

SPOHR

Violin Duets • 2

**Jameson Cooper and
James Dickenson,
Violins**

Louis Spohr (1784–1859)

Violin Duets • 2

Born in Braunschweig (Brunswick) on 5 April 1784, Louis Spohr initially grew up in the small town of Seesen in the Harz region, where his father worked as a doctor. He also received his first violin lessons in Seesen, where he composed his initial pieces. Once he had managed to persuade his family that he was intent on making his living as a musician, the 14-year-old Spohr returned to Kassel alone in 1798, in order to continue his violin studies with the court musicians Gottfried Kunisch and Charles Maucourt, and to study theory with Karl August Hartung. This proved such a success that the Duke of Brunswick invited him to join his court orchestra only a year later. The Duke also offered Spohr a scholarship in 1802–03 to accompany the violinist Franz Eck to St Petersburg and complete his violin studies on a concert tour with Eck. In 1804 Spohr went on his first concert tour through Germany, which would bolster his reputation as one of the country's leading violinists. In 1805 he received an offer to direct the court orchestra in Gotha. In 1815 Spohr moved to Vienna, as Kapellmeister of the Theater an der Wien, leaving the orchestra again in 1815 to make an extended tour of Italy. From 1817 he was chief conductor of the opera at the Stadttheater in Frankfurt am Main. He gave a series of concerts on a trip to London in 1820 that cemented his reputation in Britain. In 1822 he took up the post of Kapellmeister in Kassel, which he would occupy until 1857. Before his engagement in Kassel, Spohr was widely renowned as the leading German violinist, but subsequently his appearances as a violinist became fewer and further between, his public performances being mostly limited to Kassel. Instead, he was now setting new standards as a conductor. He continued to perform chamber music in the salons of families among his acquaintance, until he broke his left arm in 1857, which would never fully heal. Spohr died on 22 October 1859 in Kassel.

Spohr seems to have written his *Violin Duets, Op. 39* in 1816 with a view to financing his upcoming Italian tour. On New Year's Day 1816 he had already offered the duos to the Bonn publisher Nikolaus Simrock, although he had not yet written them at this stage. At least he explained in a letter to

the Leipzig publisher Carl Friedrich Peters on 18 May, when offering him the duos once again 'Not as difficult as my earlier ones – I've just finished the second'. On submitting the compositions to Peters on 15 June, he reiterated 'they are not difficult and are suitable for wide circulation'. Be that as it may, the publisher still went on to complain after going to print that the duos were every bit as challenging as the previous works in the genre. Spohr admitted as much in a letter of 28 July: he had only noticed their difficulty when playing the duos with Alessandro Rolla in Milan after submitting them. Rolla, like Spohr, was renowned as one of the finest violinists of the time. In his defence Spohr said:

'Nor are the difficulties of my own deliberate creation, but rather as a result of my desire to give my duets more inner value, more richness of harmony than is generally the case in compositions of this genre. This, I believe, serves to attract players once more who would take no pleasure in the conventional, dull, paltry composition of a duet. All this is not to say that my efforts could not be easier without losing their inward quality; but it is endlessly difficult to combine the two aspects.'

The compositions of *Op. 39* have three movements each. In them, Spohr uses the four-movement sonata form with the movement sequence fast – slow – dance movement – (very) fast. Spohr achieves a contrast between the duos by using three of these possible movement structures in each of them.

The first duo adopts the movement sequence fast – slow – very fast. The first movement opens with characteristic leaps, accompanied by a counterpart voice with a very clear rhythmic structure of its own, and both violins bring their phrases to a close together. Rapid semiquaver movements lead to the second, lyrical theme, whose supporting voice this time is clearly secondary. The structure of the rest of the movement is unusual for an opening movement in sonata form. After Spohr has briefly developed the main theme, the second theme leads straight into the recapitulation, before the

note figures familiar from the final group in the exposition bring the movement to a close. In the central movement a sustained melody is constantly present, alternately accompanied by pizzicato semiquavers and considerably more animated bowed demisemiquavers. At the start of the third movement the clearly stressed keynote establishes an audible link with the main theme of the first movement. The second theme of this movement is indicated clearly by the composer's presentation of the theme on both instruments in octaves. In contrast to the opening movement, twice as long, the final movement does not even hint at a development.

The second duo opts for a different selection of the basic four-movement template, by opening with the slow movement. The movement helps to assert its status as first movement by being almost as long as the two other movements put together. In comparison to the two-part second movement in the first duo, this movement also sounds considerably thicker in its texture, because both violinists are usually playing double stops, thus ensuring that the movement is almost constantly in three or four parts. The few two-part bars invariably lead in to the resumption of the weighty opening bars. Following the duo's opening slow movement is a dance movement – on this occasion a – for the 1810s – rather more antiquated *Menuetto*, rather than a *scherzo*. For most of the *Menuetto* the Baroque echoes are reinforced by the second violin's displaced repetitions of the melody of the first voice in canon, only moving on to the second phrase in each case at the caesura. In contrast, in the *Trio* there is always a supporting voice allied to the melody in each of the violins. In the concluding *Vivace* movement rapid runs of semiquavers are followed by slower passages in which Spohr juxtaposes chords in blocks side by side, in which crotchet accents provide a rhythmic outline for the series of quavers.

When Spohr admitted to his publisher Peters in the letter cited above that he had been mistaken about the difficulty of the duos, he went on to add 'That said, only the third is particularly difficult; the first two really are easier than my earlier duos.' The third duo is not only harder, but is formally most different from Spohr's other violin duos. Like most of Spohr's compositions for two violins the opening movement here follows the traditional structure of a first movement in

sonata form, albeit here without a development of the themes. Instead the movement has a slow introduction that, like the main theme and secondary theme, is taken up again in the recapitulation. The second movement is one of the few variation movements in Spohr's entire output. The presentation of the theme is followed by six variations, with the solemn variations 1, 3 and 5 alternating with the more virtuosic variations 2, 4 and 6. In both groups of variations the technical demands are progressively increased until the final variation, with double stops in both violins, concludes the movement in a sense four-part harmony. The final movement, *Rondo alla polacca*, incorporates a dance rhythm with its polonaise and could therefore be seen as a substitute for a dance movement. Spohr was certainly in the habit, in the final movements of seven of the eighteen violin concertos that have survived and two of his four clarinet concertos, of using the polonaise or musically comparable rhythms to show off the virtuosity of his soloist, or in this case of both duo partners. A review of the first edition of this duo in the *Allgemeine musikalische Zeitung* sums up the musical content of the works on the one hand, and the technical challenges they present for the players on the other:

'It is no exaggeration to say that the ideas and the artistry required for these works would be sufficient – providing the addition of *quantum satis* water [sufficient water, or here: orchestration] – to create three concertos from these three duets; and indeed they would be three works of some substance. It is to be hoped that no one will be so foolish as to do such a thing; instead a goodly number of fearless fiddlers, in earnestness and love for the nobility of music and through their considerable skill, will perform the work often and diligently, and they will find it of equal pleasure and benefit. "Often and diligently"; this would of course be necessary to achieve the maximum pleasure and benefit from this music!'

Karl Traugott Goldbach

English translation: Saul Lipetz

Louis Spohr (1784–1859)

Violinduos • 2

Am 5. April 1784 in Braunschweig geboren, wuchs Louis Spohr zunächst in der Kleinstadt Seesen im Harz auf, wo sein Vater als Arzt tätig war. In Seesen erhielt er auch seinen ersten Violinunterricht und verfasste seine ersten Kompositionen. Nachdem Spohr seiner Familie gegenüber durchgesetzt hatte, dass er Berufsmusiker werden wollte, kehrte der 14jährige 1798 alleine nach Kassel zurück, um dort bei den Hofmusikern Gottfried Kunisch und Charles Maucourt weiteren Violin-, bei Karl August Hartung Theorie-Unterricht zu nehmen. Damit war er so erfolgreich, dass ihn der Braunschweiger Herzog Carl Wilhelm Ferdinand bereits ein Jahr später in seine Hofkapelle aufnahm. Der Herzog ermöglichte es Spohr auch mit einem Stipendium 1802/03 den Violinisten Franz Eck nach St. Petersburg zu begleiten und auf einer Konzertreise bei ihm sein Violinstudium zu beenden. 1804 unternahm Spohr seine erste eigene Konzertreise durch Deutschland, die seinen Ruf als einer der führenden Geiger in Deutschland begründete. 1805 erhielt er den Ruf, in Gotha die Hofkapelle zu leiten. 1813 wechselte Spohr nach Wien als Kapellmeister des Theaters an der Wien, das er jedoch 1815 wieder verließ, um auf eine ausgedehnte Tournee durch Italien zu gehen. Ab 1817 war er für ein Jahr Dirigent der Oper am Stadttheater in Frankfurt am Main. Seine Konzertreise nach London 1820 begründete seinen Ruhm in Großbritannien. Im Januar 1822 trat er seine Stelle als Hofkapellmeister in Kassel an, die er bis 1857 bekleidete. Während Spohr bis zu seinem Engagement in Kassel als der führende deutsche Virtuose auf seinem Instrument galt, trat Spohr nun immer seltener in der Öffentlichkeit als Geiger auf und dann meistens in Kassel. Stattdessen setzte er nun aber als Dirigent Maßstäbe. In den Salons befreundeter Familien führte er weiterhin Kammermusik auf, bis er sich 1857 den linken Arm brach, der nicht mehr richtig verheilte. Spohr starb am 22. Oktober 1859 in Kassel.

Spohr komponierte seine Violinduos op. 39 1816 offensichtlich für den Verkauf, um seine bevorstehende Italienreise zu finanzieren. Bereits am 1. Januar 1816 bot er die Duos dem Bonner Verleger Nikolaus Simrock an, obwohl

er sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht komponiert hatte. Zumindest erklärte er in einem Brief an den Leipziger Verleger Carl Friedrich Peters am 18. Mai, dem er die Duos erneut anbot: „Nicht so schwer wie meine frühern; das 2te habe ich so eben beendet.“ Als er am 15. Juni Peters die Übersendung der Noten ankündigte, bekräftigte er noch einmal: sie „sind nicht schwer und eignen sich zu allgemeiner Verbreitung.“ Trotzdem beklagte sich der Verleger nach der Drucklegung, dass die Duos doch wieder so anspruchsvoll wie die früheren Kompositionen dieser Gattung zu spielen seien. Spohr räumte dies in einem Brief vom 28. Juli ein. Er habe dies erst bemerkt, als er die Duos nach Übersendung in Mailand gemeinsam mit Alessandro Rolla spielte, der wie Spohr zu den besten Violinisten seiner Zeit gehörte. Spohr verteidigte sich: „Auch sind die Schwierigkeiten nicht absichtlich von mir zusammengehäuft sondern dadurch entstanden, daß ich meinen Duetten mehr inneren Werth und mehr Reichthum in der Harmonie zu geben suche als Kompositionen dieser Gattung gewöhnlich haben. Das zieht, glaube ich, dann auch wieder Spieler an, die an der gewöhnlichen, mageren und geistlosen Komposition eines Duets keinen Gefallen finden würden. Mit alle diesem will ich aber nicht behaupten, daß meine Sachen nicht leichter seyn könnten ohne an innern Werth zu verlieren; es ist aber unendlich schwer beydes miteinander zu verbinden.“

Die Kompositionen in op. 39 haben jeweils drei Sätze. Dabei orientiert sich Spohr an der viersätzigen Sonatenform mit Satzfolge schnell – langsam – Tanzsatz – (sehr) schnell. Einen Kontrast zwischen den Duos erreicht Spohr indem er jeweils drei dieser Satzmöglichkeiten verwendet.

Das erste Duo verwendet die Satzfolge schnell – langsam – sehr schnell. Der erste Satz beginnt mit charakteristischen Sprüngen, begleitet von einer ebenfalls rhythmisch deutlich gegliederten Gegenstimme, wobei beide Violinen ihre Phrasen gemeinsam abschließen. Schnelle Sechzehntel-Bewegungen leiten zum zweiten, lyrischen Thema, dessen Begleitstimme sich dieses Mal deutlich unterordnet. Der weitere Aufbau des Satzes ist für eine Sonatenhauptsatz ungewöhnlich. Nachdem Spohr das

Hauptthema kurz durchführt, folgt das zweite Thema gleich als Reprise, woraufhin die aus der Schlussgruppe der Exposition bekannten Tonfiguren diesen Satz zu Ende führen. Im Mittelsatz steht durchgehend eine getragene Melodie im Vordergrund, abwechselnd begleitet durch gezupfte Sechzehntel und und deutlich bewegtere, gestrichene Zweieunddreißstel. In der Eröffnung des dritten Satzes stellt die deutliche Betonung des Grundtons hörbar eine Verbindung zum Hauptthema des erstens Satzes her. Das Nebenthema dieses Satzes markiert der Komponist deutlich, indem er es in beiden Violinen in Oktaven vorstellt. Im Gegensatz zum doppelt so langen Kopfsatz deutet dieser Finalsatz eine Durchführung nicht einmal an.

Das zweite Duo kommt für seine drei Sätze zu einer anderen Auswahl aus den zugrundeliegenden vier Sätzen, indem er gleich mit dem langsamen Satz beginnt. Sein Gewicht als Kopfsatz erhält er einerseits dadurch, dass er fast so lang ist, wie die beiden anderen Sätze zusammen. Im Vergleich zum zweistimmigen zweiten Satz im ersten Duo klingt dieser Satz andererseits auch deutlich dichter, da hier meistens eine der beiden Violinen in Doppelgriffen spielt, der Satz also fast durchgängig drei- bis vierstimmig ist. Die wenigen zweistimmigen Takte bereiten jeweils die Wiederaufnahme der gewichtigen Eingangstakte vor. Nachdem das Duo bereits mit einem langsamen Satz begann, folgt nun ein Tanzsatz, allerdings für die 1810er Jahre schon ein wenig antiquiert kein Scherzo, sondern ein Menuett. Der Hauptteil des Menuetts verstärkt den barocken Anklang, indem die zweite Violine um zwei Takte versetzt die Melodie der ersten Stimme kanonisch wiederholt und davon nur an den Zäsuren zur jeweils nächsten Phrase abweicht. Im Kontrast dazu steht im Trio der Melodie in einer der beiden Violinen jedesmal eindeutig eine Begleitstimme gegenüber. Im abschließenden Vivace-Satz lösen sich schnelle Sechzehntelläufe mit langsameren Passagen ab, in denen Spohr blockartig Akkorde nebeneinander stellt, bei denen Akzente auf Vierteln die Achtelbewegung rhythmisch konturieren.

Als Spohr im oben zitierten Brief gegenüber seinem Verleger Peters einräumte, er habe sich in der Schwierigkeit der Duos geirrt, fügte er auch hinzu: „Indessen ist es nur das 3te was besonders schwer ist; die beyden ersten sind

würklich leichter wie meine frühern.“ Das dritte Duo ist nicht nur schwieriger, es weicht in seiner Form auch am stärksten von Spohrs anderen Violinduos ab.

Wie die meisten Kompositionen Spohrs für zwei Violinen lehnt sich auch hier der Kopfsatz an die Sonatenhauptsatzform an. Allerdings fehlt eine Durchführung der Themen. Dafür verfügt der Satz über eine langsame Einleitung, die wie die Haupt und Nebenthema in der Reprise wieder aufgenommen wird. Der zweite Satz ist einer der wenigen Variationssätze in Spohrs ganzem kompositorischem Schaffen. Auf die Vorstellung des Themas folgen sechs Variationen. Die getragenen Variationen 1, 3 und 5 wechseln mit den virtuoserer Variationen 2, 4 und 6. Dabei steigern sich in beiden Gruppen der Variationen fortschreitend jeweils die technischen Ansprüche, bis die letzte Variation mit Doppelgriffen in beiden Violinen diesen Satz in einer dichten Vierstimmigkeit beschließt. Dass der letzte Satz als „Rondo alla Polacca“ mit der Polonaise einen Tanzrhythmus aufnimmt, könnte als Ersatz für einen Tanzsatz gesehen werden. Allerdings verwendete Spohr in den Schlusssätzen von sieben seiner überlieferten 18 Violinkonzerte und zwei seiner vier Klarinettenkonzerte die Polonaise oder musikalisch verwandten Rhythmen als Grundlage für die Virtuosität des Solisten oder in diesem Fall der beiden Duopartner.

Eine Rezension des Erstdrucks dieser Duos in der *Allgemeinen musikalischen Zeitung* fasste ihren musikalischen Gehalt einerseits und die technischen Herausforderungen für die Spieler andererseits zusammen: „Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet: die Gedanken und die aufgewendete Kunst reichten aus – gösse man *quantum satis* Wasser zu – aus den drey Duetten drey Concerte zu machen; und wahrlich keine geringen. Hoffentlich wird aber keiner ein Narr seyn, das zu thun; sondern recht viele wackere Geiger, von Ernst und Liebe zu edler Musik, wie von bedeutender Geschicklichkeit, werden das Werk zu ihrem gleichgrossen Genuss und Nutzen, oft und fleissig vortragen. Aber: „*Off und fleissig*!“ das möchte doch nöthig seyn, um jenen grossen Genuss und Nutzen vollständig zu erreichen!“

Karl Traugott Goldbach

Jameson Cooper

The multi-faceted performer and teacher, Jameson Cooper, was Born in Sheffield, England. He studied at the Royal Northern College of Music, at the Aspen Music Festival with Dorothy DeLay and Masao Kawasaki, and later with Roland and Almita Vamos. He holds Master's degrees in violin performance and in orchestral conducting from Kent State University. As a founding member of the Euclid Quartet, Cooper has won numerous competition prizes and performed to high acclaim throughout the US, in ensembles and as soloist. He is the dedicatee of several new works and has performed many premieres. Cooper has given masterclasses at universities and colleges throughout the US and regularly serves as an adjudicator and coach. As a senior lecturer at Indiana University South Bend, Cooper teaches violin, chamber music, conducting and is musical director of the IUSB Philharmonic. An active recording artist, Cooper has albums covering a wide range of repertoire to critical acclaim. He plays a violin made by Gregg Alf.

James Dickenson

Photo: Charles Gervais,
Both Hemispheres Photography

James Dickenson studied both in the UK and the US and lists Lydia Mordkovitch, Danny Phillips, Jerry Horner, Wen Zhou Li, and Christopher Rowland as some of his many teachers and mentors. After graduating from the Royal Northern College of Music, Dickenson left the UK to lead the Degas Quartet in the US. With this quartet, Dickenson gave concerts all over the US, in Carnegie Hall and at the Aspen Music Festival, and held various residencies in over ten universities. Since 2010 he has played with the Villiers Quartet, Resident Quartet at Oxford University. A keen Dounis advocate, Dickenson is a regular contributor to articles published by the European String Teachers Association. He plays a violin made by Sergio Peresson in 1976.

Louis Spohr's reputation as one of Germany's leading violinists was at its height when he composed his *Duets for Two Violins, Op. 39*, and while it appears his intention was to finance an Italian concert tour with marketable duets, the publishers complained of their technical difficulty. Spohr defended this aspect by stating his 'desire to give my duets more inner value, more richness of harmony' than is usual in this genre. Indeed, a contemporary critic exclaimed that 'it is no exaggeration to say that the ideas and artistry required for these works would be sufficient ... to create three concertos.'

Louis
SPOHR
(1784–1859)

Duets for Two Violins, Op. 39 (1816)

No. 1 in D minor 19:58

1	I. Allegro	9:10
2	II. Adagio	5:00
3	III. Presto	5:43

No. 2 in E flat major 21:12

4	I. Andante	9:38
5	II. Menuetto and Trio: Allegro	4:51
6	III. Vivace	6:36

No. 3 in E major 25:33

7	I. Adagio – Allegro molto agitato	7:39
8	II. Andante con variazioni	11:51
9	III. Rondo alla polacca	5:57

Jameson Cooper and James Dickenson, Violins

Recorded: 13–15 March 2018 at Joshi Performance Hall, Indiana University South Bend, USA

Producers: Jameson Cooper, James Dickenson • Engineer and editor: Jameson Cooper

Mastering: Kevin Harbison • Booklet notes: Karl Traugott Goldbach • Publisher: Edition Peters

Dedicated to our dear friend, Elizabeth Williams; a violinist of courageous spirit and beautiful artistry.

Cover: *Winter Mountains in Fog, Germany* by catolla (iStockphoto.com)

© & © 2019 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com