 BIS
CD-1046 DIGITAL

Eugène Ysaÿe

6 Sonatas for
Solo Violin,
Op. 27

Leonidas
Kavakos

YSAÏE, Eugène (1858-1931)**Six Sonatas, Op. 27**, for solo violin (1924) (*Schott*) **68'38****Sonata No. 1 in G minor** (Dedicated to Joseph Szigeti) **17'40**

[1]	I. Grave. <i>Lento assai</i>	5'17
[2]	II. Fugato. <i>Molto moderato</i>	5'00
[3]	III. Allegretto poco scherzoso. <i>Amabile</i>	4'24
[4]	IV. Finale con brio. <i>Allegro fermo</i>	2'39

Sonata No. 2 in A major (Dedicated to Jacques Thibaud) **13'10**

[5]	I. Obsession: Prélude. <i>Poco vivace</i>	2'15
[6]	II. Malinconia. <i>Poco lento</i>	2'41
[7]	III. Danse des ombres: Sarabande. <i>Lento</i>	4'38
[8]	IV. Les furies. <i>Allegro furioso</i>	3'13

[9] Sonata No. 3 in D minor, 'Ballade' (Dedicated to George Enescu) **7'08**

*Lento molto sostenuto (In modo di recitativo) – Molto moderato quasi lento –
Allegro in tempo giusto e con bravura – Tempo poco più vivo e ben marcato*

Sonata No. 4 in E minor (Dedicated to Fritz Kreisler) **13'00**

[10]	I. Allemanda. <i>Lento maestoso</i>	6'35
[11]	II. Sarabande. <i>Quasi lento</i>	3'10
[12]	III. Finale. <i>Presto ma non troppo</i>	3'01

Sonata No. 5 in G major (Dedicated to Mathieu Crickboom) **9'15**

[13]	I. L'aurore. <i>Lento assai</i>	4'09
[14]	II. Danse rustique. <i>Allegro giocoso molto moderato – Moderato amabile –
Tempo I – Poco più mosso</i>	4'54

[15] Sonata No. 6 in E major (Dedicated to Manuel Quiroga) **7'13**

Allegro giusto non troppo vivo – Allegretto poco scherzando – Allegro Tempo I

Leonidas Kavakos, violin

The Knight of the Violin and the Last of the Grand Virtuosi

In 1858 in Liège, the Belgian 'violin incubator' (as the violinist Carl Flesch called it in his memoirs), Eugène Ysaÿe was born, the son of a violinist and conductor. Since at an early age he showed great promise, he was merrily sent out on the career path determined by where he lived and what his family expected. He repaid this confidence with great success which finally brought him to study with two of the most important violinists of the day: Henryk Wieniawski in Brussels and Henri Vieuxtemps in Paris.

Ysaÿe's first appointment, in 1879, was as leader of the Bilseschen Kapelle (later to become the Berlin Philharmonic Orchestra); next to him on the desk was César Thomson, who also came from Liège. Ysaÿe's performances of the concertos written by his teachers Wieniawski and Vieuxtemps aroused great acclaim and in the 1880s he developed into an international star, visiting Russia and Scandinavia, for example, with Anton Rubinstein. He combined stupendous virtuosity with a romantically rich use of rubato and vibrato, and a slightly excessive impulsivity in executing the notes with a charisma that captivated his audience. 'Ysaÿe was [...] on a solitary peak, streets above all contemporary fiddlers, in a class of his own' his younger colleague Carl Flesch later ungrudgingly opined. 'In our memories he will for ever remain the knight of the violin, the last grand virtuoso, an unforgettable landmark in the history of our art.'

Contemporary composers also shared these views and they dedicated major works to him, as a dear friend and brilliant interpreter. Among the most notable were César Franck (*Sonata for Violin and Piano in A major*, 1886) Claude Debussy (*String Quartet*, 1893) and Gabriel Fauré (*Piano Quintet No. 1 in D minor*, 1891/1906). Debussy praised Ysaÿe's playing for its 'freedom of expression' and 'pure beauty of tone' – and it was certainly wrong to see in Ysaÿe an acrobat of the fingerboard of the type that caused Heinrich Heine to coin his malicious epithet 'violinistic emetic'.

Ysaÿe did not strain after effects, either as a soloist or in his increasingly numerous other capacities. In 1886 he succeeded Wieniawski at the Brussels Conservatory and in 1888 he founded the famous Quatuor Ysaÿe and he also soon made a name for himself as a conductor. (In 1895 he founded the Orchestre des Concerts Ysaÿe in Brussels; in 1913 he became conductor at the Belgian Court; from 1918 until 1922 he directed the Cincinnati Symphony Orchestra.) When, in the 1920s, his star began to fade for reasons of health (an unsteady bowing arm, and, in 1929, the amputation of a foot), he concentrated wholly on composition which, self-taught, he had engaged in since his earliest childhood. Ysaÿe's compositions – principally solo violin works and chamber music, but also including compositions for violin and orchestra (in-

cluding eight violin concertos) in a late-romantic idiom – set a standard for all the great violinists of the first half of the twentieth century.

He portrayed six of these violinists, all of them friends of his, in his *Six sonates pour violon seul*, Op. 27, composed in 1924 – just as Edward Elgar, whose *Violin Concerto* was one of Ysaÿe's showpieces, had done with his friends in the *Enigma Variations* of 1899. The number six was one of several links with one of the principal works of the violin repertoire, Johann Sebastian Bach's *Sonatas and Partitas for Solo Violin*, BWV 1001-1006, composed in 1720. Stylistically, the relation to Bach's mighty cycle is evident in the melodic gestures, the latent and actual counterpoint, the dramatically contoured arpeggio passages and the weighty chordal blocks which include up to six (!) notes. The first sonata, in G minor, which was dedicated to the Hungarian violinist Joseph Szigeti (1892-1973), illustrates this very well. (In fact it was a performance by Szigeti of one of the Bach sonatas that gave Ysaÿe the idea of composing the Op. 27 sonatas.) All the characteristics that we have mentioned are here combined and virtuosically elevated, while the somewhat surprising end of the introductory *Grave*, with its ghostly tremolos *sul ponticello*, demonstrates the innovative sonic awareness of the composer.

The second sonata, in A minor, was dedicated to the French violinist Jacques Thibaud (1880-1953) and, if one follows the programmatic titles to the movements, is conceived as a chapter from the world of necromancy. The opening movement, *Obsession*, depicts in a 'post-modernistic' manner the war of independence between the *Preludio* from Bach's *E major Partita*, BWV 1006 (which Thibaud practised daily) and the 'Dies iræ' motif of the Requiem Mass, which shares the same starting notes with Bach's theme and which functions as an *idée fixe* for the entire programme sonata; one is reminded of the *Symphonie fantastique* by Thibaud's fellow countryman Berlioz. In this sonata, too, one is struck by Ysaÿe's multi-faceted sound world: the introverted, muted sounds of the *Malinconia* movement, the sclerotic *pizzicati* and the popular musette variation in the *Danse des ombres* as well as the disembodied playing *sul ponticello* of the Furies.

The third sonata, in D minor, is entitled *Ballade* and (as has been usual since Chopin) borrows an inclination towards irregularity of form from the literary ballade. This single-movement work written for the Romanian violinist, conductor and composer George Enescu (1881-1955) – Yehudi Menuhin's teacher – begins with a 'recitative' (*Lento molto sostenuto*) which describes a grand melodic arch that serves as a framework for the ensuing, dramatically conceived *con bravura* explorations. According to his own testimony Ysaÿe was here remembering joint concerts in Romania in which various folkloristic traits were discernible.

Fritz Kreisler (1875-1962), who was born in Austria, was an eminent violinist as well as a compositional chameleon who was at home in almost every musical style. To grateful listeners he presented a succession of 'arrangements' which were allegedly based on 'classical manuscripts' by Corelli, Pugnani and others that he had discovered; even the famous 'Old Viennese Dances' *Liebesfreud* and *Liebesleid* belong to this category. In point of fact, Kreisler had composed them all himself and he later made no secret of this. It was, therefore, no wonder that Ysaÿe dedicated the fourth sonata, in E minor, to him for, with its baroque titles to the movements and its relatively uninterrupted tonal nature, it is very close to Bach.

The Belgian Mathieu Crickboom (1871-1947) played second violin in the Quatuor Ysaÿe and was Ysaÿe's most important pupil. In the fifth sonata, in G major, Ysaÿe immersed him in a magical dawn mood (*L'aurore*) which is duly succeeded by a furious peasant dance (*Danse rustique*). For an ensemble of five players this would be hardly more than a routine job. For a single violinist, however, it presents vast demands in which the teacher tests his best pupil in every way, for example with left-hand *pizzicato* – one of the effects used by the 'Satanic violinist' Paganini.

The concluding sonata, in E major, was dedicated to the Spanish violinist Manuel Quiroga. With its decidedly Iberian colouring and free, rhapsodic form it is more distant from Bach than any of the others. With its marked Habanera rhythms, headlong runs and bewitching melodies it makes a tribute to that country which, for many romantics, was the very embodiment of ardour and passion and, as we learn from Cervantes, not really a happy playground for knights. Ysaÿe, the last 'knight of the violin' has dealt with this prejudice most impressively.

© Horst A. Scholz 1999

Leonidas Kavakos (b. 1967), described recently as a 'Modern Virtuoso', is one of today's most sought-after violinists. Born into a musical family, Kavakos began studying the violin at the age of five and continued his studies with Stelios Kafantaris at the Greek Conservatory, where he obtained his violin diploma at the age of 16. An Onassis Foundation scholarship enabled him to attend masterclasses with Joseph Gingold (a pupil of Ysaÿe) at Indiana University, USA.

Kavakos won the International Sibelius Competition in Helsinki in 1985 and the silver medal at the Indianapolis International Violin Competition in 1986, before going on in 1988 to take first prizes at both the Naumburg Foundation Competition in New York and the Paganini Competition in Genoa – all before he was 21.

Since making his United States début in 1986 he has toured North America annually, playing with the symphony orchestras of Chicago, St. Louis, Baltimore and Montreal, as well as the

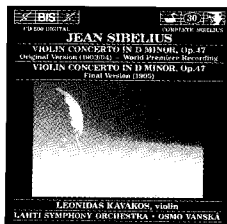
Philadelphia Orchestra, Minnesota Orchestra and Washington's National Symphony Orchestra. Following a hugely successful Japanese début in 1988, including a recital at Tokyo's Casals Hall, Kavakos returned to Japan, touring with the English Chamber Orchestra, and has given concerts with several other major Japanese orchestras.

In Europe, Kavakos now works extensively in Germany, Italy, Spain, Holland, Scandinavia, the Czech Republic, France and Austria, where he made his début at the Salzburg Festival in 1994. He has appeared with many prestigious European orchestras including the major radio orchestras of Germany, the Czech Philharmonic Orchestra, the London Philharmonic Orchestra, the Philharmonia Orchestra, the BBC Symphony Orchestra, and the philharmonic orchestras of Oslo and Rotterdam. He made his BBC Proms début in 1992.

Major festivals to date have included Salzburg, Edinburgh, Lucerne, Ludwigsburg, Ravinia, Mostly Mozart, Saratoga and The Hollywood Bowl. Distinguished conductors featured in Kavakos's career to date include: James Conlon, Sir Andrew Davis, Charles Dutoit, Neeme Järvi, Ingo Metzmacher, Sakari Oramo, Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Wolfgang Sawallisch, Yevgeny Svetlanov, Yuri Temirkanov, Michael Tilson-Thomas, Sándor Végh, Hans Vonk and Franz Welser-Möst.

Parallel to his solo career, chamber music and festival appearances also feature in Kavakos's diary: apart from appearing at his own annual chamber music festival at the Athens Megaron, he regularly appears in several European chamber music festivals including Osnabrück in Germany, Prades in France and Korsholm in Finland. Chamber music partners have included Boris Pergamshikov, Bella Davidovich, Natalia Gutman, Nobuko Imai, Kim Kashkashian, Eugene Istomin, Mstislav Rostropovich and Lars Vogt. Kavakos plays the 'Falmouth' Stradivarius of 1692.

Also available:

BIS-CD-500

Jean Sibelius

Violin Concerto in D minor, Op. 47

(original 1903/04 version: world première recording)

Violin Concerto in D minor, Op. 47

(final 1905 version)

Leonidas Kavakos, violin

Lahti Symphony Orchestra conducted by Osmo Vänskä

Ritter der Geige und letzter Virtuose größten Formats

In Lüttich, der belgischen „Geigerbrutstätte“ (so der Geiger Carl Flesch in seinen Erinnerungen), wird er 1858 als Sohn eines Geigers und Dirigenten geboren: Eugène Ysaÿe. Da er schon in jungen Jahren zu großen Hoffnungen Anlaß gibt, schickt man ihn leichten Herzens auf den regional und familiär vorgezeichneten Weg. Er lohnt es mit großen Erfolgen, die ihn schließlich zum Studium bei zwei der bedeutendsten Violinkoryphäen seiner Zeit führen: zu Henri Wieniawski nach Brüssel und zu Henri Vieuxtemps nach Paris.

Seine erste Anstellung findet Ysaÿe dagegen in Berlin, wo er 1879 Konzertmeister der Bilseschen Kapelle (den nachmaligen Berliner Philharmonikern) wird; neben ihm am Pult sitzt César Thomson, der ebenfalls aus Lüttich stammt. Ysaÿe erregt mit den Konzerten seiner Lehrer Wieniawski und Vieuxtemps großes Aufsehen und avanciert in den 80ern, in denen er u.a. mit Anton Rubinstein in Rußland und Skandinavien gastiert, zu einem internationalen „Star“. Stupende Virtuosität und eine romantische, mit Rubato und Vibrato nicht geizende und dabei den Notentext mitunter ein wenig überflügelnde Impulsivität verbinden sich mit einer persönlichen Ausstrahlung, die das Publikum gefangennimmt. „Ysaÿe stand [...] auf einsamer Höhe, alle seine geigenden Zeitgenossen turmhoch überragend, eine Klasse für sich“, befand sein jüngerer Kollege Carl Flesch später neidlos. „In unserem Gedächtnis verbleibt er für immer als ein Ritter der Geige, als der letzte Virtuose größten Formats, ein unvergänglicher Markstein in der Geschichte unserer Kunst.“

Auch die zeitgenössischen Komponisten teilen diese Ansicht und widmen ihm, dem geschätzten Freund und kongenialen Interpreten, bedeutende Werke, wie beispielsweise César Franck (*Sonate für Violine und Klavier A-Dur*, 1886), Claude Debussy (*Streichquartett*, 1893) und Gabriel Fauré (*Klavierquintett Nr. 1 d-moll*, 1891/1906). Debussy etwa lobt an Ysaÿes Spiel die „Freiheit des Ausdrucks“ und den „ungekünstelt schönen Klang“ – ganz sicher also ginge man fehl, wenn man in Ysaÿe einen derjenigen Griffbrettkrobaten vermutete, auf die Heinrich Heines maliziöses Wort vom „geigenden Brechpulver“ gemünzt ist.

Nein, Ysaÿe will keine Effekthascherei, weder als Solist noch in seinen zahlreicher werdenden anderen Funktionen. So wird er 1886 Nachfolger Wieniawskis am Brüsseler Konservatorium, 1888 gründet er das berühmte Quatuor Ysaÿe und macht sich bald auch als Dirigent einen Namen (1895 gründet er das Brüsseler Orchestre des Concerts Ysaÿe, 1913 wird er Kapellmeister des belgischen Hofes, von 1918 bis 1922 leitet er in den USA das Cincinnati Symphony Orchestra). Als sein Stern in den 20er Jahren aus gesundheitlichen Gründen zu sinken beginnt (Bogenzittern; 1929 dann die Amputation eines Fußes), konzentriert er sich fast zur

Gänze aufs Komponieren, das er seit frühester Jugend autodidaktisch betrieben hat. Ysaÿes Werke – vornehmlich Violinsolo- und Kammermusik, aber auch Kompositionen für Violine und Orchester (u.a. acht Violinkonzerte!) in spätromantischem Idiom – strahlen stilbildend auf alle großen Geiger der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus.

Sechs dieser Geiger, allesamt seine Freunde, porträtiert er in den *Six sonates pour violon seul* op. 27 aus dem Jahr 1924, ähnlich wie es Edward Elgar, dessen *Violinkonzert* zu Ysaÿes Parade- stücken gehörte, 1899 in den *Enigma Variations* mit seinen Freunden getan hatte. Nicht nur die Sechszahl der Sonaten deutet auf eines der Hauptwerke der Violinliteratur, auf Johann Sebastian Bachs um 1720 komponierte *Sonaten und Partiten für Violine solo* BWV 1001-1006. Auch stilistisch ist der Bezug auf Bachs gewaltigen Zyklus offenkundig, in den melodischen Gesten, dem latenten und tatsächlichen Kontrapunkt, den dramatisch konturierten Arpeggienfeldern und den wuchtigen, bis zu sechsstimmigen (!) Akkordblöcken. Exemplarisch zeigt dies gleich die erste Sonate, g-moll, die dem aus Ungarn stammenden Geiger Joseph Szigeti (1892-1973) gewidmet ist (Szigetis Vortrag einer Bach-Sonate war es gewesen, der Ysaÿe auf die Idee zu seinen Sonaten op. 27 gebracht hatte). Alle erwähnten Charakteristika finden sich hier vereint und virtuos überhöht, während etwa der überraschende Schluß des einleitenden *Grave* mit seinen gespanntesten Tremoli am Steg das innovative Klangdenken des Komponisten demonstriert.

Die zweite Sonate, a-moll, ist dem Franzosen Jacques Thibaud (1880-1953) gewidmet und, folgt man den programmatischen Satzüberschriften, gleichsam als ein Kapitel aus der Schwarzen Romantik konzipiert. Ihr Kopfsatz, *Obsession*, schildert auf geradezu postmoderne Weise den Unabhängigkeitskrieg zwischen dem *Preludio* aus Bachs *E-Dur-Partita* BWV 1006 (einem der täglichen Übungsstücke Thibauds) und dem für die gesamte Programmsonate als „idée fixe“ fungierenden „Dies iræ“-Motiv der Totenmesse (man denke an die *Symphonie fantastique* von Thibauds Landsmann Hector Berlioz), das mit Bachs Thema die Anfangstöne teilt. Auch in dieser Sonate frappt Ysaÿes facettenreiche Klangwelt: die introvertiert sordinierten Töne im *Malinconia*-Satz, die sklerotischen Pizzicati und die volkstümliche Musette-Variation im *Danse des ombres* sowie, erneut, das körperlose Stegspiel der Furien.

Ballade ist der Titel der dritten Sonate, d-moll, und sie übernimmt von der literarischen Ballade, wie seit Chopin üblich, die Lizenz zu formaler Ungebundenheit. Das einsätziges Werk für den rumänischen Geiger, Dirigenten und Komponisten Georges Enescu (1881-1955) – dem Lehrer von Yehudi Menuhin – hebt an mit einem „Rezitativ“ (*Lento molto sostenuto*), das die große melodische Bogenform vorstellt, die den zusehends dramatisch aufgeladenen *con bravura*-Exkursionen als Bezugsrahmen dient. Eigenen Worten zufolge erinnerte sich Ysaÿe hier

u.a. an gemeinsame Konzerte in Rumänien, die in manchen folkloristischen Wendungen anklingen.

Der in Österreich geborene Fritz Kreisler (1875-1962) war ein eminenter Geiger und ein komponierendes Chamäleon, das in nahezu allen musikalischen Stilen zu Hause war. Einer dankbaren Öffentlichkeit präsentierte er u.a. eine Reihe von „Bearbeitungen“, die auf angeblich von ihm entdeckten „klassischen Manuskripten“ beruhten, u.a. von Corelli und Pugnani; auch die berühmten „Alt-Wiener-Tanzweisen“ *Liebesfreud* und *Liebesleid* gehören hierzu. In Wahrheit hatte Kreisler sie alle selber komponiert und machte später daraus auch keinen Hehl. Kein Wunder also, daß Ysaÿe ihm mit seiner vierten Sonate, e-moll, ein Werk zugeeignet hat, das mit seinen barocken Satzbezeichnungen und seiner relativ ungebrochenen Tonalität Bach am nächsten steht.

Der Belgier Mathieu Crickboom (1871-1947) spielte die zweite Geige im Quatuor Ysaÿe und war der bedeutendste Schüler des Primarius. In der fünften Sonate, G-Dur, taucht Ysaÿe ihn in eine zauberische Morgenstimmung (*L'aurore*), die alsbald von einem furiosen Bauerntanz (*Danse rustique*) abgelöst wird. Für eine fünfköpfige Kapelle wäre dies kaum mehr als ein Routinejob – für eine einzelne Geige hingegen ist es eine immense Herausforderung, in der der Lehrer seinem einstigen Schüler allerhand abverlangt, u.a. das linkshändige Pizzicato, das zu den besonderen Effekten des „Teufelsgeigers“ Paganini gehört hatte.

Die abschließende Sonate, E-Dur, ist dem spanischen Geiger Manuel Quiroga gewidmet; mit ihrem dezidiert iberischen Kolorit und der freien, rhapsodischen Form entfernt sie sich am weitesten von Bach. Markante Habanera-Rhythmen, rasante Läufe und betörende Melodien versammeln sich zu einem Tribut an das Land, das für viele Romantiker der Inbegriff von Glut und Leidenschaft war – und, so lehrt uns Cervantes, eigentlich ein undankbarer Tummelplatz für Ritter. Mit diesem Vorurteil hat Ysaÿe, der letzte „Ritter der Geige“, auf eindrucksvolle Weise aufgeräumt.

© Horst A. Scholz 1999

Leonidas Kavakos (geb. 1967), erst vor kurzem als „Moderner Virtuose“ bezeichnet, ist einer der gefragtesten Geiger unserer Zeit. Aufgewachsen in einer musikalischen Familie begann Kavakos mit fünf Jahren Violine zu lernen. Bei Stelios Kafantaris setzte er am Griechischen Konservatorium seine Studien fort, wo er mit 16 Jahren sein Diplom ablegte. Ein Stipendium der Onassis Foundation ermöglichte ihm, Meisterkurse mit Joseph Gingold (einem Schüler Ysaÿes) an der Indiana Universität in den USA zu besuchen.

1985 gewann Kavakos den Internationalen Sibelius-Wettbewerb in Helsinki und 1986 die Silbermedaille beim Internationalen Violinwettbewerb Indianapolis. Noch bevor er das Alter von 21 Jahren erreicht hatte, gewann er 1988 den ersten Preis beim Naumburg Foundation Competition in New York und beim Paganini Wettbewerb in Genua.

Seit seinem USA-Debüt 1986 tritt er jährlich in Nordamerika sowohl mit den Symphonieorchestern von Chicago, Philadelphia, St. Louis, Baltimore und Montreal als auch mit dem Philadelphia Orchestra, dem Minnesota Orchestra und dem National Symphony Orchestra in Washington auf. In Japan debütierte er 1988 überaus erfolgreich mit einem Konzert in der Casals Hall in Tokio und kehrte später mit dem English Chamber Orchestra auf Tournee dorthin zurück. Auch spielte Kavakos Konzerte mit den führenden Orchestern Japans.

In Europa arbeitet Kavakos zur Zeit in Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden, Skandinavien, der Tschechischen Republik, Frankreich und Österreich, wo er 1994 beim Salzburger Festival debütierte. Er tritt mit vielen angesehenen europäischen Orchestern auf, darunter die führenden Rundfunkorchester Deutschlands, Tschechische Philharmonie, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony Orchestra sowie die philharmonischen Orchester von Oslo und Rotterdam. Sein BBC Proms-Debüt gab er 1992. Er nimmt an Festivals in Salzburg, Edinburgh, Luzern, Ludwigsburg, Ravinia, Saratoga, sowie dem Mostly Mozart- und The Hollywood Bowl-Festival teil. Folgende führende Dirigenten haben Kavakos' Karriere bis heute begleitet: James Conlon, Sir Andrew Davis, Charles Dutoit, Neeme Järvi, Ingo Metzmacher, Sakari Oramo, Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Wolfgang Sawallisch, Jurij Temirkanov, Michael Tilson Thomas, Sándor Végh, Hans Vonk und Franz Welser-Möst.

Parallel zu seiner Solokarriere widmet sich Kavakos auch intensiv der Kammermusik und tritt neben seinem eigenen jährlichen Kammermusikfestival im Athener Megaron auch auf verschiedenen europäischen Kammermusikfestivals mit Partnern, wie Boris Pergamenschikow, Bella Davidowitsch, Natalia Gutman, Nobuko Imai, Kim Kashkashian, Eugene Istomin, Mstislav Rostropowitsch und Lars Vogt auf. Kavakos spielt die „Falmouth“ Stradivarius von 1692.

Le chevalier du violon et le dernier des grands virtuosi

En 1858 à Liège, “l’incubateur du violon” belge (comme l’appela le violoniste Carl Flesch dans ses mémoires), est né Eugène Ysaÿe, fils d’un violoniste et chef d’orchestre. Comme il montra très tôt un grand talent, il fut joyeusement mis sur la voie de la carrière déterminée par son lieu de résidence et les attentes de sa famille. Il repaya cette confiance par un grand succès qui le mena finalement à étudier avec deux des plus importants violonistes de son temps: Henryk Wieniawski à Bruxelles et Henri Vieuxtemps à Paris.

Le premier poste d’Ysaÿe, en 1879, fut d’être premier violon de la Bilscheschen Kapelle (plus tard l’Orchestre Philharmonique de Berlin); son voisin de pupitre était César Thomson, originaire lui aussi de Liège. Les exécutions d’Ysaÿe des concertos écrits par ses professeurs Wieniawski et Vieuxtemps soulevèrent l’admiration générale et, dans les années 1880, il devint une étoile internationale, visitant la Russie et la Scandinavie par exemple, avec Anton Rubinstein. Il alliait une virtuosité étonnante à un emploi romantiquement riche du rubato et du vibrato, et une impulsivité légèrement excessive dans l’exécution des notes avec un charisme qui captivait son public. “Ysaÿe se trouvait [...] sur un pic solitaire, plusieurs longueurs devant ses collègues violonistes contemporains, dans une classe à lui seul”, dit plus tard généreusement son plus jeune collègue Carl Flesch. “Dans nos souvenirs, il demeurera à jamais le chevalier du violon, le dernier grand virtuose, une étape inoubliable dans l’histoire de notre art.”

Des compositeurs contemporains partageaient aussi cette opinion et ils dédièrent des œuvres importantes à cet ami cher et interprète brillant. Parmi les plus notables se trouvèrent César Franck (*Sonate pour violon et piano en la majeur*, 1886) Claude Debussy (*Quatuor à cordes*, 1893) et Gabriel Fauré (*Quintette pour piano no 1 en ré mineur*, 1891/1906). Debussy fit l’éloge du jeu d’Ysaÿe pour sa “liberté d’expression” et “pure beauté de son” et il était certainement faux de voir en Ysaÿe un acrobate de la touche du type qui poussa Heinrich Heine à émettre son épithète malicieuse de “violoniste émélique”.

Ysaÿe n’était pas à la recherche de l’effet, ni comme soliste ni en aucune de ses autres capacités toujours croissantes. En 1886, il succéda à Wieniawski au conservatoire de Bruxelles et, en 1888, il fonda le célèbre Quatuor Ysaÿe et il se fit rapidement un nom comme chef d’orchestre. (En 1895, il fonda l’Orchestre des Concerts Ysaÿe à Bruxelles; en 1913, il devint chef d’orchestre à la cour belge; de 1918 à 1922, il dirigea l’Orchestre Symphonique de Cincinnati.) Quand, dans les années 1920, son étoile commença à décliner pour des raisons de santé (un bras d’archet instable et, en 1929, l’amputation d’un pied), il se concentra entièrement à la composition à laquelle, autodidacte, il s’était engagé dès son plus jeune âge. Les compositions d’Ysaÿe –

principalement des œuvres pour violon solo et de musique de chambre, mais incluant aussi des compositions pour violon et orchestre (dont huit concertos pour violon) dans l’idiome du haut-romantisme – devinrent une norme pour tous les grands violonistes de la première moitié du 20e siècle.

Il fit le portrait de six de ces violonistes, tous au nombre de ses amis, dans ses *Six sonates pour violon seul* op. 27 composées en 1924 – juste comme Edward Elgar, dont le *Concerto pour violon* était l’une des pièces de parade d’Ysaÿe, avait fait avec ses amis dans les *Variations Enigma* de 1899. Le nombre six était un des nombreux liens avec l’une des œuvres principales pour le répertoire du violon, les *Sonates et Partitas pour violon solo* BWV 1001-1006 de Johann Sebastian Bach, composées en 1720. Au point de vue du style, la relation au grand cycle de Bach est évidente dans les gestes mélodiques, le contrepoint latent et actuel, les passages arpégés au contour dramatique et les lourds blocs d’accords renfermant jusqu’à six (!) notes. La première sonate, en sol mineur, dédiée au violoniste hongrois Joseph Szigeti (1892-1973), illustre très bien cela. (Ce fut en fait l’interprétation de Szigeti de l’une des sonates de Bach qui donna à Ysaÿe l’idée de composer les sonates de l’opus 27.) Toutes les caractéristiques mentionnées ci-haut sont combinées et soutenues par la virtuosité tandis que la fin un peu surprenante de l’introduction *Grave*, avec ses trémolos fantomatiques *sul ponticello*, révèle la conscience sonique innovatrice du compositeur.

La seconde sonate, en la mineur, fut dédiée au violoniste français Jacques Thibaud (1880-1952) et, si l’on suit les titres à programme des mouvements, elle est conçue comme un chapitre du monde de la nécromancie. Le premier mouvement, *Obsession*, décrit d’une manière “post-moderniste” la guerre d’indépendance entre le *Preludio* de la *Partita en mi majeur* BWV 1006 de Bach (que Thibaud jouait en exercice chaque jour) et le motif de “Dies Iræ” de la messe de requiem qui partage les mêmes notes de début que le thème de Bach et qui fait fonction d’idée fixe pour le programme en entier de la sonate; on se rappelle de la *Symphonie fantastique* de Berlioz, le concitoyen de Thibaud. On est frappé, dans cette sonate aussi, par le monde sonore aux nombreuses facettes d’Ysaÿe: les sons assourdis, introverdis du mouvement *Malinconia*, les *pizzicati* sclérosés et la variation de musette populaire dans la *Danse des ombres* ainsi que le jeu désincarné *sul ponticello* des Furies.

La troisième sonate, en ré mineur, est intitulée *Ballade* et, (comme c’était la coutume depuis Chopin), elle emprunte de la ballade littéraire une inclinaison vers l’irrégularité. Cette œuvre en un mouvement écrite pour le violoniste, chef d’orchestre et compositeur roumain George Enesco (1881-1955) – le professeur de Yehudi Menuhin – commence avec un “récitatif” (*Lento molto*

sostenuto) qui décrit une grande arche mélodique servant de cadre pour les explorations suivantes *con bravura* de conception dramatique. Selon son dire, Ysaÿe y rappelait des concerts communs en Roumanie dans lesquels différents traits folkloriques étaient discernables.

Né en Autriche, Fritz Kreisler (1875-1962) fut un éminent violoniste ainsi qu'un caméléon à la composition qui se sentait à l'aise dans presque tous les styles musicaux. Aux auditeurs reconnaissants, il présentait une succession "d'arrangements" qui étaient basés, paraît-il, sur des "manuscripts classiques" de Corelli, Pugnani et autres qu'il avait découverts; même les célèbres "Vieilles Danses Viennoises" *Liebesfreud* et *Liebesleid* appartiennent à cette catégorie. En fait, Kreisler les avait composés lui-même et il ne s'en cachait pas. Ce n'est donc pas surprenant qu'Ysaÿe lui ait dédié la quatrième sonate en mi mineur car, avec ses mouvements aux titres baroques et sa nature tonale relativement ininterrompue, elle est très proche de Bach.

Le Belge Mathieu Crickboom (1871-1947) jouait le violon II dans le Quatuor Ysaÿe et il était le plus important élève d'Ysaÿe. Dans la cinquième sonate en sol majeur, Ysaÿe l'immergea dans une atmosphère d'aurore magique (*L'aurore*) qui est dûment suivie d'une danse paysanne déchaînée (*Danse rustique*). Pour un ensemble de cinq musiciens, cette œuvre serait à peine plus que de la routine. Pour un seul violoniste cependant, elle présente de grandes demandes où le professeur met son élève à l'épreuve de tous côtés, par exemple avec le *pizzicato* à la main gauche qui était l'un des effets utilisés par Paganini, le "violoniste satanique".

La dernière sonate, en mi majeur, fut dédiée au violoniste espagnol Manuel Quiroga. Avec sa forme rhapsodique libre et son coloris nettement ibérien, elle est plus éloignée de Bach que les autres. Avec ses rythmes marqués de habanera, ses longs traits et ses mélodies enchanteresses, elle apporte un hommage au pays qui, pour beaucoup de romantiques, était la véritable incarnation de l'ardeur et de la passion et, comme on l'apprend de Cervantes, pas vraiment un heureux terrain de jeu pour les chevaliers. Ysaÿe, le dernier "chevalier du violon", impose profondément par son traitement de ce préjugé.

© Horst A. Scholz 1999

Leonidas Kavakos (né en 1967), décrit récemment comme un "virtuose moderne", est l'un des violonistes les plus recherchés de l'heure. Né dans une famille musicale, Kavakos a commencé à étudier le violon à l'âge de 5 ans et il poursuivit ses études avec Stelios Kafantaris au conservatoire grec où il obtint son diplôme de violon à l'âge de 16 ans. Une bourse de la Fondation Onassis lui permit de participer aux cours de maître de Joseph Gingold (un élève d'Ysaÿe) à l'Université d'Indiana aux Etats-Unis.

Kavakos a gagné le concours international Sibelius à Helsinki en 1985 et la médaille d'argent du concours international de violon d'Indianapolis en 1986 avant de rafler, en 1988, les premiers prix des concours de la Fondation Naumburg à New York et Paganini à Gênes en 1988, le tout avant d'avoir 21 ans.

Après avoir fait ses débuts américains en 1986, il fit des tournées annuelles en Amérique du Nord, jouant avec les orchestres symphoniques de Chicago, St-Louis, Baltimore et Montréal, ainsi qu'avec l'Orchestre Philadelphia, l'Orchestre du Minnesota et l'Orchestre Symphonique National de Washington. Suite à ses débuts triomphaux au Japon en 1988 incluant un récital au Casals Hall de Tokyo, Kavakos retourna au Japon dans une tournée avec l'English Chamber Orchestra et il a donné des concerts avec plusieurs orchestres japonais importants.

En Europe, Kavakos travaille beaucoup en Allemagne, Italie, Espagne, Hollande, Scandinavie, République Tchèque, France et Autriche où il fit ses débuts au Festival de Salzbourg en 1994. Il s'est produit avec plusieurs orchestres européens prestigieux dont les principaux orchestres de la radio de l'Allemagne, l'Orchestre Philharmonique Tchèque, l'Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre Philharmonia, l'Orchestre Symphonique de la BBC ainsi que les orchestres philharmoniques d'Oslo et de Rotterdam. Il fit ses débuts aux Proms de la BBC en 1992.

Les principaux festivals auxquels Kavakos a participé incluent à ce jour Salzbourg, Edinburgh, Lucerne, Ludwigsburg, Ravinia, Mostly Mozart, Saratoga et The Hollywood Bowl. Parmi les chefs distingués avec lesquels il a travaillé mentionnons James Conlon, sir Andrew Davis, Charles Dutoit, Neeme Järvi, Ingo Metzmacher, Sakari Oramo, Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Wolfgang Sawallisch, Yevgeny Svetlanov, Yuri Temirkanov, Michael Tilson Thomas, Sándor Végh, Hans Vonk et Franz Welser-Möst.

Parallèlement à sa carrière de soliste et de chambriste, Kavakos participe aussi à de nombreux festivals: en plus de son propre festival annuel de musique chambre au Megaron d'Athènes, il apparaît régulièrement à de nombreux festivals européens de musique de chambre dont ceux d'Osnabrück en Allemagne, Prades en France et Korsholm en Finlande. Boris Pergamenshikov, Bella Davidovitch, Natalia Gutman, Nobuko Imai, Kim Kashkashian, Eugene Istomin, Mstislav Rostropovitch et Lars Vogt entre autres ont été ses partenaires de musique de chambre. Kavakos joue sur le Stradivarius "Falmouth" de 1692.

INSTRUMENTARIUM

Violin: Antonius Stradivarius 1692 'Falmouth'

Bow: Dominique Peccotte c. 1850

Recording data: September 1999 at the Athens Concert Hall, Greece

Balance engineer/Tonmeisterin: Marion Schwebel

Producer: Marion Schwebel

Bruel & Kjaer and Neumann microphones; Lydkraft Tube-Tech MP1A microphone amplifier;

Neve Capricorn digital mixer; Sony PCM 3000 MOD recorder, Stax headphones

Digital editing: Martin Nagorni

Cover text: © Horst A. Scholz 1999

Translations: BIS (English): Arlette Lemieux-Chené (French)

Cover photographs of Leonidas Kavakos: © Adrian Burrows

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

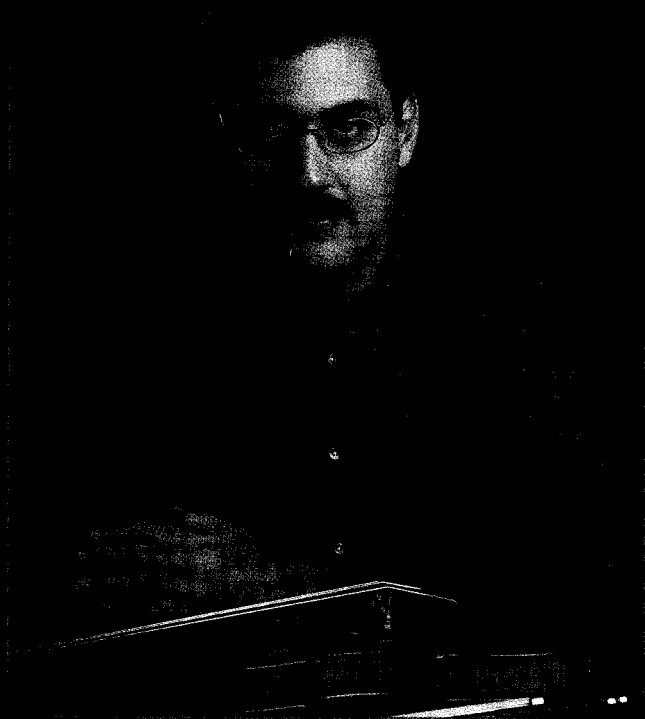
info@bis.se www.bis.se

© & © 1999, BIS Records AB

MEGARON
ATHENS CONCERT HALL

We are indebted to Megaron for generously allowing us to make this recording in the Dimitri Mitropoulos Hall and for the loan of recording equipment. We should especially like to thank the staff of Megaron for their help: Mr. Christos Lambrakis (President), Mr. Nikos Manolopoulos, Mr. Nikos Tsouchlos, Mrs. Eleni Spanopoulou, Mr. Nikos Espialidis, Mr. Babis Blazoudakis, Mr. Andreas Mandopoulos, Mr. Peter De Pian, Mr. Yiorgos Mathioudakis and Mr. Nikos Tsoukas.

David J. Frank