

LSO London
Symphony
Orchestra

YSÄYE SONATAS

Roman Simovic

25
LSO LIVE

LSO Live

LSO Live captures exceptional performances from the finest musicians using the latest high-density recording technology. The result? Sensational sound quality and definitive interpretations combined with the energy and emotion that you can only experience live in the concert hall. LSO Live lets everyone, everywhere, feel the excitement in the world's greatest music. For more information visit **lso.co.uk** and **lsolive.co.uk**

LSO Live témoigne de concerts d'exception, donnés par les musiciens les plus remarquables et restitués grâce aux techniques les plus modernes de l'enregistrement haute-définition. L'impressionnante qualité sonore de ces interprétations d'anthologie se double de l'énergie et de l'émotion que seuls les concerts en direct peuvent offrir. LSO Live permet à chacun, en toute circonstance, de vivre cette passion intense au travers des plus grandes œuvres du répertoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites **lso.co.uk** et **lsolive.co.uk**

LSO Live fängt unter Einsatz der neuesten High-Density Aufnahmetechnik außerordentliche Darbietungen der besten Musiker ein. Das Ergebnis? Sensationelle Klangqualität und maßgebliche Interpretationen, gepaart mit der Energie und Gefühlstiefe, die man nur live im Konzertsaal erleben kann. LSO Live lässt jedermann an der aufregendsten, herrlichsten Musik dieser Welt teilhaben. Wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie bei uns herein: **lso.co.uk** und **lsolive.co.uk**

Eugène Ysaÿe (1858–1931)

Six Sonatas for Solo Violin, Op 27 (1923)

Roman Simovic violin

Recorded in DSD 256fs on 13 & 15 February, 16–17 April and 20–21 September 2023
in the Jerwood Hall, LSO St Luke's, London.

Jonathan Stokes producer

Classic Sound Ltd recording, editing and mastering facilities

Jonathan Stokes for **Classic Sound Ltd** balance engineer, editing, mixing, and mastering

Roman Simovic executive producer

Cover design **David Millinger & Justine Bannwart**

Booklet layout **David Millinger**

Traductions par **Pascal Bergerault (Ros Schwartz Translations Ltd)**.

Übersetzungen von **Ursula Wulfekamp (Ros Schwartz Translations Ltd)**.

Translations Co-ordinator: **Ros Schwartz (Ros Schwartz Translations Ltd)**.

© 2025 London Symphony Orchestra Ltd, London, UK

© 2025 London Symphony Orchestra Ltd, London, UK

Ysaÿe Six Sonatas for Solo Violin, Op 27

No 1 in G Minor ('À Joseph Szigeti')

1	I. Grave. Lento assai	4'43"
2	II. Fugato. Molto moderato	4'55"
3	III. Allegretto poco scherzoso. Amabile	4'42"
4	IV. Finale con brio. Allegro fermo	3'19"

No 2 in A Minor ('À Jacques Thibaud')

5	I. Obsession 'Prélude'. Poco vivace	2'39"
6	II. Malinconia. Poco lento	3'02"
7	III. Danse de Ombres. Sarabande (Lento)	4'25"
8	IV. Les Furies. Allegro furioso	3'59"

No 3 in D Minor, 'Ballade' ('À Georges Enesco')

9	Lento molto sostenuto – Moltot moderato quasi lento – Allegro in Tempo giusto e con bravura	8'32"
---	---	-------

No 4 in E Minor ('À Fritz Kreisler')

10	I. Allemande. Lento maestoso	5'45"
11	II. Sarabande. Quasi lento	3'15"
12	III. Finale. Presto ma non troppo	3'05"

No 5 in G Major ('À Mathieu Crickboom')

13	I. L'Aurore. Lento assai	4'23"
14	II. Danse rustique. Allegro giocoso molto moderato – Moderato amabile – Tempo I – Poco più mosso	5'33"

No 6 in E Major ('À Manuel Quiroga')

15	Allegro giusto non troppo vivo	8'33"
----	--------------------------------	-------

Total 70'50"



© Matthew Johnson

Eugène Ysaÿe (1858–1931)

Six Sonatas for Solo Violin, Op 27 (1923)

Ysaÿe composed his six violin sonatas in 1923. After hearing the young Hungarian violinist Joseph Szigeti play Bach, Ysaÿe resolved to write a cycle of unaccompanied violin works inspired by Bach's Sonatas and Partitas for Solo Violin. He composed the sonatas in quick succession and at some speed, yet each is distinctive from the rest.

These are deeply personal pieces. Charming, each was dedicated to an up-and-coming violinist of the day (including, naturally, Szigeti) and tailored to that particular musician's manner of playing. Ysaÿe said, 'one feels how absorbing it would be to compose a work for the violin whilst keeping ever before one the style of one particular violinist'. The sonatas therefore serve as a record of early twentieth-century performance technique.

Ysaÿe tends to be pigeon-holed as a post-Romantic, but these works do not shy away from looking both backwards and forwards, referencing Bach whilst also employing progressive techniques, such as whole-tone scales and dissonance. They are highly demanding, since they are fundamentally polyphonic and make much use of multiple stopping, where the violinist is required to produce several notes simultaneously. Unusual bowing techniques are also notated. Ysaÿe stressed, however, that the violinist must never become a mere technician, but must always express, 'hope, love, passion and despair' in his or her playing. For all their challenges, the sonatas are perfectly suited, idiomatically, to the violin.

Sonata No 1 in G Minor (À Joseph Szigeti)

1. Grave. Lento assai
2. Fugato. Molto moderato
3. Allegretto poco scherzoso. Amabile
4. Finale con brio. Allegro fermo

The longest of the sonatas was dedicated to Joseph Szigeti (1892–1973), a Hungarian violinist who was a mentee of Busoni, and also the dedicatee of works by Bloch and Bartók. He was admired for his 'quiet sincerity' and considered intellectual rather than ostentatious in his approach to playing. This weighty work has an introspective, questioning, often melancholic tone. The homage to Bach is most striking in the Fugato; elsewhere, the music ranges from late Romantic expressivity to a much more modern dissonance, sometimes using colouristic effects such as eerie *sul ponticello* ('on the bridge') playing.

Sonata No 2 in A Minor (À Jacques Thibaud)

1. Obsession 'Prélude'. Poco vivace
2. Malinconia. Poco lento
3. Danse des Ombres. Sarabande (Lento)
4. Les Furies. Allegro furioso

Here Ysaÿe moves away from the received practice of naming movements after tempi or dances and gives them picturesque titles, though he denied the work had any specific programme. The opening movement is the most 'Bachian', directly quoting the Prelude to Bach's Solo Partita in E major, as if the soloist is playing fragments when warming up. The muted 'Malinconia' is slow and wistful, while

‘Danse des Ombres’ segues from spiky pizzicato into themes reminiscent of Celtic folk music. ‘Les Furies’ is capricious, prickly and dissonant. Here and there, Ysaÿe quotes the famous *Dies Irae* melody, drawn from Gregorian chant and used by many composers for works associated with death. The dedicatee for this work was Jacques Thibaud (1880–1953), a personal friend and mentee who was noted both as a soloist and chamber musician and admired for his elegant phrasing and sweet tone.

**Sonata No 3 in D Minor, ‘Ballade’
(À Georges Enesco)**

This sonata bears the subtitle ‘Ballade’. It is, unusually, in a single movement divided into two sections: Lento molto sostenuto and Allegro in tempo giusto e con bravura. It was dedicated to George Enescu (1881–1955), the Romanian violinist, pianist and composer, who was acclaimed for the warmth, intimacy and freedom of his playing. It begins mournfully, but progresses through a dramatic sequence of different moods, becoming increasingly frenetic and drawing to an impassioned conclusion. Here and there among the more straightforwardly tonal passages we hear themes reminiscent of central-European folk song.

**Sonata No 4 in E Minor
(À Fritz Kreisler)**

1. Allemande. Lento maestoso
2. Sarabande. Quasi lento
3. Finale. Presto ma non troppo

This sonata was dedicated to Fritz Kreisler (1875–1962), the famous Austrian (later American) violinist. His distinctively robust playing style was characterised

by ample vibrato and much expressive portamento, and Ysaÿe wrote this sonata to accommodate these stylistic features. However, the thematic writing, particularly in the first movement, is again highly reminiscent of Bach and the naming of the movements suggests a direct tribute to, even perhaps a spoof of, Baroque music. The Sarabande begins with a passage of brittle pizzicato before moving to a more expressive, thoughtful section. The Finale is exuberant and emotionally intense, though with sections that, again, seem reminiscent of the Baroque.

**Sonata No 5 in G Major
(À Mathieu Crickboom)**

1. L’Aurore. Lento assai
2. Danse rustique. Allegro giocoso molto moderato – Moderato amabile – Tempo I – Poco più mosso

This, the shortest of the sonatas, was dedicated to Mathieu Crickboom (1871–1947), a former student of Ysaÿe’s who was for a time the second violinist in the Ysaÿe Quartet. The sonata involves many challenging techniques, such as string crossing and chords, perhaps a reference to Crickboom’s reputation as an important teacher himself, who wrote a noted violin treatise. Crickboom was also a passionate lover of the countryside, and Ysaÿe makes a nod to this by including rustic folk-dance melodies. After the previous four minor-key sonatas, this work has a sunnier feel, in its evocation of a sunrise and particularly in the optimistic rustic dance that threatens to spin out of control.

Sonata No 6 in E Major (À Manuel Quiroga)

This single-movement sonata (marked *Allegro giusto non troppo vivo*) was dedicated to Manuel Quiroga (1892–1961), a young Spanish violinist and composer whose clear-toned playing was also much admired by Stravinsky and Sibelius. It pays homage to Quiroga's national heritage by borrowing lively Spanish dance rhythms, with sultry passages and a spirited finale. It serves as a showstopping conclusion to the suite of sonatas, being full of extravagant virtuosic techniques reminiscent of Paganini.

Chillingly, three of Ysaÿe's dedicatees were involved in terrible accidents. Quiroga was hit by a truck in Times Square, New York, in 1937, an accident that would paralyse his arm and halt his career. In a bizarre coincidence, Kreisler was also struck by a truck a few blocks away in the same city four years later, suffering a fractured skull. Thibaud, tragically, was killed in a passenger plane crash over the Alps in 1953.

Programme note © Alexandra Wilson

Eugène Ysaÿe (1858–1931)

Eugène Ysaÿe was a violinist who inspired a generation. Born in Liège in 1858, he was taught from an early age by his father, later studying in Brussels and Paris. He was appointed leader of an orchestra in Berlin, before being persuaded by the pianist Anton Rubinstein to join him on a recital tour of Scandinavia and Russia. Ysaÿe steadily gained an

international reputation and by the 1890s was being invited regularly to give concerts in London and the USA, playing everything from Bach and Beethoven to Bruch and Saint-Saëns. He was adored by audiences and by the younger violinists who followed for his intense, full-blooded style of playing, rich in vibrato and tone colour. He was friends with most of the leading French composers of the era, some of whom, including Debussy, Chausson and Franck, dedicated works to him.

Over time, Ysaÿe began to develop weakness in his right arm, the probable consequence of an unorthodox bowing technique. Luckily, he had other skills to fall back on. He had long taught at the Brussels Conservatoire, where he also established a concert series (the *Concerts Ysaÿe*) as a vehicle to promote contemporary French and Belgian music. He also reorientated his career towards conducting, crossing the Atlantic after World War One to take up a four-year post as conductor of the Cincinnati Symphony Orchestra. Finally, although formally untrained in composition, Ysaÿe wrote a substantial body of music, specialising in solo and accompanied violin repertoire. In 1931 he wrote a single opera, *Pièce li houyeû*: the first in the Walloon language. A long-term diabetes sufferer and now an amputee in very poor health, he died eighteen days after the opera's premiere. Sixteen years later, Yehudi Menuhin would describe Ysaÿe as 'the last of a romantic race of mighty men who were violin virtuosi'.

Composer profile © Alexandra Wilson

Eugène Ysaÿe (1858-1931)

Six Sonates pour violon seul, op. 27 (1923)

Ysaÿe compose ses six sonates pour violon en 1923. Après avoir entendu le jeune violoniste hongrois Joseph Szigeti jouer Bach, il décide d'écrire un cycle d'œuvres pour violon inspirées des *Sonates et Partitas pour violon seul* de Bach. Il compose lesdites sonates assez rapidement et à un rythme soutenu, mais chacune d'entre elles sait conserver son originalité propre.

Ce sont des pièces profondément personnelles. De façon touchante, chacune est dédiée, non sans élégance, à un violoniste prometteur de l'époque (y compris, naturellement, Szigeti) et conçue sur mesure, en accord avec le style et la sensibilité de chaque interprète. Ysaÿe a d'ailleurs pu confier : « On ressent à quel point il est passionnant de composer une œuvre pour le violon en ayant sans cesse à l'esprit le style d'un interprète en particulier¹ ». Ainsi, ces sonates constituent-elles un précieux témoignage des techniques d'interprétation du début du XX^e siècle.

Ysaÿe aurait tendance à être catalogué comme un post-romantique, mais ces œuvres n'hésitent pas à regarder à la fois vers le passé et vers l'avenir, en

faisant tout aussi bien référence à Bach qu'en usant de procédés d'écriture novateurs, tels que des gammes par tons entiers et la dissonance. Elles sont particulièrement exigeantes, car fondamentalement polyphoniques et faisant largement appel aux « arrêts multiples », où le violoniste est tenu de produire plusieurs notes simultanément. Elles comportent également des indications d'archet peu conventionnelles. Ysaÿe insiste cependant sur le fait que le violoniste ne saurait en rester à l'exploit purement technique, mais qu'il doit toujours savoir exprimer dans son jeu « espoir, amour, passion et désespoir² ». Aussi complexes soient-elles, les sonates restent parfaitement adaptées, idiomatiquement parlant, au violon.

Sonate n° 1 en sol mineur (À Joseph Szigeti)

1. *Grave. Lento assai*
2. *Fugato. Molto moderato*
3. *Allegretto poco scherzoso. Amabile*
4. *Finale con brio. Allegro fermo*

La plus longue des sonates du cycle se trouve être dédiée à Joseph Szigeti (1892-1973), violoniste hongrois mentoré par Busoni, et également dédicataire d'œuvres de Bloch et Bartók. Szigeti était admiré pour sa « sincérité tranquille³ » et perçu comme un interprète profondément « intellectuel », éloigné de toute démonstration tapageuse. Cette œuvre dense et exigeante se teinte d'une atmosphère introspective, interrogative, souvent mélancolique. L'hommage à Bach y est particulièrement frappant dans le *Fugato* ; ailleurs, la musique oscille entre l'expressivité du romantisme finissant et des dissonances résolument modernes, recourant parfois à des effets coloristiques, tels que le jeu

¹ MARTENS (Frederick H.), *Violin Mastery – Talks with Master Violinists and /teachers*, New York, Frederick A. Stokes, Co., 1919, p.12.

² *Ibid.*

sul ponticello (« sur le chevalet »), aux sonorités étranges et quasi irréelles.

Sonate n° 2 en *la* mineur (À Jacques Thibaud)

1. *Obsession « Prélude ». Poco vivace*
2. *Malinconia. Poco lento*
3. *Danse des Ombres. Sarabande (Lento)*
4. *Les Furies. Allegro furioso*

Ici, Ysaÿe s'éloigne de la pratique courante consistant à nommer les mouvements d'après des *tempi* ou des danses, leur préférant des titres pittoresques – tout en niant que l'œuvre repose sur un programme narratif précis. Le mouvement d'ouverture est le plus « bachien » de tous, citant explicitement le *Prélude* de la *Partita en mi majeur* de Bach, comme si le soliste en jouait des fragments pendant un échauffement. La « *Malinconia* », jouée *con sordino* (« avec sourdine »), est lente et mélancolique, tandis que « *Danse des Ombres* » passe d'un *pizzicato* acéré à des thèmes rappelant la musique folklorique celtique. Le mouvement « *Les Furies* »

³ On pourra se référer à un article paru dans le *New York Times*, en 1925, à propos de Szigeti, pour son interprétation du *Concerto pour violon* de Beethoven : « M. Szigeti a une sonorité plutôt modeste mais fort belle, de l'élégance, et un raffinement indéniable. Il a joué avec une **sincérité tranquille** qui a conquis le public, bien que son jeu n'ait pas la vigueur ni l'ampleur que l'on retrouve chez d'autres violonistes... [...] Il est clair que M. Szigeti est un musicien qui mérite estime et respect pour sa musicalité, l'authenticité de ses interprétations et son style artistique ». DOWNES (Olin), « Music », *The New York Times*, 16 décembre 1925.

est quant à lui capricieux, comme hérissé de piquants, et dissonant. Ça et là, Ysaÿe cite la célèbre mélodie du *Dies Irae*, tirée du chant grégorien et utilisée par de nombreux compositeurs pour des œuvres associées à la mort. L'œuvre est dédiée à Jacques Thibaud (1880-1953), un ami proche d'Ysaÿe, et l'un de ses protégés. Violoniste renommé, aussi bien en soliste qu'en musique de chambre, Thibaud était admiré pour la finesse de son phrasé et la suavité de son timbre.

Sonate n° 3 en *ré* mineur, « Ballade » (À Georges Enesco)

Cette sonate porte le sous-titre de « Ballade ». Elle est, très exceptionnellement, en un seul mouvement, divisé toutefois en deux sections : *Lento molto sostenuto* et *Allegro in tempo giusto e con bravura*. Elle est dédiée à George Enescu (1881-1955), violoniste, pianiste et compositeur roumain, salué pour la chaleur, l'intimité et la liberté de son jeu. La pièce s'ouvre sur un ton plaintif, puis évolue à travers une succession dramatique de climats contrastés, gagnant peu à peu en frénésie jusqu'à une conclusion fougueuse et passionnée. Ça et là, au fil des passages les plus tonaux, affleurent des thèmes aux accents de chant populaire d'Europe centrale.

Sonate n° 4 en *mi* mineur (À Fritz Kreisler)

1. *Allemande. Lento maestoso*
2. *Sarabande. Quasi lento*
3. *Finale. Presto ma non troppo*

Cette sonate est dédiée à Fritz Kreisler (1875-1962), le célèbre violoniste autrichien (devenu américain par la suite). Son jeu, reconnaissable entre tous,

pour sa vigueur, était caractérisé par un ample *vibrato* et un *portamento* intensément expressif, et Ysaÿe écrivit ladite sonate pour s'adapter à ces caractéristiques stylistiques. Cependant, l'écriture thématique, en particulier dans le premier mouvement, rappelle à nouveau fortement Bach, et l'intitulé des mouvements laisse penser à un hommage direct, voire à une forme de pastiche, de la musique baroque. La Sarabande s'ouvre sur une séquence en *pizzicati* secs et nerveux, avant d'évoluer vers une section plus lyrique et introspective. Le *Finale* tranche par son exubérance et son intensité émotionnelle, bien que certains passages semblent, là encore, renvoyer au baroque.

Sonate n° 5 en sol majeur (À Mathieu Crickboom)

1. *L'Aurore. Lento assai*
2. *Danse rustique. Allegro giocoso molto moderato – Moderato amabile – Tempo I – Poco più mosso*

Cette sonate, la plus courte du cycle, est dédiée à Mathieu Crickboom (1871-1947), ancien élève d'Ysaÿe, et qui fut un temps le deuxième violon du Quatuor Ysaÿe. Elle a recours à de nombreuses techniques exigeantes – telles que les doubles cordes et les changements de corde rapides – sans doute en hommage à la réputation de pédagogue de Crickboom, également auteur d'une méthode de violon réputée. Il se trouve que Crickboom était aussi un amoureux passionné de la campagne, et Ysaÿe ne manque pas de lui faire comme un clin d'œil, en intégrant des mélodies inspirées de danses folkloriques rustiques. Après les quatre sonates précédentes, toutes en tonalités mineures, la cinquième dégage une atmosphère plus lumineuse,

notamment dans son évocation d'un lever de soleil, et culminant dans une danse paysanne joyeuse, frôlant par moments l'emballement.

Sonate n° 6 en mi majeur (À Manuel Quiroga)

Cette sonate en un seul mouvement (portant l'indication *Allegro giusto non troppo vivo*) est dédiée à Manuel Quiroga (1892-1961), un jeune violoniste et compositeur espagnol dont le jeu aux sonorités claires était également très admiré par Stravinsky et Sibelius. Elle rend hommage aux origines de Quiroga en empruntant des rythmes de danse espagnole entraînants, avec des passages langoureux et un *Finale* plein d'entrain. Elle constitue un point d'orgue spectaculaire à l'ensemble des sonates, regorgeant de techniques virtuoses et flamboyantes qui ne sont pas sans rappeler Paganini.

Faits pour le moins troublants : trois des dédicataires d'Ysaÿe furent victimes de terribles accidents. Quiroga fut renversé par un camion à Times Square, New York, en 1937 – un accident qui allait lui paralyser le bras et mettre un terme à sa carrière. Par une étrange coïncidence, Kreisler fut lui aussi percuté par un camion, à quelques rues de là, dans la même ville, quatre ans plus tard ; il s'en tira avec une fracture du crâne. Thibaud, quant à lui, trouva tragiquement la mort dans un accident d'avion de ligne au-dessus des Alpes, en 1953.

Notes de programme © Alexandra Wilson

Traduction : © Pascal Bergerault (*Ros Schwartz Translations*)

Eugène Ysaÿe (1858-1931)

Eugène Ysaÿe est un violoniste qui inspira toute une génération de musiciens. Né à Liège en 1858, il reçut dès son plus jeune âge l'enseignement de son père, avant de poursuivre ses études à Bruxelles, puis à Paris. Il fut nommé chef d'orchestre à Berlin, avant d'être convaincu par le pianiste Anton Rubinstein de l'accompagner en tournée de récitals en Scandinavie et en Russie. Ysaÿe allait acquérir progressivement une réputation internationale et, dès les années 1890, il était régulièrement invité à se produire à Londres et aux États-Unis, interprétant un répertoire allant de Bach et Beethoven à Bruch et Saint-Saëns. Il était adoré du public, comme des jeunes violonistes qui allaient lui succéder, pour son jeu intense et passionné, riche en vibrato et en couleurs sonores. Il entretenait des relations amicales avec la plupart des grands compositeurs français de l'époque, dont certains, notamment Debussy, Chausson et Franck, lui ont dédié des œuvres.

Avec les années, Ysaÿe commença à ressentir une faiblesse au bras droit, conséquence probable d'une technique d'archet peu orthodoxe. Fort heureusement, il avait d'autres compétences sur lesquelles se rabattre. Depuis longtemps professeur au Conservatoire de Bruxelles, il y avait également fondé les Concerts Ysaÿe, une série de concerts destinés à mettre en valeur la musique contemporaine française et belge. Il réorienta ensuite sa carrière vers la direction d'orchestre et, après la Première Guerre mondiale, traversa l'Atlantique pour assumer, durant quatre ans, la direction du Cincinnati Symphony Orchestra. Enfin, bien qu'il n'ait pas reçu de formation académique en matière de composition, Ysaÿe a laissé une œuvre importante, principalement dédiée au répertoire

pour violon, seul ou accompagné. En 1931, il compose son unique opéra, *Piére li houyeû* – le premier jamais écrit en langue wallonne. Souffrant depuis longtemps de diabète, amputé, et très affaibli, il meurt dix-huit jours seulement après la création de son opéra. Seize ans plus tard, Yehudi Menuhin le considérait comme « le dernier représentant d'une race romantique de ces hommes d'exception qui étaient virtuoses du violon⁴ ».

Quelques repères © Alexandra Wilson

Traduction : © Pascal Bergerault (*Ros Schwartz Translations*)

⁴ On trouvera la citation originale en anglais (« last of a romantic race of mighty men who were violin virtuosos ») au tout début de la préface rédigée à Paris, en 1947, par Menuhin, pour l'ouvrage écrit par Antoine Ysaÿe & Bertran Ratcliffe : *Ysaÿe, His Life, Work and Influence*, William Heinemann LTB, London/Toronto, 1947, pp IX-XI. (N.D.T.) /

Pour une éventuelle et souhaitable note abrégée : Voir sa préface à l'ouvrage écrit par Antoine Ysaÿe & Bertran Ratcliffe : *Ysaÿe, His Life, Work and Influence*, William Heinemann LTB, London/Toronto, 1947, pp. IX-XI. (N.D.T.)

Eugène Ysaÿe (1858–1931)

Sechs Sonaten für Violine solo, op. 27 (1923)

Ysaÿe komponierte seine sechs Violinsonaten im Jahr 1923. Er hatte den jungen ungarischen Geiger Joseph Szigeti Bach spielen hören und beschlossen, vor dem Hintergrund von Bachs Sonaten und Partiten für Violine solo einen Zyklus unbegleiteter Violinwerke zu schreiben. Die komponierte in rascher Folge und auch recht schnell, dennoch unterscheiden sich alle Sonaten deutlich voneinander.

Die Stücke sind ausgesprochen persönlich gehalten. Charmanterweise widmete Ysaÿe jedes einem damaligen Nachwuchsgeiger (darunter natürlich auch Szigeti) und schrieb es ihm, was die Spielweise betrifft, sozusagen auf den Leib. Früher schon hatte der Komponist einmal sinniert, „wie faszinierend es wäre, ein Geigenwerk zu komponieren und dabei beständig den Stil eines bestimmten Geigers im Ohr zu haben“. Die Sonaten können deshalb auch als Zeugnis der Aufführungstechniken im frühen 20. Jahrhundert dienen.

Allzu häufig wird Ysaÿe als reiner Post-Romantiker bezeichnet, doch in diesen Sonaten blickt er sowohl zurück als auch nach vorne, verweist auf Bach und bedient sich dabei fortschrittlicher Mittel, etwa Ganztonleitern und Dissonanzen. Die Stücke sind überaus anspruchsvoll, denn sie sind inhärent polyphon und verlangen häufig Mehrfachgriffe, bei denen der Violinist mehrere Töne gleichzeitig spielen muss. Auch ist immer wieder eine ungewöhnliche

Bogenführung notiert. Dennoch betonte Ysaÿe, der Geiger dürfe nie zu einem reinen Techniker werden, sondern müsse in seinem Spiel stets „Hoffnung, Liebe, Leidenschaft und Verzweiflung“ vermitteln. Der vielen Herausforderungen ungeachtet sind die Sonaten idiomatisch perfekt auf die Geige abgestimmt.

Sonate Nr. 1 in g-Moll (À Joseph Szigeti)

1. Grave. Lento assai
2. Fugato. Molto moderato
3. Allegretto poco scherzoso. Amabile
4. Finale con brio. Allegro fermo

Diese, die längste, Sonate ist Joseph Szigeti (1892–1973) zugeeignet, einem ungarischen Violinisten und Schützling Busonis, dem auch Bloch und Bartók Werke widmeten und der wegen seiner „stillen Aufrichtigkeit“ bewundert wurde; seine Spielweise galt eher als intellektuell denn als bombastisch. Die Stimmung des gewichtigen Werks ist introspektiv, fragend, häufig melancholisch. Die Hommage an Bach zeigt sich am deutlichsten im Fugato, sonst schweift die Musik von spätromantischer Expressivität bis zu einer weit moderneren Dissonanz, bisweilen werden koloristische Effekte genutzt, etwa ein unheimliches Spielen *sul ponticello* („am Steg“).

Sonate Nr. 2 in a-Moll (À Jacques Thibaud)

1. Obsession „Prélude“. Poco vivace
2. Malinconia. Poco lento
3. Danse des Ombres. Sarabande (Lento)
4. Les Furies. Allegro furioso

Hier wich Ysaÿe von der üblichen Vorgehensweise ab, die Sätze nach Tempi oder Tänzen zu benennen, und betitelte sie stattdessen bildhaft, bestritt aber, dass das Werk ein festes Programm habe. Den Einfluss Bachs hört man am deutlichsten im Kopfsatz, wo direkt aus seine Partita für Violine solo in E-Dur zitiert wird; fast klingt es, als würde der Solist zum Aufwärmen Fragmente daraus spielen. Die gedämpfte „Malinconia“ ist langsam und sehnsüchtig, während „Danse des Ombres“ von spitzem Pizzicato zu Themen führt, die an keltische Volksmusik anklingen. „Les Furies“ ist kapriziös, gereizt und dissonant. Hier und dort zitiert Ysaÿe die berühmte *Dies-Irae*-Melodie, die aus dem gregorianischen Choral stammt und von Komponisten häufig in Werken verwendet wurde, die den Tod thematisieren. Widmungsträger dieser Sonate ist Jacques Thibaud (1880–1953), ein guter Freund und Schützling Ysaÿes, der als Solist ebenso einen Namen hatte wie als Kammermusiker und der wegen seiner eleganten Phrasierung und seines lieblichen Tons geschätzt wurde.

Sonate Nr. 3 in d-Moll, „Ballade“ (À Georges Enesco)

Diese Sonate mit dem Untertitel „Ballade“ fällt ein wenig aus dem Rahmen, besteht sie doch aus einem einzigen, in zwei Teile unterteilten Satz, Lento molto sostenuto und Allegro in tempo giusto e con bravura. Gewidmet ist sie dem rumänischen Geiger, Pianisten und Komponisten Enescu (1881–1955), der bekannt war wegen der Wärme, der Intimität und der Freiheit seines Vortrags. Anfangs ist die Musik melancholisch, ehe sie über eine dramatische Abfolge unterschiedlicher Stimmungen zunehmend frenetisch wird und schließlich einem leidenschaftlichen Ende zustrebt.

Wie unter die eher tonalen Passagen gestreut, hören wir hier und da Themen, die an mitteleuropäische Volkslieder erinnern.

Sonate Nr. 4 in e-Moll (À Fritz Kreisler)

1. Allemande. Lento maestoso
2. Sarabande. Quasi lento
3. Finale. Presto ma non troppo

Widmungsträger dieser Sonate ist der berühmte österreichische (später amerikanische) Geiger Fritz Kreisler (1875–1962). Kennzeichnend für seinen Stil – seinen „schmelzenden Ton“ – waren ein starkes Vibrato und viel ausdrucksvolles Portamento, und nach eben diesen Qualitäten richtete Ysaÿe das Stück aus. Allerdings ist die Musik thematisch eng an Bach angelehnt, und die Namen der Sätze legen einen unmittelbaren Tribut an die Barockmusik nahe, wenn nicht gar eine Parodie. Die Sarabande beginnt mit einer Passage, die von schneidendem Pizzicato geprägt ist, ehe ein ausdrucksstärkerer, nachdenklicherer Teil beginnt. Das Finale ist überschäumend und emotional heftig, aber auch hier beschwören einige Abschnitte das Barock herauf.

Sonate Nr. 5 in G-Dur (À Mathieu Crickboom)

1. L'Aurore. Lento assai
2. Danse rustique. Allegro giocoso molto moderato – Moderato amabile – Tempo I – Poco più mosso

Die kürzeste der sechs Sonaten ist Mathieu Crickboom (1871–1947) gewidmet. Dieser war ein ehemaliger Schüler Ysaÿes und eine Weile zweiter

Geiger im Ysaÿe-Quartett. Die Sonate verlangt zahlreiche anspruchsvolle Techniken, etwa Saitenübergänge und Akkorde, vielleicht in Anspielung auf Crickbooms eigenen Ruf als bedeutender Lehrer, der eine viel beachtete Violinschule veröffentlichte. Außerdem hatte er eine große Vorliebe für das ländliche Leben und die Natur, und darauf verweist Ysaÿe mit einigen rustikalen Themen aus Volkstänzen. Nachdem die vier vorhergehenden Sonaten in Moll gehalten waren, ist dieses Stück atmosphärisch sonniger, es beschwört einen Sonnenaufgang herauf und steckt voller Optimismus, insbesondere im ländlichen Tanz, der außer Kontrolle zu wirbeln droht.

Sonate Nr. 6 in E-Dur (À Manuel Quiroga)

Diese einsätzliche Sonate (mit der Vorgabe *Allegro giusto non troppo vivo*) ist Manuel Quiroga (1892–1961) zugeeignet, einem jungen spanischen Geiger und Komponisten, dessen klaren Ton auch Strawinski und Sibelius bewunderten. Als Verweis auf Quirogas Herkunft erklingen hier lebhaft spanische Tanzrhythmen, die von glutvollen Passagen und einem schwungvollen Finale ergänzt werden. Das Stück bildet einen fulminanten Abschluss der Sonatensuite und verlangt zahlreiche extravagante virtuose Techniken, die an Paganini denken lassen.

Erschreckenderweise wurden drei von Ysaÿes Widmungsträgern Opfer entsetzlicher Verkehrsunfälle. Quiroga wurde 1937 am New Yorker Times Square von einem Lastwagen angefahren; bei dem Zusammenstoß wurde sein Arm gelähmt, was das Ende seiner Laufbahn bedeutete. In einer bizarren Parallele wurde Kreisler vier Jahre später unweit dieser Stelle ebenfalls von einem Lastwagen angefahren und erlitt bei dem Unfall einen Schädelbruch.



© Sasha Gusov

Thibaud kam 1953 tragischerweise bei einem Flugzeugabsturz über den Alpen ums Leben.

Einführungstexte © Alexandra Wilson

Übersetzung © Ursula Wulfekamp

(Ros Schwartz Translations)

Eugène Ysaÿe (1858–1931)

Als Geiger inspirierte Eugène Ysaÿe eine ganze Generation. Er wurde 1858 in Lüttich geboren, erhielt schon in jungen Jahren Unterricht von seinem Vater und studierte später in Brüssel und Paris. Zunächst war er in Berlin als Orchesterleiter tätig, bis der Pianist Anton Rubinstein ihn überredete, ihn auf eine Gastspiel-Reise durch Skandinavien und Russland zu begleiten. Ysaÿe machte sich zunehmend international einen Ruf, in den 1890er-Jahren wurde er regelmäßig zu Konzerten nach London und in die USA eingeladen, wo er alles von Bach und Beethoven bis hin zu Bruch und Saint-Saëns spielte. Das Publikum und die jüngeren Violinisten vergötterten ihn wegen seines leidenschaftlichen, vollblütigen Spiels voller Vibrato und Tonfarbe. Er war mit den meisten führenden französischen Komponisten befreundet, von denen einige ihm auch Werke widmeten, etwa Debussy, Chausson und Franck.

Im Lauf der Zeit bildete sich in Ysaÿes rechtem Arm eine Schwäche heraus, vermutlich verursacht durch seine ungewöhnliche Bogentechnik. Zum Glück hatte er noch andere Talente, auf die er zurückgreifen konnte. Zu der Zeit unterrichtete er schon lange am Konservatorium in Brüssel, wo er auch eine Konzertreihe ins Leben gerufen hatte, die

Concerts Ysaÿe, um zeitgenössische französische und belgische Komponisten zu fördern. Zudem verlegte er sich nun auch auf das Dirigieren und zog nach dem Ersten Weltkrieg in die Staaten, um vier Jahre als Dirigent des Cincinnati Symphony Orchestra zu arbeiten. Und nicht zuletzt schrieb Ysaÿe, auch wenn er keine formale Ausbildung zum Komponisten hatte, einen ganzen Korpus von Musik, wobei er sich insbesondere dem Repertoire für Solo- und begleitete Violine widmete. 1931 schuf er seine einzige Oper, *Piére li houyeû*, die allererste in wallonischer Sprache. Als langjähriger Diabetiker, dem auch ein Fuß amputiert worden war, starb er 18 Tage nach der Opernpremiere. 16 Jahre später bezeichnete Yehudi Menuhin Ysaÿe als „den letzten Vertreter einer romantischen Gattung großer Männer, die Geigenvirtuosen waren“.

Profil © Alexandra Wilson

Übersetzung © Ursula Wulfekamp

(Ros Schwartz Translations)



Roman Simovic

violin

Roman Simovic's brilliant virtuosity and seemingly innate musicality, fuelled by a limitless imagination, have led to him performing throughout all continents on many of the world's leading stages, with orchestras such as the London Symphony Orchestra, Mariinsky Theatre Symphony Orchestra, Orchestra del Teatro Regio di Torino (Italy), Franz Liszt Chamber Orchestra (Hungary), Camerata Bern (Switzerland), Camerata Salzburg (Austria), Prague Philharmonia, La Orquesta Sinfónica de RTVE (Madrid), Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, and the Academy of St Martin in the Fields, with conductors including Valery Gergiev, Sir Antonio Pappano, Daniel Harding, Gianandrea Noseda, Kristjan Järvi, Sir Simon Rattle, Jiří Bělohávek, Pablo Heras-Casado, Nikolaj Szeps-Znaider, and Thomas Søndergård, among others.

A sought-after artist, Roman Simovic has been invited and continues to perform at distinguished festivals such as Verbier, White Nights (St Petersburg), Vadim Repin's Trans-Siberian Art Festival, Moscow Easter and Winter Festivals, Dubrovnik Summer Festival in Croatia, Sion Festival (Valais, Switzerland), Norway's Bergen International Festival, Portogruaro International Music Festival in Italy, and The Granada International Music and Dance Festival in Spain, collaborating with such renowned artists as Leonidas Kavakos, Yuja Wang, Gautier Capuçon, Mischa Maisky, Schlomo Mintz, François Leleux, Itamar Golan, Simon Trpčeski, Janine Jansen, Julian Rachlin, Pablo Ferrández, Vadim Repin, Evgeny Kissin, Antoine Tamestit, Antonio Meneses, and Nikolai Lugansky.

Roman Simovic has released a comprehensive list of recordings, most notable being four albums directing the LSO String Orchestra for the LSO Live label, as well as a disc of the complete Paganini *24 Caprices for Solo Violin*. In November 2024, LSO Live released a critically-acclaimed album with Roman Simovic as the soloist, performing Miklos Rózsa's Violin Concerto and Béla Bartók's Violin Concerto No 2, accompanied by the London Symphony Orchestra and conducted by Sir Simon Rattle and Kevin John Edusei.

Roman's forthcoming plans include performances with La Filarmónica de Buenos Aires in Teatro Colón, Osaka Philharmonic Orchestra, Filarmonica Arturo Toscanini, Aalborg Symfoniorkester, Athens State Orchestra, L'Orchestre International de Genève, Opéra national de Lorraine, Staatskapelle Weimar, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, and the Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, as well as a tour to Japan including – among other engagements – performing at Oji Hall and with the



Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra and the Nagoya Philharmonic orchestra.

Roman has been a leader of the London Symphony Orchestra since 2010 and is Professor of Violin at the Royal Academy of Music in London. He plays a 1709 Antonio Stradivari violin, which is generously loaned to him by Jonathan Moulds.

Doté d'une virtuosité éblouissante et d'une musicalité d'exception – innée, selon toute apparence –, toutes deux nourries par une imagination sans bornes, Roman Simovic s'est produit aux quatre coins du globe, sur les scènes les plus prestigieuses, avec des orchestres de renommée internationale tels que le London Symphony Orchestra, l'Orchestre symphonique du Théâtre Mariinski, l'Orchestra del Teatro Regio di Torino, l'Orchestre de chambre Franz Liszt, la Camerata de Berne, la Camerata de Salzbourg, l'Orchestre philharmonique de Prague, l'Orquesta Sinfónica de RTVE (Madrid), l'Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo et l'Academy of St Martin in the Fields. Il a collaboré avec des chefs d'orchestre de tout premier plan, parmi lesquels Valery Gergiev, Sir Antonio Pappano, Daniel Harding, Gianandrea Noseda, Kristjan Järvi, Sir Simon Rattle, Jiří Bělohlávek, Pablo Heras-Casado, Nikolaj Szeps-Znaider et Thomas Søndergård.

Artiste très sollicité, Roman Simovic est un invité régulier de festivals prestigieux tels que celui de Verbier, les Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg, le Festival du Transsibérien de Vadim Repin, les Festivals de Pâques et d'Hiver à Moscou, le Festival d'été de Dubrovnik (Croatie), le Sion Festival (Suisse), le Festival international de Bergen (Norvège), le Festival

de Portogruaro (Italie) et le Festival international de musique et de danse de Grenade (Espagne). À ces occasions, il partage la scène avec de nombreux artistes de renom tels que Leonidas Kavakos, Yuja Wang, Gautier Capuçon, Mischa Maisky, Schlomo Mintz, François Leleux, Itamar Golan, Simon Trpčeski, Janine Jansen, Julian Rachlin, Pablo Ferrández, Vadim Repin, Evgeny Kissin, Antoine Tamestit, Antonio Meneses et Nikolai Lugansky.

Sa discographie est tout aussi remarquable, avec notamment quatre enregistrements à la tête de l'orchestre à cordes du London Symphony Orchestra, pour le label LSO Live, ainsi qu'un album dédié à l'intégrale des *24 Caprices pour violon seul* de Paganini. En novembre 2024, LSO Live a publié un disque salué par la critique, dans lequel Roman Simovic interprète en soliste le *Concerto pour violon* de Miklós Rózsa et le *Concerto pour violon n° 2* de Béla Bartók, accompagné par le London Symphony Orchestra, sous la direction de Sir Simon Rattle et Kevin John Edusei.

Parmi ses projets à venir figurent des concerts avec la Filarmónica de Buenos Aires, au Teatro Colón, l'Orchestre philharmonique d'Osaka, la Filarmonica Arturo Toscanini, l'Aalborg Symfoniorkester, l'Orchestre d'État d'Athènes, l'Orchestre international de Genève, l'Opéra national de Lorraine, la Staatskapelle de Weimar, l'Orquestra Filarmônica de Minas Gerais et l'Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Une tournée au Japon est également prévue, avec, entre autres, des concerts à l'Oji Hall, ainsi qu'avec l'Orchestre symphonique métropolitain de Tokyo et l'Orchestre philharmonique de Nagoya.

Depuis 2010, Roman Simovic occupe le poste de premier violon du London Symphony Orchestra et

enseigne son instrument à la Royal Academy of Music de Londres. Il joue sur un violon Antonio Stradivari de 1709, généreusement mis à sa disposition par Jonathan Moulds.

Roman Simovics brillante Virtuosität und die ihm scheinbar angeborene, von einer schier grenzenlosen Phantasie beflügelten Musikalität haben ihm Auftritte in allen Kontinenten auf vielen der weltweit berühmtesten Bühnen beschert. So spielte er etwa mit dem London Symphony Orchestra, dem Sinfonieorchester des Mariinski-Theaters, der Orchestra del Teatro Regio di Turino (Italien), dem Kammerorchester Franz Liszt (Ungarn), der Camerata Bern (Schweiz), der Camerata Salzburg (Österreich), den Prager Philharmonikern, der Orquesta Sinfónica de RTVE (Madrid), der Orquesta Sinfônica do Estado de São Paulo und der Academy of St Martin in the Fields unter der Leitung von, unter anderem, Waleri Gergijew, Sir Antonio Pappano, Daniel Harding, Gianandrea Noseda, Kristjan Järvi, Sir Simon Rattle, Jiří Bělohlavěk, Pablo Heras-Casado, Nikolaj Szeps-Znaider und Thomas Søndergård.

Als gesuchter Instrumentalist war und ist Roman Simovic zudem bei zahlreichen namhaften Festivals zu Gast, etwa in Verbier, bei den Weißen Nächten (St. Petersburg), bei Vadim Repins Transsibirischem Kunstfestival, dem Oster- und dem Winterfestival in Moskau, beim Sommerfestival Dubrovnik in Kroatien, dem Sion Festival (Wallis, Schweiz), bei den Internationalen Festspielen Bergen in Norwegen, dem Internationalen Musikfestival Portogruaro in Italien sowie dem Internationalen Musik- und Tanzfestival Granada in Spanien. Dabei wirkte er mit berühmten Künstlern und Künstlerinnen zusammen

wie Leonidas Kavakos, Yuja Wang, Gautier Capuçon, Mischa Maisky, Schlomo Mintz, François Leleux, Itamar Golan, Simon Trpčeski, Janine Jansen, Julian Rachlin, Pablo Ferrández, Vadim Repin, Jewgeni Kissin, Antoine Tamestit, Antonio Meneses und Nikolai Luganski.

Roman Simovic kann auf eine umfassende Liste von Einspielungen verweisen. Insbesondere zählen dazu vier Tonträger, auf denen er für das Label LSO Live das Streichorchester des LSO leitet, sowie die vollständigen *24 Capricci* für Violine solo von Paganini. Im November 2024 veröffentlichte LSO Live ein von der Kritik gewürdigtes Album, auf dem Roman Simovic als Solist Miklos Rózsas Violinkonzert und Béla Bartóks Violinkonzert Nr. 2 darbietet, begleitet vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von Sir Simon Rattle und Kevin John Edusei.

Zu Romans Plänen für die Zukunft gehören Auftritte mit La Filarmónica de Buenos Aires im Teatro Colón, den Osaka Philharmonikern, der Filarmonica Arturo Toscanini, dem Sinfonieorchester Aalborg, dem Athener Staatsorchester, mit L'Orchestre International de Genève, der Opéra national de Lorraine, der Staatskapelle Weimar, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais und Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Darüber hinaus unternimmt er eine Japan-Tournee mit Gastspielen unter anderem in der Oji Hall sowie mit dem Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra und dem Nagoya Philharmonic Orchestra.

Roman ist seit 2010 Konzertmeister des London Symphony Orchestra, darüber hinaus ist er Professor für Violine an der Royal Academy of Music in London. Er spielt eine Violine von Antonio Stradivari aus dem Jahr 1709, die ihm großzügigerweise von Jonathan Moulds zur Verfügung gestellt wird.

Also available on LSO Live

Available on disc and via all major digital music services

For further information on the entire LSO Live catalogue, previews and to order online visit Isolive.co.uk

Rózsa Violin Concerto
Bartók Violin Concerto No 2
Roman Simovic, LSO,
Sir Simon Rattle, Kevin John Edusei



1SACD (LSO0886)

Performance ****

Recording *****

'Roman Simovic ... plays both concertos with great panache.'
BBC Music Magazine

Performance ***½**

Sonics (Multichannel) ****

HRAudio.net

Supersonic

Pizzicato

Recording of the Month

MusicWeb International

Paganini
24 Caprices
Roman Simovic



2CD (LSO5083)

'Simovic colours each [Caprice] with its own character and hue ... jaw-dropping.'
The Scotsman

'For a recording that is as musically involving as it is technically dazzling, he has few rivals.'
The Strad

'This is what it sounds like when a player moves beyond the technical demands of a work and becomes a vehicle for the essence of the music.'
Strings Magazine

Fauré Requiem | **Bach**
Partita, Chorales & Ciaccona
Nigel Short, Gordan Nikolitch,
Grace Davidson, William Gaunt, LSO



1SACD (LSO0728)

Building a Library – First Choice

BBC Radio 3

Editor's Choice

Gramophone

Pizzicato

The Best Recording

BBC Music Magazine

The Scotsman