Laura Young
Plays Max Reger

Gramola

Max Reger (1873–1916)

Prelude and Fugue in E minor for Solo Violin, Op. 117, No. 3
Präludium und Fuge e-Moll für Violine solo op. 117 Nr. 3

1	I	Prelude/Präludium. Vivace	3:31
2	II	Fugue/Fuge. Allegro energico	3:04

Sonata in D minor for Solo Violin, Op. 42, No. 1
Sonate d-Moll für Violine solo op. 42 Nr. 1

3	I	Allegro energico	4:47
4	II	Adagio con gran espressione	3:40
5	III	Prestissimo assai	4:28
6	IV	Allegro energico	2:04

Prelude and Fugue in G major for Solo Violin, Op. 131a, No. 3
Präludium und Fuge G-Dur für Violine solo op. 131a Nr. 3

7	I	Prelude/Präludium. Vivacissimo	2:13
8	II	Fugue/Fuge. Sostenuto	3:34

Suite No. 3 in A minor for Solo Cello, Op. 131c, No. 3
Suite Nr. 3 a-Moll für Violoncello solo op. 131c Nr. 3

9	I	Prelude/Präludium. Sostenuto	4:30
10	II	Scherzo. Un poco meno mosso	6:00
11	III	Andante con variazioni: Andante	1:05
12		Andante con variazioni: Variation 1	0:49
13		Andante con variazioni: Variation 2	0:54
14		Andante con variazioni: Variation 3	0:56
15		Andante con variazioni: Variation 4	1:20
16		Andante con variazioni: Variation 5	1:54

Suite No. 1 in G major for Solo Cello, Op. 131c, No. 1
Suite Nr. 1 G-Dur für Violoncello solo op. 131c Nr. 1

17	I	Prelude/Präludium. Vivace	3:21
18	II	Adagio	4:43
19	III	Fugue/Fuge. Allegro	3:03

Laura Young *guitar/Gitarre*

Laura Young plays Max Reger

When I first listened to Max Reger's cello suites in 2000, it marked the beginning of my passion for his solo music. It was as though I could feel the notes vibrate in my fingers which gave me the desire to further explore this relatively unheralded yet brilliant repertoire. I began to think of the possibilities of re-imagining his music on the classical guitar. These musings originated in part in my having played the cello when I was young and reflected my delight with the suites' incredible variety of enticing solo line and polyphonic passages. They seemed to offer a multitude of interpretive opportunities on the guitar. The musical power is founded on their chromatic and tonal wanderings, explosive dynamic scope and engaging musical material, all of which make for a wonderful journey into solo playing and solo listening.

After learning Reger's cello suites, I then studied his solo violin repertoire. This is extraordinarily difficult technically because of the music's density and content, which demand great commitment, energy and emotional expression from the performer. Perhaps this explains why it is not so frequently performed or recorded – particularly the Violin Sonata 1, opus 42 – even on the instrument it was composed for.

I selected those works that could be performed faithfully on my instrument, works whose essential character would remain untouched by my transcriptions, but that also offered opportunities for new interpretive dimensions and horizons. Even though almost all of Reger's Preludes and Fugues for violin solo work beautifully on the guitar, in this, my first collection of transcriptions, I have only included two of them: opus 117 and 131. I hope that these performances succeed in transmitting what I consider my musical ethos, namely, that the guitar shares a great deal of the expressive qualities possessed by its string instrument "relatives", the violin and the cello.

The process of interpreting these beautiful pieces on the guitar was surprisingly natural. Moreover, it could be said that the music is enhanced by the enormous range of colour and timbre offered by the instrument. It is my hope that this recording proposes an innovative playing style, which may inspire future performers and composers, and widens the appreciation of Reger's wonderful music.

Laura Young

Nearly one hundred years after his death, Max Reger is still considered one of the most important composers in the history of German music. In 1947, Albert Schweitzer wrote: "The significance of Reger's work will only be appreciated in the future". The undisputed recognition of his status however is somewhat contrasted by the relatively limited popularity of his oeuvre and its modest presence in today's international concert programmes. Of his very large repertoire, it is mostly his orchestral works, specifically his variation on themes by Mozart and Hiller, and his incredibly demanding organ compositions, that have firmly established themselves in the concert repertoire.

During his lifetime, Reger was considered one of the leading contemporary composers along with Gustav Mahler and Richard Strauss, and as the greatest German organ composer and organist since Johann Sebastian Bach (1685-1750). Also admired were his compositions for voice and chorus, both of which are cultivated and performed regularly today, especially in Germany. His monumental piano concerto and violin concerto stand out in the concert repertoire for their slight eccentricity due to their great technical difficulty and length – if performed unabridged, they are each almost an hour long. It is with much less frequency that one hears, either in recital or in recording, pieces from his vast piano or chamber works, or from his abundant oeuvre for solo violin and for solo cello.

Max Reger was born on 19 March 1873, in the small village of Brand in the Upper Palatinate in Germany. He grew up in the nearby town of Weiden where he also received his first musical education. Hugo Riemann (1849-1919) soon became his most formative teacher and, although today, he is mainly remembered as a music theorist, Riemann was a well-known composer in Reger's time.
Riemann directed Reger's attention to long musical bows in his compositions, to details of melody formation and to the use of exact phrasing indications in his scores. After completing his studies, Reger worked as a teacher and also contributed to the music newspaper, the *Allgemeine Musikzeitung*. He performed a great deal both in Germany and abroad, which inspired many international students to study with him. Several of these became famous in their own right, for example the composers Othmar Schoeck from Switzerland, the Czech, Jaromír Weinberger, Aare Merikanto from Finland and the Romanian, Mihail Jora. In 1901 Reger moved to Munich. In 1907, he was appointed director of the University of Music at the Royal Conservatory in Leipzig and, in 1911, he was named conductor at the legendary Meininger Hofkapelle. The passionate intensity with which Reger approached every area of his life eventually took a heavy toll on his health. Nevertheless, his death of a presumed heart attack, on the night of 11 May 1916, at the age of only 43, came as quite a shock.

Reger was relatively disconnected from the musical modernism that became so popular at the beginning of the 20th century.His compositional approach was always innovative, but he was also committed to preserving the traditional foundations established by J.S. Bach. In this regard, he is seen as having prepared the compositional path for Felix Mendelssohn Bartholdy and Johannes Brahms.

Reger was not afraid to express what he felt about modernism. In a letter in 1910, he wrote the following about the newly published *Drei Klavierstücke op. 11* by Arnold Schönberg (who was almost his age): "I can't cope with this any longer; whether something like this can still be given the name of 'music' I can't tell: my mind is truly much too old for this!" The perception some contemporary composers had of Reger's own music was, however, quite different. In 1922,

Arnold Schönberg himself wrote: "In my opinion, Reger should be performed a lot; first, because he wrote so much and, secondly, because he is already dead and one is still not able to clarify things about him. Personally, I think he is a genius!"

In Reger's *Four Sonatas for Solo Violin, Op. 42* one clearly discerns the composer's homage to Bach's solo violin sonatas and partitas; indeed, many of Reger's direct expressions, quotes and passages could have been penned by the Baroque master himself. In the first movement of the *Sonata No. 1 in D minor*, there is virtually nothing that points to the advanced deconstruction of tonal conventions that was so common in the musical movements at that time. As a 27-year-old, Reger found himself at the turn of the 20th century under the eager public expectation that he too would participate in the modernism of the age. But Reger seems to deliberately ignore all extraneous musical influences and withdraws into his most personal form of musical expression. What characterises the first bars of this sonata is the high level of technical difficulty; it is as if he wants somehow to compensate for the lack of an accompanying instrument.

In the *Eight Preludes and Fugues for solo violin, Op. 117* (1909/10), written ten years later, it is easy to find oneself in an almost identical world of sound and mind as in the *sonatas Op. 42*. This is equally true of the *Six Preludes and Fugues for solo violin, Op. 131a* (1914) and the *Three Suites for solo cello, Op. 131c* (1914/15), written in the final years before his death in 1916.

Because of the extraordinary depth and density of Max Reger's compositions, the solo string work, which he turned to five times in his life, seems to have attracted him as a way of counterbalancing his tendency towards monumentally complex compositions. Looking at his densely edited scores, brimming with instructions and interpretive information, the performer gets the impression that Reger could not contain his interpretive self when creating his compositions. But many believe that writing the solo works for violin, cello and viola, was his way of focusing himself when expressing his deepest respect in a personal homage to J.S. Bach.

Christian Heindl
Laura Young

Laura Young Plays Max Reger

Als ich im Jahr 2000 zum ersten Mal Max Regers Cello-Suiten hörte, war das der Beginn einer großen Liebesaffäre mit seinen Solowerken. Bereits beim ersten Hören begann ich über die Wiedergabe seiner Musik auf der klassischen Gitarre nachzudenken. Diese Gedankenspiele wurden teilweise auch durch die kurze Zeit, in der ich in meiner Kindheit Cello spielte, angeregt, aber auch durch die Tatsache, dass Regers unglaubliches Gefühl für die Melodielinie in diesen Suiten so verlockend und zugänglich wirkt und eine Vielzahl interpretativer Möglichkeiten zulässt. Ich fühlte beim Hören das Vibrieren der Töne in meinen Fingern, verbunden mit dem Wunsch, dieses relativ wenig bekannte, aber brillante Repertoire weiter zu erforschen.

So begann ich, Regers Soloviolin- und Solocellorepertoire für eine mögliche Gitarrentranskription durchzuarbeiten. Ich wählte sorgfältig die Stücke, die originalgetreu auf meinem Instrument aufgeführt werden könnten, aus – Werke, deren essentieller Charakter von meiner Interpretation unbeeinträchtigt bleiben würde, die aber trotzdem neue interpretatorische Dimensionen und Horizonte boten. Ich hoffe, dass diese Aufführungen das, was ich als meine musikalische Überzeugung betrachte, erfolgreich mitteilen können, nämlich dass die klassische Gitarre eine große Anzahl von Ausdrucksmöglichkeiten ihrer verwandten Saiteninstrumente, der Violine und des Cellos, mit diesen teilt. Während meine Interpretationen dieser Suiten beabsichtigen, sich für den Komponisten und seine wunderbare Musik einzusetzen, hoffe ich auch sehr, dass sie eine innovative Spielweise vorstellen, die künftigen Solisten und Komponisten als Inspiration dienen möge.

Laura Young

Auch rund 100 Jahre nach seinem Tod steht **Max Reger** ungebrochen als einer der großen Namen der deutschen Musik in den Geschichtsbüchern. Die unumstrittene Anerkennung seines Ranges steht freilich in einem gewissen Gegensatz zur nicht uneingeschränkten Beliebtheit seines Œuvres und seiner generell mäßigen Präsenz in den internationalen Konzertsälen. Im Allgemeinen sind es seine Orchesterwerke (hier vor allem die großen Variationsarbeiten nach Hiller und Mozart) und die jede Organistin und jeden Organisten vor größte Herausforderungen stellenden Kompositionen für die Königin der Instrumente, die im Repertoire erhalten blieben. Nicht umsonst war schon zu seinen Lebzeiten früh immer wieder in höchster Bewunderung die Rede davon, dass er der größte deutsche Orgelkomponist und -interpret seit Johann Sebastian Bach (1685–1750) wäre. Nicht übersehen sei das Lied- und Chorschaffen, das vor allem in Deutschland rege Pflege erfährt. Und auch das monumentale Klavierkonzert und dessen Schwesterwerk für die Geige behaupten sich wohl gerade aufgrund ihrer enormen Herausforderungen hinsichtlich der Komplexität und der in den ungekürzten Fassungen jeweils rund einstündigen Spieldauer gewissermaßen als

„Exoten“ im Spielplan. Viel seltener wird das Ohr auf die reichlich vorhandene Klavier- und Kammermusik und im Speziellen auf die Werke für Violine bzw. für Violoncello solo gelenkt.

Geboren wurde Max Reger am 19. März 1873 im kleinen Ort Brand in der Oberpfalz, wobei er im nahen Weiden aufwuchs und dort auch seinen ersten Musikunterricht erhielt. Die prägendste Lehrerpersönlichkeit wurde für ihn sicherlich Hugo Riemann (1849–1919), der heute ausschließlich als Musiktheoretiker – insbesondere aufgrund seines nach ihm benannten Lexikons – in Erinnerung ist, um die damalige Jahrhundertwende aber auch als Komponist ein Begriff war. So ist überliefert, dass Reger schon ehe er zu Riemann nach Sondershausen kam, dessen Werke spielte und besonders hinsichtlich deren polyphoner Strukturen schätzte. Riemann richtete Regers Augenmerk auf die großen musikalischen Bögen ebenso wie auf Details der Melodiebildung und exakte Angaben zur Phrasierung in den Manuskripten. Nach Beendigung seiner Studien betätigte er sich bald selbst als Lehrer, daneben wurde er Mitarbeiter der „Allgemeinen Musikzeitung“ und außerdem bestritt er eine Vielzahl an Konzerten im In- und Ausland. Dadurch festigte sich sein internationaler Ruf, der ihm auch ausländische Schüler zuführte, die ihrerseits später Prominenz erlangten, darunter etwa der Schweizer Othmar Schoeck, der Tscheche Jaromír Weinberger, der Finne Aare Merikanto und der Rumäne Mihail Jora. Ab 1901 war er in München sesshaft, 1907 wurde er Universitätsmusikdirektor am Königlichen Konservatorium in Leipzig und 1911 wurde er zum Kapellmeister der legendären Meininger Hofkapelle berufen. Seine intensive, in allen Teilbereichen mit der gleichen Leidenschaft und Intensität betriebene Arbeit forderte körperlichen Tribut und führte immer wieder zu verschiedenen Erkrankungen, dennoch kam Regers Tod in der Nacht des 11. Mai 1916 in Leipzig im Alter von nur 43 Jahren (vermutlich infolge eines Herzinfarkts) völlig unerwartet.

In seinem musikalischen Denken auf eine Bewahrung bzw. Erneuerung der Tradition im Sinn einer Linie von Johann Sebastian Bach über Felix Mendelssohn Bartholdy zu Johannes Brahms bedacht, war Reger die aufkommende musikalische Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts völlig fremd. Nichtsdestotrotz setzte er sich eingehender mit ihr auseinander, wobei er sich nicht scheute, seine Haltung dazu völlig unmissverständlich zu artikulieren. So meinte er etwa in einem Brief aus dem Jahr 1910 über die soeben erschienenen Drei Klavierstücke op. 11 des fast gleichaltrigen Arnold Schönberg: „*Da kann ich selbst nicht mehr mit; ob so was noch irgend mit dem Namen ‚Musik‘ versehen werden kann, weiß ich nicht: mein Hirn ist dazu wirklich zu veraltet!* […]“ – Ganz anders die Rezeption Regers durch manche Vertreter eben dieser neuen Strömungen. So hielt etwa gerade Schönberg im Jahr 1922 pointiert fest: „*Reger muß meines Erachtens viel gebracht werden; 1. weil er viel geschrieben hat; 2. weil er schon tot ist und man noch immer nicht Klarheit über ihn besitzt. (Ich halte ihn für ein Genie.)*“ – Unbestritten ist auch der prägende Einfluss Regers auf die musikalische Entwicklung Paul Hindemiths. Ganz anders dagegen das spätere Urteil Igor Strawinskys: „*Ich erinnere mich auch, Max Reger in diesen Jahren getroffen zu haben, ich glaube auf einer Probe. Ich fand ihn ebenso abstoßend wie seine Musik.*“

War eingangs von Reger als bedeutendstem Vertreter deutscher Orgelkunst seit Bach die Rede, so wird man exemplarisch bei den *Vier Sonaten für Violine solo* op. 42 (1900) nicht minder an Bachs Geigensonaten und -partiten denken. Ja, viele Wendungen und Passagen könnte man nicht nur bei oberflächlichem Hinhören sogar dem barocken Meister selbst zuschreiben. Kaum romantisches Beiwerk findet sich hier. Wenn man sich etwa nur den ersten Satz der Sonate Nr. 1 d-Moll ansieht, dann deutet nichts auf die zu dieser Zeit ringsum in der Musikwelt schon so weit fortgeschrittene Sprengung tonaler Konventionen hin. Reger steht als 27-Jähriger an der allerorten mit höchster Spannung und Anspannung erwarteten Wende zum 20. Jahrhundert – und scheint in seiner Musik alles Äußere ganz bewusst auszublenden und sich vollkommen auf das Innerste des Ausdrucks zurückzuziehen. Was von den ersten Takten an hervortritt, ist der enorme Schwierigkeitsgrad: Gerade als ob der Verzicht auf ein Begleitinstrument ausgeglichen werden sollte, zeigt sich die Satzweise nahezu durchgehend gespickt mit Doppel- und Mehrfachgriffen, das an dritter Stelle stehende Scherzo der d-Moll-Sonate deutet mit Pizzikato-Quintklängen scheinbar direkt auf die in der vorliegenden Einspielung zu hörende Gitarrebearbeitung hin, und geradezu folgerichtig in Hinblick auf die barocken Vorbilder schließt das Werk in seinem Finale mit einer kunstvollen Fuge.

In einer nahezu völlig gleich gearteten Klang- und geistigen Welt wie in den Sonaten op. 42 befindet man sich bei den zehn Jahre später entstandenen *Acht Präludien und Fugen für Violine solo* op. 117 (1909/10) ebenso wie bei den *Sechs Präludien und Fugen für Violine solo* op. 131a (1914) und den *Drei Suiten für Violoncello solo* op. 131c (1914/15). Auffällig an letzteren ist, wie sehr sich der Komponist zum Teil an Satzmuster der barocken Suiten hält, er sich aber immerhin doch die Freiheit nimmt, sich jeweils auf weniger Sätze zu beschränken. Dies bei in etwa gleicher Gesamtdauer der Werke, da die Reger-Sätze in der Regel weiter ausholen als die früheren Vorlagen. Insgesamt veranschaulichen alle diese Werke, wie konsequent Reger seinem Weg treu blieb, in dem es ihm nicht um das Experimentieren mit ständig neuen Mitteln ging, sondern ausschließlich um den jeweils neuen Einfall und dessen perfekte Verarbeitung im Rahmen der für ihn gültigen Parameter. Die Versuchung liegt nahe, gerade diese Stücke als Imitationen Bachs zu deklarieren. Ein Schluss, der freilich falsch, da viel zu kurz gegriffen wäre. Vielmehr könnte man darin eine Art Hommage an Bach erkennen: Gilt gerade Bachs Sololiteratur für Streicher als die „perfekte“ Musik schlechthin, so scheint Reger beseelt von dem Streben seinerseits dem Perfekten möglichst nahezukommen.

Christian Heindl

Laura Young

Laura Young's performances have gained her international recognition for their passion and lyricism. Thanks to her exceptionally beautiful sound, musical integrity and virtuosity, she is in great demand as a performer and teacher throughout Europe and North America.

Born and raised in Toronto, Canada, Laura began her study of music at the age of six, becoming a dedicated classical guitarist when she was nine. Later on she earned her Bachelor of Music at the University of Toronto under Eli Kassner, and subsequently studied with David Russell and Hubert Käppel in Europe.

Laura's unique style and performance philosophy have inspired composers around the world to create daring new music for the guitar. They have responded to her innovations and stylistic explorations (of which this recording of Max Reger's solo work is the most recent example) to produce compositions which previously might have seemed impossible.

In 1997, Laura founded the Amsterdam International Guitar Festival. As its artistic director until 2001, she oversaw the festival's growth and flourishing into a world-renowned celebration of guitar music and playing.

Laura has been a professor at the Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC) in Barcelona, Spain, since 2003, and in 2014 was appointed professor at the Mozarteum in Salzburg, Austria.

www.laurayoungguitar.com

Laura Young

Laura Youngs Auftritte brachten ihr internationale Anerkennung für ihr leidenschaftliches und lyrisches Spiel. Dank ihres außergewöhnlich schönen Klangs und ihrer musikalischen Integrität und Virtuosität ist sie als Solistin wie als Lehrerin in ganz Europa und Nordamerika sehr begehrt.

Geboren und aufgewachsen in Toronto, begann Laura Young ihr Musikstudium im Alter von sechs Jahren und wurde mit neun Jahren eine passionierte klassische Gitarristin. Später schloss sie ihr Studium an der University of Toronto unter Eli Kassner mit dem Bachelor of Music ab und studierte in der Folge bei David Russell und Hubert Käppel in Europa.

Laura Youngs einzigartiger Stil und ihre Aufführungsweise haben Komponisten auf der ganzen Welt zur Schöpfung neuer kühner Gitarrenmusik inspiriert. Sie antworteten auf ihre Innovationen und stilistischen Erkundungen – die vorliegende Aufnahme von Werken Regers ist das aktuellste Beispiel – mit Kompositionen, die vorher als unspielbar gegolten hätten.

Im Jahr 1997 gründete Laura Young das Amsterdam International Guitar Festival. Als künstlerische Leiterin bis 2001 betreute sie die Zunahme der Bedeutung des Festivals zu einem inzwischen weltbekannten Fest für die Gitarrenmusik und das Gitarrenspiel.

Laura Young ist Professorin an der Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC) in Barcelona, Spanien, seit 2003, und wurde 2014 zur Professorin am Mozarteum in Salzburg ernannt.

www.laurayoungguitar.com

The CD is dedicated to Sarah and Téa
Diese CD ist Sarah und Téa gewidmet

LY

Special thanks to Jim Adams
Besonderen Dank an Jim Adams

Gramola

99072