

FELIX
& FANNY

LINA TUR BONET
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

Felix Mendelssohn

Violin Concerto in D minor MWV O 3 (final version)

1. [Concerto]	9'31
2. Andante	9'14
3. Allegro	4'16

Fanny Mendelssohn

String Quartet in E-flat major H 277 (string orchestra version)

4. Adagio ma non troppo	3'54
5. Allegretto	3'39
6. Romanza	6'39
7. Allegro molto vivace	6'10

Felix Mendelssohn

Violin Concerto in D minor MWV O 3 (first version)*

8. Allegro molto	9'
9. [...]	5'15
10. Allegro	4'16

*world premiere recording

Lina Tur Bonet solo violin & conductor

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

Audrey Dupont violin 1

Aurélie Fauthous

Nicolas Kononovitch

Ana Sánchez violin 2

Benjamin Borhani

Carlos Vizcaíno viola

Vincent Gervais

Nabi Cabestany cello

Anne Gaurier

Nohora Muñoz double bass

“Yet you heard Mozart when he was seven years old in Frankfurt?” asked Zelter. “Yes,” replied Goethe, “but what your pupil is already accomplishing, bears the same relation to the Mozart of that time that the cultivated conversation of an adult has with the burbling of a child.”

Weimar, November 6, 1821

The mental image conjured up here is precisely that which always strikes me when I am performing Felix Mendelssohn’s first violin concerto. His precociousness continues to amaze me, and all the more so when, in preparing for this recording, I came across the first, unpublished, version of the work. Its unexpectedness was surprising, and it appears to me to be a small gem more than worthy of being shared. When comparing the two versions, it is fascinating to recognize the capacity for and the speed of learning – in the space of some months – which was achieved by the twelve-year-old composer; his ability to figure out what his teacher (possibly) might be advising him, so that the passages might end up being more idiomatic for the violin in the second, well-known version; or to see how he developed his ideas in the second movement, turning them into something much more elaborate and mature, which almost doubles the length of the first version in the process.

Felix dedicated this concerto to his violin teacher, Eduard Rietz, who would also play as a concertmaster in the *St Matthew Passion* revival

carried out in 1829 by Mendelssohn *sœur et frère*. This love for the music of Johann Sebastian Bach can also be observed not only by the use of the key of D minor (the young Mendelssohn adored the Harpsichord Concerto, BWV 1052), but also by starting the violin concerto *unisono*, its accented rhythms and the characteristic Bachian passage of semiquavers (particularly in the first version of the violin concerto with double stopping, as in the version for violin BWV 1052). In addition, in the brilliant third movement, Rietz was able to make an impact in the style of a Spohr or a Rode. Felix was, in this way, demonstrating – together with the lyricism of the slow movement – that he was already a composer of his time.

However, it was Fanny Mendelssohn, his elder sister, who merited greater praise as a pianist when the two children, established one of the most throughgoing musical bonds in history. They shared a passion for music during their entire lives and were collaborators, musical advisers to each other, and confidants as well.

As an example of her immense talent, Fanny performed all 24 Preludes from Bach’s *Das*

wohltemperierte Klavier from memory when she was barely thirteen. The two children, born into a comfortable and cultured family background, received the best education imaginable; and not just in music with Zelter, Baillot and Moscheles, but also with classes in sketching, gymnastics, swimming, horse-riding, languages... and receiving wonderful visits from the likes of the von Humboldt brothers, Paganini and Hegel. Throughout their lives, Fanny and Felix would send each other their music – and would, as well, dedicate many compositions to each other.

Despite this strong and close relationship, the destinies of the two Mendelssohns would not be similar. When Fanny was fourteen, she received a letter from her father in which he reminded her, “Perhaps [for Felix] music will turn out to be a profession, whilst for you it can and must remain but an ornament... The acclaim which he has won for himself proves that you, in his place, could have deserved equal approval.” It was not to be expected that music would be her occupation, but that she should be a good wife, since through her social position and her sex it was frowned upon to work for a living. *She* was unable to develop her talent because of being a woman, while *he* succumbed to exhaustion as a result of his arduous touring demands. Three of the first

compositions written by Fanny were included in Felix’s Opp 8 and 9 Lieder – but without her being mentioned.

When in 1829 Fanny married the painter Hensel, the couple moved to the impressive garden house of her family’s Berlin home. Her husband loved it that she played whilst he was painting, and he encouraged her to compose. Whilst Felix was travelling triumphantly across Europe, and was composing without stop, Fanny devoted herself to music within her gilded cage. She resumed the organization of the family Sunday musical events, at which she played and directed, and above all composed short works, such as Lieder, a genre considered to be ‘more feminine.’ “Hensel wants it, you are against it. In any other matter, of course, I would naturally follow the wishes of my husband, but in this case, it is too important for me to have your approval; without it, I would not wish to undertake anything of this kind”, Fanny wrote to her brother concerning the publication of a composition.

And at this point we arrive at – what is for me – the other jewel on this recording, and which we taken the opportunity to present in an arrangement for string orchestra; this, we think, does justice to the work’s importance. Fanny had now embarked on a more complex

work, her bold and fabulous String Quartet, with its clear influence from Beethoven (the name of her only child, Ludwig Sebastian Felix Hensel, is quite telling in this respect). Perhaps her feelings of frustration and discouragement combined with her aspiration come over very clearly in the extreme romanticism, the audacity, and the freedom of this work. But Felix did not spare her harsh words, “I would advise you to pay greater heed to maintaining a certain form, above all in the modulations.” Fanny replied to him immediately, “You lived and composed until the end, whilst I have been stuck in it.”

At another point in a letter to Felix, Fanny would confess, “So, laugh at me, or not: in my forties, I am afraid of my brothers as I was of my father at fourteen. Perhaps ‘fear’ is not quite the right word, but the desire to please you all.” Felix, who paradoxically did give his support for other female composers, such as Clara Schumann, wrote to her after the success of one her works, “I thank you in the name of the audience for, against my wishes, you decided to publish it”.

In May of 1847, at only 41 years of age, and a little after finally publishing her first composition, Fanny died during the rehearsal of a work by her brother. Felix was shattered by the news, “Until now, I cannot think about work, nor even about music, without feeling an enormous emptiness in

my head and in my heart.” To his brother-in-law Felix wrote, “I feel bitter remorse at not having done more for her happiness, at not having been with her more.” He survived her, by barely six months. On a final train journey – now deceased – his body was transported to the family vault in Berlin, to rest alongside his “Liebste Fenchel.”

Lina Tur Bonet

Translation by Mark Wiggins

« Et pourtant, tu as entendu Mozart à Francfort à l'âge de sept ans ! » dit Zelter. « Oui, répondit Goethe. Mais il se pourrait bien que ce que ton élève accomplit d'ores-et-déjà soit au Mozart de cette époque ce que le langage éduqué d'un adulte est au babil d'un enfant. »

Weimar, 6 novembre 1821

Cette image est toujours celle qui me vient à l'esprit lorsque je dois interpréter le premier concerto pour violon de Felix Mendelssohn. La précocité de ce dernier n'en finit pas de m'étonner, et j'ai pu récemment en apprécier davantage encore la valeur, lorsqu'en préparant cet enregistrement, je suis tombée sur une première version inédite de ce concerto, qui m'a surprise et m'a fait l'impression d'un petit bijou qu'il me fallait partager. Quelques mois seulement séparent les deux versions et il est fascinant de constater la capacité et la rapidité d'apprentissage du jeune compositeur de douze ans ; de deviner ce que son professeur lui a certainement conseillé pour rendre, dans la seconde version, que l'on connaît, certains passages plus idiomatiques pour le violon ; ou de voir la manière dont il développe les idées du deuxième mouvement pour le transformer en un autre beaucoup plus élaboré et mature, qui double presque sa durée par rapport à la première version.

Felix a dédié ce concerto à son professeur de violon Eduard Rietz, qui sera aussi son premier violon lors de la reprise de la Passion selon saint

Matthieu menée à bien par les Mendelssohn en 1829. Cet amour pour la musique de Jean-Sébastien Bach est également perceptible ailleurs, non seulement dans la tonalité de ré mineur (le jeune Mendelssohn adorait le concerto pour clavecin BWV 1052), mais dans le début du concerto, à l'unisson, dans ses rythmes marqués et ses passages en doubles croches caractéristiques de Bach (en particulier dans la première version, qui présente des passages en double-corde, comme la version pour violon de BWV 1052). L'admirable troisième mouvement offrait de plus à Rietz la possibilité de briller à la manière d'un Spohr ou d'un Rode, démontrant ainsi, à l'instar du lyrisme du mouvement lent, que Felix était aussi un compositeur de son temps.

Pourtant, c'était sa sœur aînée, Fanny Mendelssohn, qui méritait les plus grands éloges comme pianiste lorsqu'enfants ils tissaient ensemble l'un des liens les plus profonds de l'histoire de la musique. Ils partagèrent toute leur vie leur passion pour celle-ci, étant l'un pour l'autre et tour à tour complices, conseillers musicaux et confidents.

Pour donner un exemple de leur talent hors du commun, on peut rappeler que Fanny jouait les vingt-quatre préludes et fugues de Bach de mémoire à l'âge de treize ans seulement. Nés dans une famille très aisée et très cultivée, ils reçurent tous deux la meilleure éducation possible, non seulement dans le domaine de la musique avec Carl Friedrich Zelter, Pierre Baillot ou Ignaz Moscheles, mais par des cours de dessin, de gymnastique, de natation, d'équitation, de langues... le tout au milieu de visites aussi choisies que celles des frères von Humboldt, Paganini ou Hegel. Fanny et Felix ne cessèrent, tout au long de leur vie, de s'envoyer et de se dédier mutuellement de la musique.

En dépit de cette étroite symbiose, leurs destins ne pouvaient pas être semblables. Quand Fanny eut quatorze ans, elle reçut de son père une lettre destinée à le lui rappeler : « La musique deviendra peut-être son métier [en parlant de Félix], alors qu'en ce qui te concerne, elle ne peut et ne doit être qu'un ornement... Les éloges qu'il reçoit montrent assez que toi aussi, à sa place, tu aurais pu mériter la même approbation. » C'est que l'on n'attendait pas d'elle qu'elle exerce ce métier, mais qu'elle soit une bonne épouse, puisqu'il était mal vu, pour quelqu'un de son rang social et de son sexe, de travailler pour gagner sa

vie. Elle, de par sa position de femme, ne pouvait développer son talent, tandis que lui, de par ses longues tournées, souffrait d'épuisement. Trois des premières œuvres de Fanny furent incluses dans les opus 8 et 9 de Félix sans que son nom ne soit mentionné.

Lorsque Fanny épouse le peintre Wilhelm Hensel en 1829, le couple s'installe dans l'imposante maison avec jardin du domicile familial berlinois. Son mari aime à l'entendre jouer lorsqu'il peint et il l'encourage à composer. Tandis que Felix parcourait l'Europe avec succès et créait sans relâche, Fanny, dans sa cage dorée, se consacrait à la musique. C'est là qu'elle relança et supervisa l'organisation des dimanches musicaux de la famille, où elle jouait et dirigeait, et qu'elle composa, principalement de petites œuvres comme les lieder, une forme considérée comme « plus féminine ». Évoquant la publication éventuelle de ses compositions, Fanny déclarait à son frère : « D'une part, Hensel est pour, de l'autre, tu es contre. Il est bien évident que dans toute autre affaire, je me plierais inconditionnellement aux désirs de mon mari, mais dans ce domaine uniquement, il m'est essentiel d'avoir ton consentement ; car sans, je n'entreprendrai aucune démarche de ce genre ».

Et voici l'œuvre qui est pour moi l'autre joyau de cet enregistrement. Nous avons voulu la présenter dans une adaptation pour orchestre à cordes, car nous pensions rendre ainsi justice à son importance. Fanny a de fait entrepris dans sa vie une œuvre plus complexe : son fabuleux et courageux quatuor à cordes, dont l'influence beethovénienne est évidente (le nom de son fils unique, Ludwig Sebastian Felix Hensel, est d'ailleurs très révélateur). Peut-être faut-il entendre dans le romantisme extrême de cette œuvre, dans son audace et dans sa liberté, comme un écho de sa frustration et de sa nostalgie. Felix ne ménagea pourtant pas ses critiques : « Je te conseillerais de faire plus attention au maintien d'une certaine forme, surtout dans les modulations ». Ce à quoi Fanny répondit : « Tu as été au bout [de ce style beethovenien] dans ta composition et pour finir tu l'as dépassé, alors que moi, j'y suis restée bloquée ».

Ailleurs, cet autre aveu : « Moque-toi si tu veux : j'ai autant peur de mon frère à quarante ans que j'avais peur de mon père à quatorze ; peur, ou pour mieux dire, envie de vous faire plaisir ». Néanmoins, Felix, qui paradoxalement apporta son appui à d'autres compositrices comme Clara Schumann, lui écrivit, après le succès d'une de ses œuvres, la chose suivante :

« Je te sais gré au nom du public d'avoir, à l'encontre de mes désirs, décidé de la publier malgré tout ».

En mai 1847, peu de temps après avoir enfin publié sa première composition, et alors qu'elle n'a que quarante-et-un ans, Fanny meurt au cours d'une répétition de l'une des œuvres de son frère. Félix est dévasté par la nouvelle : « Jusqu'à ce jour, je ne peux penser au travail, ou même à la musique, sans ressentir un vide énorme dans ma tête et dans mon cœur ». Et, faisant part de ses regrets à son beau-frère : « J'éprouve un amer remords de ne pas avoir fait davantage pour son bonheur, de ne pas avoir été davantage à ses côtés ». Il lui survécut à peine six mois. Un dernier voyage en train conduira sa dépouille au caveau familial de Berlin, auprès de sa « chère Fenchel ».

Lina Tur Bonet

Traduction par Loïc Windels

«¿Pero tú oíste a Mozart cuando tenía siete años en Fráncfort?», preguntó Zelter. «Sí», contestó Goethe, «pero lo que tu alumno ya logra en relación con lo que Mozart logró en ese tiempo, es similar a la relación que hay entre la conversación cultivada de una persona adulta con el balbuceo de un niño»

Weimar, 6 de noviembre de 1821

Justamente es esta la imagen que siempre me viene a la cabeza al interpretar el primer concierto de violín de Felix Mendelssohn. Su precocidad me sigue asombrando, y aún más aprendí a valorarla cuando, en la preparación para esta grabación, encontré la primera versión inédita de la obra, la cual me sorprendió y me pareció una pequeña joya para compartir. Resulta fascinante reconocer, comparando ambas versiones, la capacidad y velocidad de aprendizaje, en apenas unos meses, del compositor de 12 años; adivinar lo que seguramente le aconsejaría su maestro para que los pasajes resultaran más idiomáticos al violín en la segunda y conocida versión; o ver cómo desarrolla las ideas del segundo movimiento, transformándolo en otro mucho más elaborado y maduro, que casi duplica en duración a la primera versión.

Felix dedicó este concierto a su profesor de violín Eduard Rietz, quien también sería el concertino en el reestreno de la *Pasión según San Mateo* llevada a cabo en 1829 por los

hermanos Mendelssohn. Ese amor hacia la música de Johann Sebastian Bach se deja ver también no solo por la tonalidad de re menor (el joven Mendelssohn adoraba el Concierto para clave BWV 1052), sino también por el comienzo del Concierto en unísono, sus marcados ritmos y los característicos pasajes bachianos de semicorcheas (especialmente en la primera versión del oncierto con dobles cuerdas, como en la versión de violín del BWV 1052). En el brillante tercer movimiento además, Rietz podía lucirse al estilo de un Spohr o de un Rode, demostrando Felix así., junto con el lirismo del movimiento lento, ser ya un compositor de su tiempo.

Sin embargo, era Fanny Mendelssohn, su hermana mayor, la que merecía mayores elogios como pianista cuando ambos, de niños, forjaron una de las conexiones más profundas de la historia de la música. Compartieron pasión por la música durante toda su vida y fueron cómplices, consejeros musicales el uno del otro y confidentes.

Como ejemplo de su descomunal talento, Fanny interpretó los *24 Preludios y Fugas* de Bach de memoria con apenas 13 años. Ambos, de familia muy acomodada y culta, recibieron la mejor educación imaginable; y no solo en música con Zelter, Baillot o Moscheles sino también con clases de dibujo, gimnasia, natación, equitación, idiomas... y rodeados de visitas tan exquisitas como las de los hermanos von Humboldt, Paganini o Hegel. Fanny y Felix se enviarían y dedicarían música constantemente durante toda la vida.

A pesar de la estrecha simbiosis, sus destinos no podrían ser similares. Cuando Fanny tenía 14 años, recibió una carta de su padre que le recordaba: *"La música se convertirá quizás en su profesión [de Félix], mientras que para ti puede y debe ser solo un adorno... Los elogios que se gana prueban que tú, en su lugar, podrías haber merecido igual aprobación"*. Pero no se esperaba de ella esa profesión sino ser una buena esposa, ya que por su posición social y por su género estaba mal visto trabajar para ganarse la vida. Ella no pudo desarrollar su talento por ser mujer, mientras que él sufría de extenuación por las largas giras. Tres de las primeras obras de Fanny se incluyeron en los op. 8 y 9 de Félix sin ser ella mencionada.

Cuando en 1829 Fanny se casa con el pintor Hensel, la pareja se muda a la imponente casa del jardín del hogar familiar berlinés. A su marido le encanta que ella toque cuando él pinta y la anima a componer. Mientras Felix viajaba exitoso por Europa y creaba sin parar, Fanny se dedicaba a la música dentro de su jaula dorada. Retomó la organización de los domingos musicales familiares, donde tocaba y dirigía, y compuso sobre todo pequeñas obras, como *Lieder*, forma considerada "más femenina". *"Hensel lo quiere, tú estás en contra. En cualquier otro asunto, por supuesto, cumpliría incondicionalmente los deseos de mi marido, pero en este caso es demasiado importante para mí contar con tu consentimiento; sin ello, no emprendería nada de este tipo"* le decía Fanny a su hermano, a propósito de dedicarse a la composición y de publicar su obra.

Y aquí llega la que es para mí la otra gema de la grabación, y que hemos querido presentar en adaptación para orquesta de cuerda, lo cual creemos que hace justicia a la envergadura de esta obra: Fanny emprendió una obra más compleja, su fabuloso y valiente cuarteto de cuerda, con clara influencia Beethoveniana (el nombre de su único hijo, Ludwig Sebastian Felix Hensel, es muy revelador). Quizá su frustración

y su anhelo sean muy audibles en el extremo romanticismo, la audacia y la libertad de esta obra. Pero Felix no escatimó en duras palabras: *“Te aconsejo que prestes más atención a mantener cierta forma, sobre todo en las modulaciones”*. Fanny replicó de inmediato: *“Viviste y compusiste hasta el final, mientras que yo me he quedado atascada”*.¹

Fanny confesaría *“Riète de mi: a los 40, le tengo tanto miedo a mi hermano como le tenía a mi padre cuando tenía 14. O miedo no es la palabra correcta, sino el deseo de complacerlos”*. Sin embargo, Felix, que paradójicamente sí que apoyó a otras compositoras como a Clara Schumann, le escribe tras el éxito de una de sus obras: *“Te agradezco en nombre de la audiencia que, en contra de mis deseos, sin embargo decidieras publicarla”*.

En mayo de 1847, con tan solo 41 años y poco después de publicar por fin su primera composición, murió Fanny durante el ensayo de una obra de su hermano. La noticia impactó de forma devastadora a Félix: *“Hasta ahora, no puedo pensar en el trabajo, ni siquiera en la música, sin sentir un vacío enorme en la cabeza y el corazón”*. Félix escribió a su cuñado: *“Siento*

amargo remordimiento de no haber hecho más por su felicidad, de no haber estado más con ella”. Apenas la sobrevivió seis meses. Un último viaje en tren, ya fallecido, le llevaría hasta el panteón familiar en Berlín, junto a su *“querida Fenchel”*.

Lina Tur Bonet

1 [Nota del editor:] Fanny responde aquí a las críticas formuladas por su hermano Félix, indicándole que si él, Félix, ha podido llevar el estilo compositivo beethoveniano hasta su culminación y superarlo, ella, en cambio, se ha quedado atrapada en él.

Felix & Fanny

Agnès Cottenet, musicologist – Université Toulouse Jean Jaurès

This recording highlights two significant works, one by the composer Fanny Mendelssohn Hensel, with her String Quartet in E-flat major, H. 277, and an early piece by Felix Mendelssohn, his Violin Concerto in D minor, BWV O 3, here presented as we know it today, as well as in a previously unpublished version. This second version is presented here as a world premiere, inviting us to rediscover this composer's precocious talent. As for Fanny's String Quartet, it is a work of profound expression and remarkable invention, testifying to a strong musical personality.

Fanny Mendelssohn Hensel left behind a body of music that deserves greater recognition. She furthermore made a strong impression as a composer on Hector Berlioz and Charles Gounod, with the latter describing her as "an unforgettable musician and an excellent pianist". Fanny never stopped composing, even though opportunities to make her music known were limited to private concerts reserved for the circle of her acquaintances.

She remained close to her younger brother Felix, also a child prodigy and piano virtuoso, with whom she played regularly. Felix, who sometimes went as far as to seek her musical advice, showed great respect for his sister's talent, yet nonetheless contributed to keeping her in the shadows. It was not until 1846, at the age of 41, that Fanny had some of her compositions published. Her output consists of over four hundred pieces, including Lieder, pieces for piano and organ, as well as chamber music.

The String Quartet in E-flat major H 277, composed in 1834, is structured in four movements. The first movement, *Adagio ma non troppo*, in E-flat major, creates an atmosphere of melancholy and introspection. The second, *Allegretto*, is a very delicate piece in C minor, whose graceful and fluid theme, dance-like in character, recalls the genre of songs without words (*Lieder ohne Worte*) for which Fanny and Felix had a particular affection. The subtle dialogue between the instruments is created with lightness and serenity. The third movement, a *romanza* in C minor, *molto cantabile*, constitutes

the most intense emotional high-point of the quartet. It is a slow and expressive movement in which Fanny shows her sensitivity, offering a profound theme that is full of tenderness, supported by rich and suggestive harmonies. Finally, the fourth and final movement, *Allegretto molto vivace*, concludes the work with exuberant energy at a fast tempo and with a playful character. The themes are developed with renewed and dazzling vitality. This recording is a contribution to the revival of a part of our musical heritage and to doing justice to the genius of Fanny Mendelssohn Hensel.

The Violin Concerto in D minor MWV O 3, composed by Felix Mendelssohn in 1822-1823, is an early work displaying a thematic richness, an expressive virtuosity and orchestral invention that characterize the Romantic repertoire. By the age of thirteen, Felix Mendelssohn had already composed thirteen charming symphonies. This violin concerto offers a glimpse of the young prodigy's world and an insight into his stylistic evolution.

The first movement, *Allegro molto*, opens with an energetic and dramatic theme, the solo violin engaging in a dialogue with the orchestra of an astonishingly mature virtuosity, foreshadowing that of the Second Violin Concerto in E minor. The

ensuing *Adagio* brings a moment of pure poetry, in which the violin develops an expressive melody over a delicate accompaniment in the string orchestra. The concerto closes with an *Allegro* distinguished by its lively tempo, studded with virtuosos passages for the solo violin.

Translation by Peter Bannister

Felix & Fanny

Agnès Cottenet, musicologue – Université Toulouse Jean Jaurès

Cet enregistrement met en lumière deux œuvres significatives, l'une de la compositrice Fanny Mendelssohn Hensel, avec son Quatuor à cordes en *mi* bémol majeur H 277, et une pièce de jeunesse de Felix Mendelssohn, son Concerto pour violon en *ré* mineur BWV O 3, présenté ici dans la mouture connue aujourd'hui, ainsi que dans une version inédite. Cette seconde version est ici présentée en première mondiale, et invite à redécouvrir le talent précoce de ce compositeur. Le Quatuor à cordes de Fanny est pour sa part une œuvre d'une profonde expressivité et d'une inventivité remarquable, qui témoignent d'une personnalité musicale forte.

Fanny Mendelssohn Hensel a laissé un corpus musical qui mérite une reconnaissance accrue. Elle fait d'ailleurs, en tant que compositrice, forte impression en tant à Hector Berlioz et à Charles Gounod, lequel dira d'elle qu'elle était « une musicienne inoubliable et une excellente pianiste ». Fanny n'a jamais cessé de composer, même si l'occasion de faire connaître sa

musique se limitait aux concerts privés, réservés à des cercles de connaissance.

Elle resta proche de son frère cadet Felix, lui aussi enfant prodige et virtuose du piano, et avec lequel elle jouait régulièrement. Felix, qui allait même jusqu'à solliciter, parfois, ses conseils musicaux, montrait beaucoup de respect pour le talent de sa sœur, mais contribua pourtant à la garder dans l'ombre. Ce n'est qu'en 1846, à l'âge de 41 ans, que Fanny fait publier une partie de ses compositions. Son corpus se compose de plus de quatre cents pièces, dont des lieder, des pièces pour piano ou orgue et de la musique de chambre.

Le Quatuor à cordes en *mi* bémol majeur H 277, composé en 1834, se structure en quatre mouvements. Le premier mouvement, *Adagio ma non troppo*, en *mi* bémol majeur, déploie une atmosphère mélancolique et introspective. Le deuxième, *Allegretto*, est une page en *do* mineur empreinte de délicatesse, dont le thème gracieux et fluide, à caractère dansant, rappelle les lieder sans paroles (*Lieder ohne Worte*), genre que Fanny et Félix affectionnaient particulièrement. Le

dialogue subtil entre les instruments est créé avec légèreté et sérénité. Le troisième mouvement, une *romanza* en *do* mineur, *molto cantabile*, constitue le sommet émotionnel le plus intense du quatuor. C'est un mouvement lent et expressif dans lequel Fanny déploie sa sensibilité, offrant un thème profond, plein de tendresse et soutenu par des harmonies riches et suggestives. Enfin, le quatrième et dernier mouvement, *Allegretto molto vivace*, conclut avec une énergie exubérante dans un tempo rapide et un caractère enjoué. Les thèmes sont développés avec une vitalité renouvelée et éclatante. Cet enregistrement contribue à faire revivre une partie de notre patrimoine musical et à rendre justice au génie de Fanny Mendelssohn Hensel.

Le Concerto pour violon en *ré* mineur MWV O 3, composé par Félix Mendelssohn en 1822-1823, est une œuvre de jeunesse déployant une richesse thématique, une virtuosité expressive et une inventivité orchestrale caractéristiques du répertoire romantique. À l'âge de treize ans, Félix Mendelssohn a déjà composé treize symphonies pleines de charme. Ce concerto pour violon offre, dans l'univers du jeune prodige, un aperçu de l'évolution de son style.

Le premier mouvement, *Allegro molto*, s'ouvre sur un thème énergique et dramatique,

le violon solo dialoguant avec l'orchestre dans une virtuosité d'une étonnante maturité, qui préfigure celle du deuxième Concerto pour violon en *mi* mineur. L'*Adagio* qui suit amène un moment de pure poésie, où le violon développe une mélodie expressive sur un accompagnement de l'orchestre à cordes délicat. Le concerto se clôt sur un *Allegro* qui se distingue par son tempo vif, parsemé de passages virtuoses pour le violon solo.

Felix & Fanny

Agnès Cottenet, musicóloga – Universidad de Toulouse Jean Jaurès

Esta grabación destaca dos obras significativas, una de la compositora Fanny Mendelssohn Hensel con su Cuarteto de cuerdas en *mi* bemol mayor H 277, y una obra de juventud de Felix Mendelssohn, su Concierto para violín en *re* menor BWV O 3 presentado aquí primero en la versión ya conocida, y también en una segunda versión inédita. La primera versión inédita del Concierto BWV O 3 de Felix Mendelssohn, cuya primera grabación presentamos aquí, nos invita a redescubrir el precoz talento del compositor. El cuarteto de cuerda compuesto por Fanny es una obra de profunda expresividad y notable inventiva que da testimonio de una fuerte personalidad musical.

Fanny Mendelssohn Hensel, talentosa compositora, dejó una obra que merece mayor reconocimiento. Produjo una fuerte impresión como compositora en Hector Berlioz y Charles Gounod, quienes dijeron de ella que era “una músico inolvidable y una excelente pianista”. Nunca dejó de componer, aunque la oportunidad de dar a conocer su música se limitaba a

conciertos privados, reservados a círculos de conocidos.

Permanece unida a su hermano menor Félix, también niño prodigio y virtuoso del piano, con quien toca. Él incluso llega a pedirle a menudo consejos musicales y muestra mucho respeto por el talento de su hermana, pero sin embargo contribuye a mantenerla en la sombra. Fue recién en 1846, cuando Fanny tenía 41 años, cuando se publicaron algunas de sus obras. Su corpus consta de más de cuatrocientas piezas, entre lieder, piezas para piano u órgano y música de cámara.

El cuarteto de cuerda en *mi* bemol mayor H 277, compuesto en 1834, es una obra estructurada en cuatro movimientos. El primer movimiento, *Adagio ma non troppo*, en *mi* bemol mayor, despliega una atmósfera melancólica e introspectiva. El segundo movimiento, *Allegretto*, es una delicada pieza en *do* menor con un tema alegre y fluido de carácter danzable, que recuerda a los lieder sin palabras, un género que gustaba especialmente a Fanny y Félix. El diálogo sutil entre los instrumentos se crea con

ligereza y serenidad. El tercer movimiento, una *romanza* en *do* menor, *molto cantabile*, es el momento emocional más intenso del cuarteto. Es un movimiento lento y expresivo en el que Fanny Mendelssohn Hensel muestra su sensibilidad, ofreciendo un tema profundo y lleno de ternura, apoyado en armonías ricas y sugerentes. El cuarto movimiento, *Allegretto molto vivace*, en *mi* bemol mayor, concluye la obra con exuberante energía en un tempo rápido y un carácter lúdico. Los temas se desarrollan con vitalidad renovada y vibrante.

Este cuarteto revela a una compositora audaz e inspirada, cuya música continúa resonando con poder y relevancia. Esta grabación contribuye a revivir parte de nuestro patrimonio musical y a hacer justicia al genio de Fanny Mendelssohn Hensel.

El Concierto para violín en *re* menor MWV O 3, compuesto por Felix Mendelssohn en 1822-1823, es una obra temprana que ofrece riqueza temática, virtuosismo expresivo e inventiva orquestal características del repertorio romántico. A la edad de trece años, Felix Mendelssohn ya había compuesto trece encantadoras sinfonías. Este concierto para violín ofrece una visión del mundo del joven prodigio y la evolución de su estilo.

El primer movimiento, *Allegro molto*, se abre con un tema enérgico y dramático, con el violín solista en diálogo con la orquesta en un virtuosismo de asombrosa madurez, que prefigura el del futuro segundo concierto para violín en *mi* menor. El segundo movimiento, *Adagio*, aporta un momento de pura poesía, donde el violín desarrolla una melodía expresiva sobre un delicado acompañamiento de la orquesta de cuerdas. El concierto termina con un tercer movimiento, *Allegro*. Se distingue por su ritmo animado, intercalado con pasajes virtuosos para violín solo.

Traducción Lina Tur Bonet

Enregistré par Little Tribeca du 28 au 31 août 2024 à L'Onyx, Plaisance-du-Touch, France
Direction artistique, prise de son, montage, mixage et mastering : Jean-Michel Olivares
Enregistré en 24 bits/96kHz

Lina Tur Bonet joue un violon Carlo Tononi, Venise, 1724

Lina Tur Bonet et l'Orchestre de chambre de Toulouse jouent sur cordes en boyaux.

Éditions © *Deutscher Verlag für Musik (Allemagne)*

English translation by Peter Bannister

Couverture : Oscar Bejarano

Nous remercions la Mairie de Plaisance du Touch pour sa mise à disposition de la Salle L'Onyx pour la réalisation de cet enregistrement entre le 28 et le 31 août 2024.

Un merci tout spécial à

Doctor Ralf Wehner, directeur du centre de recherche du Leipziger Mendelssohn-Ausgabe ;

Clive Brown pour son aide précieuse et l'inspiration pour l'interprétation de ces concertos.

AP407 Little Tribeca © © 2025 Aparté, a label of Little Tribeca

1 rue Paul Bert, 93500 Pantin [LC] 83780

apartemusic.com linaturbonet.com orchestredechambredetoulouse.fr

also available

apartemusic.com