

The Singing Cello

The Singing Cello

Oper, Oratorium und in gewisser Weise auch das Lied klingen in dieser CD an: Zur Zeit seiner ersten Erfolge in Wien schrieb Beethoven seine drei Variationswerke für Violoncello und Klavier über Themen aus Händels Oratorium *Judas Macchabäus* und Mozarts *Zauberflöte*; Franz Schubert, Liederkomponist par excellence, komponierte eine Sonate für ein Streichinstrument mit dem geheimnisvollen Namen *Arpeggione*. Als diese Sonate 1871 schließlich im Druck erschien, war das kurze Leben des Instruments seit Jahrzehnten schon wieder vorüber; bis heute zählt Schuberts Arpeggione-sonate in a-Moll aber zu den Meisterwerken der romantischen Sonatenliteratur für Streicher, in den meisten Fällen erklingt sie mit Violoncello und Klavier, gelegentlich auch auf der Bratsche, selten auf dem Kontrabass.

1823 entwickelte der Wiener Gitarrenbauer Johann Georg Stauer (1778–1853) die Arpeggione: Sie vereinte Merkmale des Cellos mit Form, Stimmung und Bündeln der Gitarre und wurde daher auch *Bogen-Gitarre*, *Guitare d'amour* oder *Gitarre-Violoncell* genannt. Der Gitarrist Vincenz Schuster wurde der einzige Virtuose auf der Arpeggione, er veröffentlichte 1825 bei dem Verleger Diabelli ein

Lehrbuch für das Instrument und hat vermutlich Schubert, der selbst eine Gitarre aus der Werkstatt Staufers besaß, zur Komposition der im November 1824 entstandenen Sonate angeregt.

»Denk Dir einen Menschen, dessen Gesundheit nie mehr richtig werden will ... und frage Dich, ob das nicht ein elender, unglücklicher Mensch sei?« Diese Stelle aus einem Brief vom März 1824 an den Freund Leopold Kupelwieser stammt aus der Endphase der schlimmsten gesundheitlichen Krise, die Schubert in seinem Leben zu bewältigen hatte. Das Jahr 1823 hatte im Zeichen der Erkrankung mit Syphilis gestanden, die sich Schubert Ende 1822 zugezogen hatte: Zwei körperlich sehr belastenden Heilbehandlungen folgten im Laufe des Jahres 1824 noch weitere Kuren, bis die äußeren Symptome der Krankheit besiegt waren. Die im Februar und März 1824 geschriebenen Streichquartette in a-Moll *Rosamunde* und in d-Moll *Der Tod und das Mädchen* künden von den Seelenqualen, die Schubert durchmachte; besonders mit dem Rosamundequartett teilt die Arpeggionesonate eine Atmosphäre der Melancholie, die Rückschlüsse auf verzweifelte Stimmungslagen zulässt.

This CD holds suggestions of opera, oratorio and, in some respects, even of the genre of Lied. When Beethoven first became successful in Vienna, he wrote his three variation works for violoncello and piano based on themes from Handel's oratorio *Judas Maccabaeus* and Mozart's *The Magic Flute*. Lieder composer par excellence, Franz Schubert wrote a sonata for one string instrument, bearing the arcane name of *arpeggione*. When it finally appeared in print in 1871, the rather short heyday of the instrument in question had been over for decades. To this day, however, Schubert's *Sonata in A minor for Arpeggione and Piano* ranks among the masterworks of romantic sonata literature for string players. Mostly, it is being performed with violoncello and piano, occasionally with viola, rarely even with double bass.

In 1823, Viennese luthier Johann Georg Stauer (1778-1853) developed the arpeggione, combining characteristic features of the violoncello with the shape, tuning and frets of the guitar. Accordingly, the instrument was also called *bowed guitar*, *Guitare d'amour* or *guitar-violoncell*. Guitarist Vincenz Schuster, the only ever arpeggione virtuoso,

wrote a textbook on this particular instrument, published by Diabelli in 1825. We may assume that Schubert who incidentally owned a guitar from Stauer's workshop was inspired by Schuster to compose his sonata in November 1824.

“Think of a man whose health can never be restored ... and ask yourself if such a man is not truly unhappy.” This quote from a letter to his friend Leopold Kupelwieser dated March 1824 stems from the final stages of the worst health crisis Schubert ever had to face in his lifetime. For him, the year 1823 had been marked by acute syphilis, a disease he had contracted in late 1822. During the course of a year, he underwent two curative treatments which proved very draining physically. It would take further treatments during 1824 until the disease's exterior symptoms were overcome. His string quartets composed in February and March 1824 – *Rosamunde* in A minor and *Death and the Maiden* in D minor – bear witness to the anguish Schubert must have undergone. It is with the *Rosamunde* quartet in particular that the *Arpeggione* sonata shares an atmosphere of melancholia indicative of the composer's desperate moods.

Doch zeigt die musikalische Meisterschaft der Arpeggionosonate auch, dass Schubert als Komponist inzwischen zu einer Eigenständigkeit gereift war, die ihm ein gesundes Selbstbewusstsein vermittelte: »Ich bin nicht bloß ein Lieder-Kompositeur, wie's in der dummen Zeitung steht und wie die dummen Menschen nachschwätzen – ich bin Schubert! Franz Schubert, den alle Welt kennt und nennt! Der Großes gemacht hat und Schönes, das ihr gar nicht begreift! Und der noch Schöneres machen wird – das Allerschönste! Kantaten und Quartette, Opern und Symphonien!« Diese Worte sollen im Café Bogner während einer Auseinandersetzung mit Orchestermusikern gefallen sein und bezeugen den künstlerischen Anspruch, den Franz Schubert erhob. Schon als Schüler hatte er eine Vielzahl Lieder sowie Streichquartette und die erste Sinfonie komponiert; der Oper galt seit einem Besuch von Glucks *Iphigenie* 1815 Schuberts ganze Sehnsucht. Mit seinem Unterricht bei Salieri war er überdies bei einem bedeutenden Opernkomponisten der Vätergeneration in die Schule gegangen, der selbst als junger Mann ein begeisterter Anhänger der Gluckschen Reformoper gewesen war. Salieri legte besonderen Wert darauf, seinen Schülern das Ideal der Sanglichkeit zu vermitteln, was bei Schubert auf besonders fruchtbaren Boden fiel: Das beweist eindrucksvoll der zweite Satz der Arpeggione, der die Atmosphäre einer romantischen Kantilene atmet.

Schnell stieg Beethoven nach seiner Ankunft in Wien im November 1792 zum gefeierten Star der musikliebenden Donaumetropole auf. Er war ein stolzer junger Mann, sprach den in Wien exotisch anmutenden rheinischen Dialekt und machte als exzentrischer Künstler in den adligen Salons Furore. Während einer Konzertreise lernte er 1796 in Berlin den französischen Cellisten Jean-Pierre Duport kennen: Duport machte Beethoven mit dem Violoncello vertraut und wurde prompt mit den beiden Sonaten op. 5 belohnt. Dem Wiener Publikum schenkte Beethoven im gleichen Jahr zwei Variationswerke für Cello und Klavier über Arien aus *Judas Macchabäus* und der *Zauberflöte*. 1801 widmet er sich mit den *7 Variationen über Bei Männern, welche Liebe fühlen* nochmals Mozarts Oper, die seit ihrer Uraufführung 1791 überaus populär war. Mit Händel und Mozart zollt der junge Meister zwei Komponisten Tribut, die er über alles schätzte; gleichzeitig scheint durch die galante Variationsform bereits einiges von seinem ganz eigenen Geist hindurch, der ihn zum unbestrittenen Idol der nach ihm kommenden Komponistengenerationen machen wird.

Detmar Huchting

In its mastery, however, the Arpeggione sonata also shows that Schubert had matured into artistic autonomy, a fact which obviously endowed him with a healthy confidence: "For I'm not a mere Ländler composer as the stupid newspapers assert and the stupid people echo – I am Schubert! Franz Schubert whom the whole world knows and names! Who has created great and beautiful things that you can't in the least understand, and who will create still more beautiful ones – the loveliest in the world! Cantatas and quartets, operas and symphonies!" Allegedly, Schubert uttered these words during a dispute with orchestra musicians at Café Bogner, emphasising his high artistic ambitions. Even as a schoolboy, he had composed a variety of Lieder as well as string quartets and his first symphony. He also craved opera ever since he had witnessed a performance of Gluck's *Iphigenie* in 1815. Moreover, having been Salieri's pupil, he had had the opportunity to study with one of the significant opera composers from his father's generation. Salieri who, as a young man, had himself been an enthusiastic devotee of Gluck's reform operas, placed particular value on conveying to his pupils the ideal of singability. As far as Schubert was concerned, this fell on particularly fertile ground and is strikingly proven by the Arpeggione's second movement breathing the spirit of a Romantic cantilena.

After his arrival in Vienna in November 1792, Beethoven swiftly became the celebrated star of the music lovers of the Danubian metropolis. A proud young man speaking in Rhine dialect (which must have sounded rather exotic to Viennese ears), the eccentric artist created quite a stir in the city's noble salons. It was in 1796 in Berlin during a concert tour that he met the French cellist Jean-Pierre Duport who acquainted him with the violoncello, which Beethoven promptly reciprocated with the composition of the two sonatas op. 5. In the same year, Viennese audiences were presented with two variation works for violoncello and piano on arias from *Judas Macchabäus* and *The Magic Flute*. In 1801, Beethoven composed *7 variations on "Bei Männern, welche Liebe fühlen"*, dedicating himself once more to Mozart's opera which had become immensely popular since its first performance in 1791. By drawing on works by Handel and Mozart, the young Beethoven paid homage to the two composers he valued above all others. At the same time, the gallant form of variation reveals a glimpse of his very own personal spirit which was to make him the undisputed idol of generations of composers to come.

Translation: Marc Staudacher

Niklas Schmidt

Niklas Schmidt, Gründungsmitglied des durch internationale Konzerttätigkeit und preisgekrönte Schallplatteneinspielungen berühmten Trio Fontenay, dem er zwei Jahrzehnte als Cellist angehörte, lehrt seit 1987 als Professor für Violoncello und Kammermusik an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Neben Auftritten in den bedeutendsten Sälen der Welt (London, Paris, New York), gibt er zudem regelmäßig Meisterkurse in der internationalen Musiklandschaft.

Seine künstlerische Tätigkeit umfasst nicht nur Auftritte als Solist, sondern auch mit unterschiedlichen Kammermusik-Formationen (Auryn Quartett und Fine Arts Quartett) und namhaften Partnern wie u.a. Menahem Pressler, Nobuko Imai, Donald Weilerstein. Niklas Schmidt spielt auf einem Violoncello von Giovanni Battista Rogeri (Brescia) um 1700.

Niklas Schmidt is a founder member of the internationally performing and award-winning Trio Fontenay whose cellist he was for two decades. Since 1987, he has been holding a professorship for violoncello and chamber music at the Hamburg University of Music and Theatre. He has performed in major concert halls across the world (London, Paris, New York) and regularly gives masterclasses on an international basis.

Apart from solo concerts, he performs with various chamber music ensembles (Auryn Quartet, Fine Arts Quartet) as well as with renowned partners such as Menahem Pressler, Nobuko Imai or Donald Weilerstein. Niklas Schmidt plays on a cello made by Giovanni Battista Rogeri (Brescia) around 1700.

John Chen

Der neuseeländische Pianist John Chen begann als Dreijähriger mit dem Klavierspiel. Dem Sieg bei der Sydney International Piano Competition 2004 als jüngster Teilnehmer in der Geschichte des Wettbewerbs folgte eine internationale Laufbahn, die ihn auch nach Asien, Nordamerika und Europa führte. Nicht zuletzt durch Auftritte bei berühmten Festivals wie dem Klavierfestival Ruhr und dem Singapore International Piano Festival machte er von sich reden.

Neben seiner ausgedehnten Solokarriere war John Chen als Gründungsmitglied fünf Jahre lang Pianist des Saguaro Piano Trios, mit dem er 2009 beim Internationalen Kammermusikwettbewerb Hamburg ICMC den 1. Preis gewann.

New Zealand pianist John Chen started playing the piano at the age of three. After winning the 2004 Sydney International Piano Competition as the youngest participant in the history of the competition, he embarked on an international career performing across Asia, North America and Europe. He also caused a stir at significant festivals such as Klavierfestival Ruhr and Singapore International Piano Festival.

Apart from his career as a soloist, John Chen was a founder member and, for five years, pianist of the Saguaro Piano. With the latter, he won the first prize at the 2009 Hamburg International Chamber Music Competition.

John Chen

Niklas Schmidt

Arcadia String Quartet
Mendelssohn | Brahms
1CD · FCI001

Saguario Piano Trio
Haydn | Babajanian | Ravel
1CD · FCI002

Evrus Trio
Tchaikovsky | Shostakovich
1CD · FCI003

El Duo
Mendelssohn | Schumann
1CD · FCI004

The Singing Cello

Niklas Schmidt/Cello
John Chen/Piano

Franz Schubert (1797–1828)

Sonata for Cello and Piano A minor D.821

Arpeggione

a-Moll · la mineur

1 Allegro moderato 12:52

2 Adagio 4:17

3 Allegretto 9:58

Gesamtspielzeit/

total timing: 62:21

Aufnahmeleitung, Tonmeister/

Recording Producer, Balance

Engineer: Phillip Schulz auf-
genommen in der/recorded at

Fattoria Musica Osnabrück,

Mai/ May 2012

Design Lque Design, Berlin

©+© Fontenay Classics | FC1005

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Twelve Variations on

See the conquering hero comes
from Handel's *Judas Maccabaeus*
for cello and piano, G major WoO 45

G-Dur · sol majeur

**4 Thema. Allegretto –
Variations I-XII 13:42**

Seven Variations on
Bei Männern, welche Liebe fühlen
from Mozart's *Die Zauberflöte*

for cello and piano,

E flat major WoO 46

Es-Dur · mi bémol majeur

**5 Thema. Andante –
Variations I-VII 10:41**

Twelve Variations on
Ein Mädchen oder Weibchen
from Mozart's *Die Zauberflöte*
for cello and piano, F major op. 66

F-Dur · fa majeur

**6 Thema. Allegretto –
Variations I-XII 10:13**

