conductor of the Ulster Orchestra.

Highly regarded as a performer of contemporary and twentieth-century music, **Huw Watkins** studied piano at Chetham's School of Music and composition at Cambridge University and the Royal College of Music. He has premiered works by Alexander Goehr, Sir Peter Maxwell Davies, Mark-Anthony Turnage, Michael Zev Gordon, and John Woolrich. Working regularly with the Britten Sinfonia, BBC National Orchestra of Wales, and BBC Symphony Orchestra, he also performs as a duo partner with many fine musicians. His discography includes recordings of Alexander Goehr's *Symmetry*

Disorders Reach, a cycle of fifteen solo piano pieces, and Thomas Adès's song cycle *The Lover in Winter* with the counter-tenor Robin Blaze. His compositions have been commissioned, performed, and recorded by the London Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, English Chamber Orchestra, Cincinnati Chamber Orchestra, Nash Ensemble, Music Theatre Wales, and the Belcea and Petersen string quartets. Huw Watkins is Professor of Composition at the Royal College of Music and Jerwood Associate Composer with Music Theatre Wales.

Martinů:
Sonaten und Variationen für Cello und Klavier

Außer in zwei Konzerten, einem Concertino sowie einer *Sonata da Camera* mit Orchester wählte Bohuslav Martinů das Cello als Soloinstrument mit Klavier für drei Sonaten und zwei Gruppen von Variationen, außerdem für vier ältere, 1931 entstandene Gruppen kurzer Stücke. Meist waren diese Werke renommierten Cellisten gewidmet, darunter Maurits Frank, Pierre Fournier, Karel Košťál, Frank Rybka und Gregor Piatigorsky, die wesentlich dazu beitrugen, ihnen baldige Popularität im Cellorepertoire des zwanzigsten Jahrhunderts zu sichern; die meisten dieser Werke sind zum festen Bestandteil der Programme heutiger Solisten geworden.

Cellosonate Nr. 1 H 277

Nach seinen nicht gerade erfolgreichen Jahren als Student in Prag, doch bereichert durch seine Erfahrungen mit dem künstlerischen Leben der Stadt und seiner Zeit als zweiter Geiger der Tschechischen Philharmonie unter der Leitung des großen Václav Talich, bekam Martinů 1923 ein Stipendium als Spätstudierender bei Albert Roussel in Paris. Dort traf er auf ein noch reichhaltigeres künstlerisches Umfeld in der Musik und war den neuen Ideen französischer Komponisten wie der Groupe des Six und dem Einfluss von Igor Strawinsky und anderen Emigranten sowie bedeutender Literaten, Maler und Künstlergruppen ausgesetzt. Er fand dort auch eine florierende tschechische Künstlerkolonie vor, zu der die Maler Jan Zrzavý und Rudolf Kundera, der Schriftsteller Jiří Mucha (der Sohn von Alfons Mucha), der Sänger Otakar Kraus, der Pianist Rudolf Firkušný und später die junge Komponistin Vítězslava Kaprálová gehörten. Hier verblieb er, bis der Einmarsch deutscher Streitkräfte 1941 seine Ausreise nach Amerika erzwang.

In Paris nahm seine Tätigkeit als Komponist ebenso zu wie seine Anerkennung in der Öffentlichkeit, insbesondere nach dem Erfolg seines Streichquartetts Nr. 2 H 150 im Jahre 1925. Die Cellosonate Nr. 1 H 277 wurde im Mai 1939 fertig und war Pierre Fournier gewidmet. Ein Jahr später, am 19. Mai 1940, gab Fournier in Paris mit Rudolf Firkušný die Uraufführung bei einem Konzert der Société des Concerts du Conservatoire – dies war das letzte Konzert, bei dem der Kreis von Künstlerfreunden versammelt war, ehe er sich

vor dem deutschen Einmarsch zerstreute. Das Gefühl von Unruhe und heraufziehendem Krieg ist in den ersten beiden Sätzen zu spüren, wenn auch weniger intensiv als in dem Doppelkonzert H 271 für Streicher, Klavier und Pauken; der Kopfsatz in oft unstet, von heftiger Dramatik und unregelmäßiger Rhythmik, während der zweite Satz qualvolle Leidenschaft mit Momenten tief empfundener Sehnsucht verbindet. Der Schwung des energischen Finalsatzes wird hingegen von Martinůs motorischen Rhythmen angetrieben. Als er sich später an die Atmosphäre der Uraufführung erinnerte, meinte Martinů:

> Sie wirkte wie ein letzter Gruß, ein Lichtstrahl aus einer besseren Welt (das ist die Meinung anderer, nicht meine eigene). Mehrere Minuten lang wurden wir gewahr, was uns Musik vermitteln konnte, und vergaßen die Realität.

Cellosonate Nr. 2 H 286

Martinů kam am 31. März 1941 in New York an und fand seine erste Zeit dort ausgesprochen deprimierend, das Komponieren schwierig. Um mit seinen Gedanken allein sein zu können, begann er gewohnheitsmäßig nachts umherzuwandern – was seine neuen amerikanischen Nachbarn als exzentrisch empfanden, und was heutzutage ausgesprochen gefährlich sein könnte! Im Juli 1941 nahm er die Arbeit an seinem *Concerto da Camera* H 285 für Geige und Orchester auf. Abgesehen von zwei kurzen Klavierstücken entstand in jenem Jahr nur noch die Cellosonate Nr. 2 H 286, die er im November und Dezember in Jamaica auf Long Island schrieb. Sie ging aus seiner Freundschaft mit einem anderen, bereits in New York ansässigen tschechischen Musiker hervor. Dabei handelte es sich um Frank Rybka, der schon seit 1912 dort lebte, aber in Brünn bei Janáček studiert hatte. Die Familie Rybka hatte den Martinůs ihre erste Wohnung in Amerika vermittelt, im Jamaica Estate, und Martinů widmete das Werk seinem Freund. Die Uraufführung gaben Lucien Laporte und Elly Bontempo in New York am 18. März 1942.

Wenn in der ersten Sonate die unruhigen letzten Tage in Paris anklingen, so wendet sich Martinů in der zweiten wieder seinem Interesse an klassischen Formen zu und bemüht sich, seiner neuen Welt tapfer zu begegnen. Der Kopfsatz beginnt mit entschieden kraftvoller Rhythmik, und die kantige, energische und leidenschaftliche Musik wird rascher Entwicklung unterzogen; als Gegensatz lässt Martinů einen sanfteren zweiten Abschnitt folgen. Im zweiten Satz erklingt über einer brütenden Eröffnung im Klavier eine langsame, lyrische Cellomelodie,

die ihr tief empfundenes Lied mit Leidenschaft und Sehnsucht singt. Martinů beendet das Werk, indem er eine seiner charakteristischen motorischen Rhythmusschemata einsetzen lässt, was der Musik ein Gefühl von vorantreibendem Schwung verleiht, das sich im Klavier selbst dann fortsetzt, wenn das Cello sich mit einer kontrastierend lyrischen Melodie entspannt. Ein Mittelabschnitt voll typisch unregelmäßigen Rhythmen bietet einen weiteren Kontrast, ehe die Musik der Eröffnung zurückkehrt. Die kraftvoll stampfenden Rhythmen lassen an böhmische Bauerntänze denken, als stünden die Gedanken des Komponisten an seine Heimat stets im Vordergrund. Eine kurze Cellokadenz unterbricht den Fluss, ehe das einleitende *Allegro commodo* erneut wiederkehrt, um dieses energische Finale zum Abschluss zu bringen.

Cellosonate Nr. 3 H 340

Die Cellosonate Nr. 3 H 340 folgte erst nach Kriegsende; sie entstand zwischen dem 10. September und 5. Oktober 1952, als Martinů sich wieder in Europa aufhielt, und zwar im Haus seiner französischen Frau in Vieux-Moulin. Er widmete sie dem Andenken an seinen Freund Hans Kindler, einem aus den Niederlanden stammenden Cellisten, der in Amerika als Dirigent Karriere gemacht und 1945 in Washington mit dem National Symphony Orchestra die Uraufführung von Martinůs *Thunderbolt P-47* H 309 gegeben hatte. Die Sonate wurde am 20. Oktober 1955 in Prag von František Smetana und Jiří Hubička uraufgeführt. Sie hat starke tschechische Anklänge, die das zunehmende Verlangen des Komponisten nach einer Rückkehr in die Heimat im Verlauf der im Ausland verbrachten Jahre widerspiegeln – diese Sehnsucht fand leider keine Erfüllung, denn seine zutiefst erwünschte Heimkehr wurde ihm erst von den Nazis, dann von den Kommunisten verwehrt. Das Werk ist zugänglicher als die ersten beiden Sonaten und hat darum eine größere Zahl von Cellisten veranlasst, es in ihr Repertoire aufzunehmen. Es finden sich darin Anflüge von Elementen böhmischer Volkslieder, und der Kopfsatz klingt entspannter und lockerer als in den vorangegangenen Sonaten. Das freundliche, lyrische *Andante* mit seiner Spur eines Verweises auf Janáček strebt auf einen zentralen Ausbruch zu, der bald überwunden ist, während der Finalsatz den Sinn des Komponisten für Humor und seine Kindheitserinnerungen an sein Geigenspiel bei dörflichen Feiern widerspiegelt.

Variationen über ein Thema von Rossini H 290

Im Oktober 1942, weniger als ein Jahr nach der Vollendung der Zweiten Sonate, schrieb

Martinů die fröhlichen Variationen über ein Thema von Rossini H 290, die er Gregor Piatigorsky widmete, den er während seiner Lehrtätigkeit in Tanglewood kennengelernt hatte und der am 1. Mai 1943 in New York die Uraufführung gab. Das Thema, ein *Allegro moderato* in D-Dur, ist das Gebet "Dal tuo stellato soglio" aus dem dritten Akt von Rossinis Oper *Mosè in Egitto*. Nach einer kurzen, imposanten Klaviereinleitung lässt Martinů seine Ironie walten, wenn der Cellist zeigen muss, was er kann, und erst in der dritten Variation ein wenig lyrische Entlastung zu erwarten hat. Nach einer sprühenden letzten Variation kehrt das Thema fast als Parodie zurück.

Variationen über ein slowakisches Thema H 378

Die Variationen über ein slowakisches Thema H 378 gehören zu einer Anzahl von Werken, die Martinů schrieb, als er bereits unheilbar an Magenkrebs erkrankt war und sich bei Paul Sacher und seiner Frau auf Schönenberg im schweizerischen Pratteln aufhielt. Er komponierte sie am 12. März 1959, nur fünf Monate vor seinem Tod, und die Uraufführung gaben Saša (Alexander) Večtomov und Vladimír Topinka am 17. Oktober in Prag. Das Thema in f-Moll ist die Melodie von "Keď bych já veděla" (Wenn ich gewusst hätte), Nr. 335 in Viliam Figuš-Bystrýs Sammlung *1000 slowakische Volkslieder*, und es folgen fünf Variationen, von denen die dritte besonders ergreifend ist. Im Gegensatz zum Humor der Rossini-Variationen ist jegliche Fröhlichkeit hier von tiefem Gefühl für die Musik seiner Heimat durchdrungen.

© 2010 Graham Melville-Mason

Übersetzung: Bernd Müller

Paul Watkins, einer der führenden Cellisten Großbritanniens, konzertiert regelmäßig mit den großen britischen Orchestern und ist bei den BBC Proms sechs Mal als Konzertsolist aufgetreten, zuletzt in einer vom Fernsehen übertragenen Aufführung von Elgars Cellokonzert am Eröffnungsabend der Proms 2009 mit dem BBC Symphony Orchestra unter Jiří Bělohlávek. Auslandsverpflichtungen haben ihn mit dem Nederlands Philharmonisch Orkest unter Yakov Kreizberg im Concertgebouw Amsterdam, dem Melbourne Symphony Orchestra und Queensland Orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Turin und Aarhus Symfoniorkester zusammengeführt. Er hat mit dem BBC Philharmonic Italien und Prag und mit dem BBC Scottish Symphony Orchestra China und Fernost besucht. Als engagierter Kammermusiker gehört er seit 1997 dem

Nash Ensemble an. Für Chandos hat er die Cellokonzerte von Tobias Picker und Cyril Scott sowie *Reflections on a Scottish Folk Song* von Sir Richard Rodney Bennett aufgenommen. Nach seinem unangefochtenen Erfolg bei der Leeds Conductors' Competition 2002 hat Paul Watkins sich auch als Dirigent durchgesetzt. 2009 übernahm er die musikalische Leitung des English Chamber Orchestra und wurde Hauptgastdirigent des Ulster Orchestra.

Heute als Interpret zeitgenössischer Musik und von Werken des zwanzigsten Jahrhunderts hoch angesehen, studierte **Huw Watkins** Klavier an der Chetham's School of Music und Komposition an der Universität Cambridge sowie am Royal College of Music in London. Er hat Kompositionen von Alexander Goehr, Sir Peter Maxwell Davies, Mark-Anthony Turnage, Michael Zev Gordon und John Woolrich uraufgeführt. Regelmäßig arbeitet er mit der Britten Sinfonia, dem BBC National Orchestra of Wales und dem BBC Symphony Orchestra zusammen und tritt daneben als Duopartner zahlreicher hervorragender Musiker auf. Seine Diskographie umfasst Einspielungen von Alexander Goehrs *Symmetry Disorders Reach*, einem Zyklus von fünfzehn Stücken für Soloklavier, sowie von Thomas Adès' Liederzyklus *The Lover in Winter* mit dem Countertenor Robin Blaze. Seine Kompositionen sind vom London Symphony Orchestra, vom BBC National Orchestra of Wales, dem English Chamber Orchestra, Cincinnati Chamber Orchestra, Nash Ensemble, Music Theatre Wales sowie den Belcea- und Petersen-Streichquartetten in Auftrag gegeben, aufgeführt und auf Tonträger eingespielt worden. Huw Watkins ist Professor für Komposition am Royal College of Music und bekleidet den Posten des Jerwood Associate Composer am Music Theatre Wales.

Paul Watkins

© Nina Large

Huw Watkins
Hanya Chlala

Martinů:
Sonates et Variations pour violoncelle et piano

Comme il l'avait fait dans deux concertos, un concertino et une *Sonata da Camera* avec orchestre, Bohuslav Martinů réserva également une place de choix au violoncelle en tant qu'instrument soliste avec piano dans trois sonates et deux recueils de variations, ainsi que dans quatre recueils plus anciens de pièces brèves, écrits en 1931. Dans la plupart des cas, ces œuvres étaient dédiées à des violoncellistes éminents, notamment Maurits Frank, Pierre Fournier, Karel Košťál, Frank Rybka et Gregor Piatigorsky, qui contribuèrent beaucoup à assurer leur prompte popularité dans le répertoire du violoncelle du vingtième siècle; la plupart de ces œuvres ont désormais acquis une place établie chez les solistes actuels.

Sonate pour violoncelle no 1, H 277
Après des études peu brillantes à Prague, mais enrichi de ses expériences de la vie artistique de la ville, de temps en temps comme second violon de l'Orchestre philharmonique tchèque sous la direction du grand Václav Talich, Martinů obtint, en 1923, une bourse pour étudier en qualité de *mature student* (étudiant "senior") auprès d'Albert Roussel à Paris. Il y fut immergé dans une vie artistique musicale plus riche encore, découvrant les conceptions nouvelles de compositeurs français tels ceux du Groupe des Six, mais aussi d'Igor Stravinsky et d'autres émigrés, ainsi que d'importantes figures de la littérature, de la peinture et de divers mouvements artistiques. Il y trouva également une colonie artistique tchèque florissante dont les peintres Jan Zrzavý et Rudolf Kundera, l'écrivain Jiří Mucha (fils d'Alfons), le chanteur Otakar Kraus, le pianiste Rudolf Firkušný et, plus tard, le jeune compositeur Vítězslava Kaprálová. Il y demeura jusqu'à ce que l'occupation nazie l'oblige à partir pour l'Amérique en 1941.

À Paris son activité de composition se développa et sa renommée grandit suite au succès de son Quatuor à cordes no 2, H 150, en 1925. La Sonate pour violoncelle no 1, H 277, fut achevée en mai 1939 et dédiée à Pierre Fournier. Une année plus tard, le 19 mai 1940, Fournier créa l'œuvre à Paris avec Rudolf Firkušný lors d'un concert de la Société des Concerts du Conservatoire, le dernier qui réunit le cercle des amis de l'art avant qu'ils se dispersent devant la

progression des Allemands. Le sentiment d'insécurité et les nuages sombre de la guerre transparaissent dans les deux premiers mouvements, mais avec moins d'intensité que dans le Double Concerto, H 271 pour cordes, piano et timbales; le premier mouvement est souvent perturbé, férocement dramatique et rythmiquement irrégulier, tandis que le deuxième est pénétré d'une passion douloureuse, couplée à des moments de nostalgie profonde. La dynamique de l'énergique mouvement final, par contraste, est animée par les rythmes mécaniques de Martinů. Plus tard, évoquant l'atmosphère de la création de l'œuvre, Martinů déclara:

> Elle apparut comme une dernière salutation, un rayon de lumière venant d'un monde meilleur (c'est l'opinion d'autres personnes, non la mienne). Pendant plusieurs minutes nous avons perçu ce que la musique pouvait nous apporter et avons oublié la réalité.

Sonate pour violoncelle no 2, H 286

Martinů arriva à New York le 31 mars 1941; il trouva ses premiers jours là-bas très déprimants et la composition pénible. Afin d'être seul avec ses pensées, il prit l'habitude de flâner la nuit en solitaire – chose que ses nouveaux voisins américains trouvaient excentrique et qui serait extrêmement dangereuse aujourd'hui! En juillet 1941, il commença à travailler à son *Concerto da Camera*, H 285 pour violon et orchestre. À l'exception de deux courtes pièces pour piano, la seule autre œuvre datant de cette année est la Sonate pour violoncelle no 2, H 286, écrite à Jamaica, Long Island, en novembre et décembre. Elle naquit de son amitié avec un autre musicien tchèque vivant déjà à New York, Frank Rybka, qui y habitait depuis 1912, mais avait été l'élève de Janáček à Brno. C'est par Rybka que les Martinů trouvèrent leur premier appartement en Amérique, dans Jamaica Estate, et Martinů dédia l'œuvre à son ami. La création de la Sonate pour violoncelle no 2, par Lucien Laporte et Elly Bontempo, eut lieu à New York le 18 mars 1942.

Si la première sonate contient des échos des derniers jours troublés à Paris, la deuxième nous montre Martinů s'intéressant de nouveau aux formes classiques et tentant d'offrir un meilleur visage à son nouveau monde. Le premier mouvement s'ouvre avec une grande force rythmique, sa musique saccadée, énergique et déclamatoire se développant rapidement; ensuite Martinů place une seconde section plus délicate. Dans le deuxième mouvement, une introduction méditative au piano est

couverte par une ligne lente et lyrique au violoncelle qui chante sa mélodie du plus profond de son âme avec passion et nostalgie. Martinů conclut l'œuvre en déclenchant un de ses schémas mécaniques caractéristiques, imprimant à la musique une dynamique se poursuivant au piano, même quand le violoncelle modère son allure pour dessiner une ligne lyrique contrastante. Une section centrale de rythmes irréguliers caractéristiques accentue ce contraste avant que ne réapparaisse la musique du début. Les rythmes puissamment heurtés évoquent les danses paysannes bohémiennes, la nostalgie du compositeur toujours présente. Une brève Cadence au violoncelle interrompt ce flux avant que l'*Allegro commodo* introductif ne réapparaisse une fois encore, pour clôturer ce finale énergique.

Sonate pour violoncelle no 3, H 340
La Sonate pour violoncelle no 3, H 340 ne suivit qu'après la guerre; elle fut écrite entre le 10 septembre et le 5 octobre 1952, alors que Martinů était rentré en Europe et séjournait dans la demeure de son épouse française à Vieux-Moulin. Il la dédia à la mémoire de son ami Hans Kindler, violoncelliste de souche néerlandaise qui avait fait carrière comme chef d'orchestre en Amérique et avait créé *Thunderbolt P-47*, H 309 de Martinů en 1945 avec le National Symphony Orchestra à Washington. La sonate fut créée à Prague le 20 octobre 1955 par František Smetana et Jiří Hubička. Elle a des accents fortement tchèques, reflétant le désir toujours plus ardent du compositeur, au fil des ans, de retourner dans son pays natal – souhait qui malheureusement ne fut jamais réalisé, son retour tant espéré lui ayant d'abord été refusé par les Nazis, puis par les Communistes. L'œuvre est d'une approche plus facile que les deux premières sonates, ce qui incita davantage de violoncellistes à l'ajouter à leur répertoire. Des échos d'éléments de mélodies folkloriques bohémiennes sont présents et il y a dans le premier mouvement une sérénité et une légèreté que l'on ne retrouve pas dans les sonates précédentes. L'*Andante*, avec une touche de référence à Janáček, est d'un lyrisme agréable, se développant en un paroxysme central bientôt résolu, tandis que le mouvement conclusif reflète le sens de l'humour et les expériences d'enfance du compositeur qui jouait du violon lors des événements de la vie villageoise.

Variations sur un thème de Rossini, H 290
En octobre 1942, moins d'un an après avoir terminé la Deuxième Sonate, Martinů écrivit les Variations sur un thème de Rossini, H 290,

pièce enjouée dédiée à Gregor Piatigorsky qu'il avait rencontré alors qu'il enseignait à Tanglewood et qui créa l'œuvre à New York le 1 mai 1943. Le thème, un *Allegro moderato* en ré, est la prière, "Dal tuo stellato soglio", de l'Acte III de l'opéra de Rossini *Mosè in Egitto*. Après une courte et imposante introduction au piano, Martinů poursuit avec humour, mettant le violoncelliste à l'épreuve et ne lui offrant une petite respiration lyrique que dans la troisième variation. Après une variation finale à l'allure vive, le thème est repris, presque comme une parodie.

Variations sur un thème slovaque, H 378
Il s'agit d'une des œuvres que Martinů composa en phase terminale du cancer de l'estomac qui allait l'emporter, alors qu'il séjournait avec Paul Sacher et son épouse à Schönenberg à Pratteln en Suisse. Il l'écrivit le 12 mars 1959, cinq mois exactement avant son décès, et la création eut lieu à Prague le 17 octobre, avec Saša (Alexander) Večtomov et Vladimír Topinka. Le thème, en fa mineur, est la mélodie de "Ked' bych já veděla" (Si j'avais su), no 335 du recueil de *1000 mélodies folkloriques slovaques* de Viliam Figuš-Bystrý, et il est suivi de cinq variations dont la troisième est particulièrement poignante. Par contraste avec l'humour des variations de Rossini, tout accent de gaieté est teinté ici de sentiments intenses pour la musique de sa patrie.

© 2010 Graham Melville-Mason
Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

Paul Watkins est l'un des violoncellistes les plus réputés de Grande-Bretagne; il se produit régulièrement avec les plus grands orchestres du pays. Il a joué six fois en soliste dans différents concertos lors des BBC Proms, et tout récemment lors d'une exécution télévisée du Concerto pour violoncelle d'Elgar à la First Night of the Proms avec le BBC Symphony Orchestra sous la direction de Jiří Bělohlávek. À l'étranger, il s'est produit avec le Nederlands Philharmonisch Orkest sous la direction de Yakov Kreizberg au Concertgebouw, avec le Melbourne Symphony Orchestra et le Queensland Orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI à Turin, et le Aarhus Symfoniorkester. Il a joué à Prague et à différents endroits en Italie avec le BBC Philharmonic et a fait des tournées en Chine et en Extrême-Orient avec le BBC Scottish Symphony Orchestra. Paul Watkins est un musicien de chambre de qualité; il est membre du Nash Ensemble depuis 1997. Dans sa discographie figurent, pour Chandos, les concertos pour violoncelle de Tobias Picker

et Cyril Scott et *Reflections on a Scottish Folk Song* de Sir Richard Rodney Bennett. Après ses débuts au Leeds Conductors' Competition en 2002, lors duquel le jury lui décerna unanimement le premier prix, Paul Watkins est aussi devenu un chef très apprécié. En 2009, il est entré en fonction comme directeur musical de l'English Chamber Orchestra et principal chef invité de l'Ulster Orchestra.

Très apprécié comme interprète de musique contemporaine et de musique du vingtième siècle, **Huw Watkins** a étudié le piano à la Chetham's School of Music et la composition à la Cambridge University et au Royal College of Music. Il a créé des œuvres d'Alexander Goehr, Sir Peter Maxwell Davies, Mark-Anthony Turnage, Michael Zev Gordon et John Woolrich. Il travaille régulièrement avec le Britten Sinfonia, le BBC National Orchestra of Wales et le BBC Symphony Orchestra, et se produit aussi en duo avec de nombreux musiciens de qualité. Sa discographie comprend des enregistrements de *Symmetry Disorders Reach* d'Alexander Goehr, cycle de quinze pièces pour piano solo, et du cycle de mélodies de Thomas Adès *The Lover in Winter* avec Robin Blaze, haute-contre. Ses compositions ont été commandées, exécutées et enregistrées par le London Symphony Orchestra, le BBC National Orchestra of Wales, le English Chamber Orchestra, le Cincinnati Chamber Orchestra, le Nash Ensemble, le Music Theatre Wales et les quatuors à cordes Belcea et Petersen. Huw Watkins est professeur de composition au Royal College of Music et Jerwood Associate Composer au Music Theatre Wales.

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

Chandos 24-bit recording
The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Recording producer Rachel Smith
Sound engineer Jonathan Cooper
Assistant engineer Paul Quilter
Editor Rachel Smith
A & R administrator Mary McCarthy
Recording venue Potton Hall, Dunwich, Suffolk; 1 – 3 October 2009
Front cover 'Drop of water on metal board', photograph by Yuji Sakai © Getty Images
Design and typesetting Cassidy Rayne Creative
Booklet editor Finn S. Gundersen
Copyright Heugel & Cie (Cello Sonata No. 1), Bärenreiter-Verlag, Kassel (*Variations on a Slovak Theme*), Associated Music Publishers, Inc. (Cello Sonata No. 2), Hawkes & Son (London) Ltd (*Variations on a Theme of Rossini*), Editio Bärenreiter, Prague (Cello Sonata No. 3)
℗ 2010 Chandos Records Ltd
© 2010 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK