

CD-999 DIGITAL

ILYA GRINGOLTS

P A G A N I N I

PAGANINI, Niccolò (1782-1840)

Introduzione e variazioni sul tema 'Nel cor più non mi sento' **14'18**

from Paisiello's *La molinara*,
for solo violin (?1820)

[1]	INTRODUZIONE. Capriccio	1'27
[2]	TEMA. <i>Andante</i>	1'47
[3]	Variation 1	1'31
[4]	Variation 2	1'43
[5]	Variation 3	1'58
[6]	Variation 4	1'01
[7]	Variation 5	0'51
[8]	Variation 6	2'09
[9]	Variation 7 – CODA	1'45

[10] **La Campanella** **8'33**

for violin and piano (1826)
from Violin Concerto No. 2, Op. 7

Ilya Gringolts, violin

[10]-[16] **Irina Ryumina**, piano

[17]-[19] **Lahti Symphony Orchestra** conducted by **Osmo Vänskä**

[11] **Cantabile** for violin and piano **3'30**

Moses-Fantasie **8'40**

(Bravour Variationen für die G-Saite)
for violin and piano

[12]	INTRODUZIONE. <i>Adagio</i>	3'08
[13]	TEMA. <i>Tempo alla Marcia</i>	1'23
[14]	Variation 1	1'23
[15]	Variation 2	1'39
[16]	Variation 3	1'07

Concerto No. 1 in D major **for Violin and Orchestra** **35'53**

Op. 6 (?1817)

[17]	I. <i>Allegro maestoso</i>	20'24
[18]	II. <i>Adagio</i>	5'59
[19]	III. <i>Allegro spiritoso</i>	9'17

What could be more natural for a brilliant young violinist at the start of his career than to turn to the music of **Niccolò Paganini**, the prototype of all instrumental virtuosi, a man whose fiddling was so extraordinary that it was popularly believed that he was in league with the very Devil himself. (The claim that the Church refused him the last rites probably has more to do with his own reservations about the faith than to his supposedly diabolical connections!)

Paganini did not actually start to play the violin until he was already seven. His musical education had begun two years earlier with the mandolin, which may explain his subsequent proficiency on the guitar. As one would expect, the young Paganini made prodigious progress and a visit to Genoa by the dazzling Polish violinist Duranowski inspired him to technical feats on the instrument hitherto unknown in Italy. Before he was thirteen he moved with his father to Parma where his instruction seems to have been largely confined to composition, as there was no one able to teach him anything more about playing the violin. Indeed it was composition and the study of other violin compositions – not least Locatelli's *L'arte del violino* – that inspired him to develop his own playing.

At the age of eighteen Paganini moved with his brother to Lucca. His playing was highly acclaimed by the citizens and he was soon appointed leader of the new national orchestra. In 1805 Napoleon's sister was installed as ruler of Lucca and she replaced the existing orchestras by a new court orchestra. The new ruler knew nothing of Paganini's instrumental brilliance, so he was at first relegated to the second desk of the orchestra. In due course he was appointed solo violinist at the court and it was at this time that he began to experiment with the sonorities of the instrument by restricting himself first to two strings and ultimately to the G string alone – a technique that finds full expression in the *Moses Fantasy* based on a theme from Rossini's opera *Mosè in Egitto*.

In time the court was no longer able to support the orchestra and, though the brothers Paganini were both retained as musicians, Niccolò rapidly became dissatisfied with the limitations of musical life at Lucca – mainly occupied, as he was, with teaching the prince to play the violin – and in December 1809 he left the city to pursue an independent career. He started by travelling widely in Italy, developing his skills at mesmerizing an audience, and finally he conquered Milan where he first attracted international notice as 'unquestion-

ably the leading and greatest violinist in the world’.

Though he enjoyed enormous success in his native Italy, Paganini still did not feel ready to launch himself on the musical capitals of Europe. It would seem that he was worried about not being recognized as a serious musician unless he could demonstrate his performing skills in works that he had composed himself. He now began to write his own concertos and he gave the first performance of the work known as *Violin Concerto No. 1* in Naples in 1819. In 1820 Ricordi published his first six opus numbers, including the famous *24 Caprices* which were generally regarded by contemporary violinists as unplayable – that is, until Paganini had demonstrated just how they could be played!

At last, in 1828, Paganini crossed the alps for Vienna with his son Achille and the boy's mother, the singer Antonia Bianchi. In Vienna he was triumphant, playing 14 concerts during his first spring there as well as receiving an appointment at the court. Prague proved to be less welcoming – he had to have his teeth removed there, which accounts for his characteristic, sunken facial appearance in the mature portraits – but in Germany he was richly rewarded and the critics stressed the emotional force of his playing rather than his technical wizardry.

Paris was initially bowled over, but initial enthusiasm soon gave way to malicious gossip and malevolent rumours. In London, *The Times* cited the high price of the concert tickets as indicative of miserly greed, and his first concert had to be postponed. However, after the concert the newspaper had the good grace to write enthusiastically of his playing as putting him in ‘a class by himself’.

During a relatively brief European career Paganini amassed considerable wealth and widespread fame, but at the cost of his health. He returned to Italy to recuperate, settling in Parma which was ruled, at the time, by the Grand Duchess Marie-Louise of Austria, herself a keen amateur musician. Paganini was soon put in charge of the city's music but, in the usual fashion, things did not run smoothly and after half a year he resigned. He devoted the next year or so of his life to an extraordinary project in Paris: the Casino Paganini, which was doomed to failure as gaming was illegal in the French capital. Paganini lost a lot of money but this did not discourage him from making a generous donation to Berlioz before finally leaving Paris. Indeed, Paganini was noted for his generosity to fellow musicians.

Niccolò Paganini died in Nice in 1840. Always one to follow his own inclinations, he refused the ministrations of the Church during his final illness – though in 1827 he had rejoiced at being created a Knight of the Golden Spur by Pope Leo XII – and, accordingly, the local bishop refused to let the Church bury him. It was not until 1845 that his remains were interred at his home in Parma through the good offices of the Grand Duchess.

Perhaps if Paganini had not been such a phenomenal violinist his achievements as a composer would have been more keenly recognized. Certainly he had a good training in composition and, as we have seen, he was by no means interested in technical brilliance merely for its own sake. He was an avid quartet player, particularly of Mozart, Haydn and Ludwig van Beethoven, and he recognized the genius of Berlioz. Brahms and Schumann admired his music and the latter wrote piano accompaniments to some of Paganini's pieces, while both Brahms and Rachmaninov (and other later composers) made use of the theme from *Caprice No. 24*.

Paganini's music would seem an obvious choice for a young virtuoso in that Paganini is, in a sense, the model of all virtuosos. He communicated a new vision of what the violin might accomplish and he developed the instrument itself by flattening the bridge and by using thinner strings to facilitate harmonics. Yet as one experiences the emotional force of the performances on this disc one comes to realize that Ilya Gringolts is responding not so much to Paganini the violinist but to Paganini the composer. And when one learns that Ilya Gringolts is himself an award-winning composer, as well as a great violinist, it becomes easy to understand his fascination with Niccolò Paganini, another great performer and composer, his senior by some two centuries.

Born in Leningrad (St. Petersburg) in 1982, **Ilya Gringolts** attended music school in his native city where he studied the violin with Tatiana Liberova. He has also taken part in courses given by Itzhak Perlman and by Miroslav Rusin. He won the first of many prizes at an international youth competition in Moscow in 1994 and in 1998 he won the XLV Premio Paganini in Genoa where he was also awarded two special prizes. He is also a prizewinner at the 1998 international 'I am a Composer' competition held in St. Petersburg. Despite his youth, Ilya Gringolts has already given recitals in all the major European

countries. While being impressed by his precocious virtuosity, critics have been unanimous in praising the mature musicality of his performances.

Irina Ryumina attended music school in Leningrad where she studied the piano with Professor Volf as well as studying the organ. She is a prize-winner at the Prague international competition 'Concertino Praha'. She has given masterclasses in Austria and Portugal and has performed widely in Europe as well as in Israel and the USA.

The **Lahti Symphony Orchestra (Sinfonia Lahti)** was founded in 1949 to maintain the traditions of the orchestra established in 1910 by the society Lahti Friends of Music. In recent years the orchestra has developed into one of the most notable in the Nordic countries under the direction of its conductor Osmo Vänskä (chief guest conductor 1985-88, chief conductor since 1988). Sinfonia Lahti presents weekly concerts in the Lahti Concert Hall and in the Church of the Cross; this church is also the venue for all the orchestra's recordings. From the autumn of 1999 the orchestra's home will be the purpose-built Sibelius Hall in Lahti. The orchestra also appears regularly in Helsinki and has performed at numerous festivals. The orchestra has toured in Western Europe and also performs regularly in St. Petersburg. The Lahti Symphony Orchestra records regularly for BIS.

The professional musical life of **Osmo Vänskä** (b. 1953) began as a respected clarinetist, occupying the co-principal's chair in the Helsinki Philharmonic Orchestra for several years. After studying conducting at the Sibelius Academy in Helsinki, he won first prize in the 1982 Besançon International Young Conductor's Competition. His conducting career has featured substantial commitments to such orchestras as the Tapiola Sinfonietta and Iceland Symphony Orchestra; currently he is music director of the Lahti Symphony Orchestra in Finland and chief conductor of the BBC Scottish Symphony Orchestra in Glasgow. He is increasingly in demand internationally to conduct orchestral and operatic programmes, and his repertoire is exceptionally large. His numerous recordings for BIS – many of them with the Lahti Symphony Orchestra – continue to attract the highest acclaim.

Was wäre natürlicher für einen brillanten, jungen Geiger am Anfang seiner Karriere, als sich der Musik **Niccolò Paganinis** zuzuwenden? Dem Violinvirtuosen schlechthin, dessen Spiel so außerordentlich war, daß man allgemein glaubte, er sei mit dem Teufel persönlich im Bunde. (Obwohl die Tatsache, daß die Kirche ihm die letzte Ölung verweigerte, wohl mehr auf seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem christlichen Glauben beruhte, als auf eventuellen diabolischen Verbindungen!)

Erst mit sieben Jahren begann Paganini Violine zu spielen. Seine musikalische Erziehung aber hatte bereits zwei Jahre früher mit dem Erlernen der Mandoline begonnen, welches vielleicht seine späteren Erfolge auf der Gitarre erklärt. Wie zu erwarten machte der junge Paganini erstaunliche Fortschritte. Ein Besuch in Genua bei dem gefeierten polnischen Geiger Duranowski inspirierte ihn zu technischen Kunststücken auf dem Instrument, wie sie bis dahin in Italien unbekannt waren. Noch vor seinem dreizehnten Lebensjahr zog er mit seinem Vater nach Parma, wo sich sein Unterricht größtenteils auf Komposition beschränkte, da sich in dieser Stadt niemand in der Lage sah, ihm mehr auf der Geige beizubringen. Tatsächlich waren es Komposition und das Studium anderer Violinkompositionen – nicht zuletzt Locatellis *L'arte del violino* – die ihn dazu anregten, sein eigenes Spiel weiterzuentwickeln.

Im Alter von achtzehn Jahren zog Paganini mit seinem Bruder nach Lucca. Sein Spiel wurde von der Bevölkerung begeistert aufgenommen, und sehr bald wurde er zum Leiter des neuen nationalen Orchesters bestimmt. Im Jahre 1805 wurde die Schwester Napoleons als Regentin in Lucca eingesetzt. Sie war es, welche die befindlichen Orchester durch ein neues Hoforchester ersetzte. Die neue Regierung wußte nichts von Paganinis musikalischem Können, und so wurde er an das zweite Pult des Orchesters verbannt. Nach einiger Zeit jedoch wurde er zum Solo-Violinisten am Hof ernannt. Zu dieser Zeit begann er, mit dem Klang des Instruments zu experimentieren, indem er sich beim Spiel zunächst auf nur zwei Saiten beschränkte, schließlich nur noch auf die G-Saite, eine Technik, die ihren vollen Ausdruck in der *Moses-Fantasie*, basierend auf Themen aus Rossinis Oper *Moses in Ägypten*, findet.

Inzwischen war der Hof nicht mehr in der Lage, das Orchester zu finanzieren, und obwohl beide Paganini-Brüder als Musiker beibehalten wurden, war Niccolò zunehmend un-

zufrieden mit den beschränkten musikalischen Möglichkeiten in Lucca, nicht zuletzt mit seiner Stellung als Geigenlehrer des Prinzen, die einen Großteil seiner Zeit in Anspruch nahm. 1809 verließ er die Stadt, um seine Karriere unabhängig fortzusetzen. In der Folgezeit bereiste Paganini ganz Italien, und während er die Zuhörer in seinen Bann zog, verfeinerte er seine technischen Fertigkeiten. Schließlich eroberte er Mailand, wo er zum ersten Mal internationales Aufsehen erregte als „zweifelloser führender und größter Geiger der Welt“.

Obwohl er in seiner Heimat Italien großes Ansehen genoß, fühlte sich Paganini noch nicht reif genug für die musikalischen Zentren Europas. Anscheinend befürchtete er, nicht als ernstzunehmender Musiker anerkannt zu werden, solange er seine technischen Fähigkeiten nicht anhand eigener Kompositionen zeigen konnte. Deshalb begann er, eigene Konzerte zu schreiben, wovon das als *Violinkonzert Nr.1* bekannte von ihm 1819 in Neapel uraufgeführt wurde. 1820 veröffentlichte Ricordi seine ersten sechs Opusnummern, darunter die berühmten *24 Capricen*, die unter den Geigern seiner Zeit einhellig als unspielbar galten, solange, bis Paganini demonstrierte, wie man sie spielen kann.

Endlich, 1828, wagte Paganini den Sprung über die Alpen nach Wien, zusammen mit seinem Sohn Achille und dessen Mutter, der Sängerin Antonia Bianchi. In Wien feierte er Triumphe, gab in seinem ersten Frühling dort vierzehn Konzerte und erhielt schließlich auch hier eine Anstellung am Hof. Während er in Prag weniger gute Erfahrungen machte – hier ließ er sich sämtliche Zähne entfernen, was sein charakteristisch eingefallenes Gesicht auf den meisten Darstellungen erklärt – wurde er in Deutschland groß gefeiert, wenn auch die Kritiken die emotionale Stärke seines Spiels mehr lobten als seine technische Brillanz.

In Paris wurde er zunächst mit Begeisterung empfangen, jedoch wich der anfängliche Enthusiasmus bald übler Nachrede und böswilligen Gerüchten. Die *Times* in London nannte die hohen Eintrittspreise einen Ausdruck von maßloser Gier, was dazu führte, daß das Konzert verschoben werden mußte. Dennoch schrieb dieselbe Zeitung nach dem Konzert außerordentlich begeistert über Paganini, indem sie sein Spiel „eine Klasse für sich“ nannte.

Während seiner relativ kurzen Karriere im Ausland erreichte Paganini einen beträchtlichen Wohlstand und allgemeinen Ruhm, dies allerdings auf Kosten seiner Gesundheit. Einigermaßen erholt kehrte er nach Italien zurück und ließ sich in Parma nieder, das zu

dieser Zeit von der Großherzogin Marie-Louise von Österreich, selbst eine ambitionierte Amateurmusikerin, regiert wurde.

Paganini wurde sehr bald mit der Betreuung des städtischen Musiklebens beauftragt, jedoch, wie schon öfters, liefen für ihn die Dinge nicht so, wie sie sollten, und bereits nach einem halben Jahr gab er resigniert auf. Das folgende Jahr widmete er sich einem außergewöhnlichen Projekt, dem „Casino Paganini“ in Paris. Ein Projekt, das von vornherein zum Scheitern verurteilt war, da das Glücksspiel in der französischen Hauptstadt verboten war. Paganini verlor dabei eine Unmenge Geld, was ihn jedoch nicht davon abhielt, Berlioz eine größere Spende zukommen zu lassen, bevor er Paris endgültig verließ. Tatsächlich war Paganini bekannt für seine Freigebigkeit anderen Musikern gegenüber.

Niccolò Paganini starb 1840 in Nizza. Da er immer seinen persönlichen Ansichten folgte, lehnte er den Beistand der Kirche in den Tagen vor seinem Tod ab. Obwohl er 1827 von Papst Leo XII. zum Ritter vom Goldenen Sporn ernannt wurde, verweigerte der Bischof der Stadt ihm ein kirchliches Begräbnis. Erst 1845 wurden dank der Unterstützung der Großherzogin seine sterblichen Überreste in Parma beigesetzt.

Wäre Paganini nicht ein so überaus phänomenaler Virtuose gewesen, hätten seine Leistungen als Komponist eventuell mehr Aufsehen erregt. Mit Sicherheit war er gewohnt zu komponieren und war an technischer Brillanz aber nur soweit interessiert, wie es sein eigenes Spiel betraf. Als begeisterter Streichquartettspieler liebte er besonders die Quartette Mozarts, Haydns und Ludwig van Beethovens, und schon früh erkannte er das Genie Berlioz'. Brahms und Schumann verehrten seine Musik, letzterer schrieb Klavierbegleitungen zu einigen von Paganinis Stücken, während sowohl Brahms als auch später Rachmaninow (und einige weitere Komponisten) das Thema aus dem *Caprice Nr. 24* verarbeiteten.

Für einen jungen Virtuosen liegt es nahe, sich mit der Musik Paganinis zu beschäftigen, da Paganini in gewisser Weise das Modell aller Violinvirtuosen darstellt. Er schuf eine neue Vorstellung von dem, was die Vollendung der Violine ausmacht, und entwickelte auch das Instrument an sich weiter, indem er den Steg abflachte und dünnere Saiten verwendete, um den Klang der Flageolett-Töne zu verbessern. Die ausdrucks- und kraftvolle Interpretation auf dieser CD läßt den Hörer fühlen, daß Ilya Gringolts mehr dem Komponisten als dem Virtuosen Paganini huldigt. Und man kann verstehen, daß Ilya Gringolts – der sowohl für

seine eigenen Kompositionen, als auch für seine Begabung als Geiger Auszeichnungen gewann – eine solche Faszination für Niccolò Paganini empfindet, für einen anderen großen Musiker und Komponisten, ihm vor etwa zweihundert Jahren den Wegweisend.

Geboren 1982 in Leningrad (St. Petersburg) besuchte **Ilya Gringolts** die Musikschule seiner Heimatstadt und studierte Violine bei Tatiana Liberova. Er war Teilnehmer an Kursen mit Itzhak Perlman und Miroslav Rusin. 1994 gewann er den ersten von mehreren Preisen bei einem internationalen Jugendwettbewerb in Moskau, 1998 neben zwei Sonderauszeichnungen den „XLV Premio Paganini“. Ferner ist er Preisträger des internationalen Wettbewerbs „I am a composer“, der 1998 in St. Petersburg stattfand. Ungeachtet seines Alters konzertierte Ilya Gringolts bereits in vielen Ländern Europas und wurde in den Kritiken neben seiner beachtlichen frühreifen Virtuosität einstimmig für die musikalische Reife seines Vortrages gelobt.

Irina Ryumina besuchte die Musikschule in Leningrad (St. Petersburg), wo sie bei Professor Volf Klavier und Orgel studierte. Sie ist Preisträgerin des internationalen Wettbewerbs „Concertino Praha“ und hat Meisterkurse in Österreich und Portugal gegeben. Sie konzertiert sowohl in Europa, in Israel als auch in den USA.

Das **Symphonieorchester Lahti** (Sinfonia Lahti) wurde 1949 gegründet, um die Traditionen des 1910 von der Gesellschaft der Lahtier Musikfreunde gegründeten Orchesters aufrechtzuerhalten. In den letzten Jahren entwickelte sich das Orchester zu einem der bemerkenswertesten in den skandinavischen Ländern, dies unter der Leitung des Dirigenten Osmo Vänskä (erster Gastdirigent 1985-88, Chefdirigent seit 1988). Die Sinfonia Lahti bringt allwöchentliche Konzerte im Konzerthaus Lahti und in der Kreuzkirche; in dieser Kirche werden auch sämtliche Aufnahmen des Orchesters gemacht. Ab Herbst 1999 wird die eigens dazu gebaute Sibeliushalle in Lahti das Orchester beheimaten. Das Orchester erscheint auch regelmäßig in Helsinki und spielte bei zahlreichen Festivals. Das Orchester unternahm Konzertreisen in Westeuropa und spielt regelmäßig in St. Petersburg. Es macht regelmäßige Aufnahmen für BIS.

Osmo Vänskä begann sein musikalisches Berufsleben als geachteter Klarinetttist, während mehrerer Jahre als zweiter Soloklarinetttist des Helsinkier Philharmonischen Orchesters. Nach Dirigierstudien an der Sibeliusakademie in Helsinki gewann er den ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb für junge Dirigenten in Besançon 1982. Während seiner Dirigentenkarriere widmete er der Tapiola Sinfonietta und dem Isländischen Symphonieorchester viel Zeit; derzeit ist er musikalischer Leiter des Symphonieorchesters Lahti und Chefdirigent des BBC Scottish Symphony Orchestra in Glasgow. Auf der internationalen Ebene wird er immer mehr gesucht, um Orchester- und Opernprogramme zu dirigieren, und sein Repertoire ist außerordentlich groß. Seine zahlreichen Aufnahmen für BIS – viele von ihnen mit dem Symphonieorchester Lahti – ernten immer wieder das höchste Lob.

Qu'est-ce qui serait plus naturel pour un brillant jeune violoniste au début de sa carrière que de se tourner vers la musique de **Niccolò Paganini**, le prototype de tous les virtuoses instrumentaux, un homme dont le jeu était si extraordinaire qu'on croyait qu'il avait fait un pacte avec le diable lui-même. (L'affirmation que l'Eglise lui aurait refusé les derniers sacrements provient plus de ses propres réserves sur la foi que de ses supposées connexions diaboliques!)

En fait, Paganini ne commença pas à jouer du violon avant l'âge de sept ans. Il avait entrepris ses études musicales deux ans avant déjà avec la mandoline, ce qui pourrait expliquer sa compétence ultérieure en guitare. Comme on s'y attendrait, le jeune Paganini fit des progrès prodigieux et une visite à Gênes chez l'éblouissant violoniste polonais Duranowski lui inspira des prouesses techniques sur l'instrument jusque-là inconnues en Italie. Avant l'âge de 13 ans, il se rendit avec son père à Parme où son instruction semble s'être en majeure partie restreinte à la composition puisque personne ne pouvait plus lui apprendre quoi que ce soit en matière de violon. Ce fut la composition et l'étude d'autres pièces pour violon – surtout *L'arte del violino* de Locatelli – qui lui inspira de développer son propre jeu.

À l'âge de 18 ans, Paganini déménagea avec son frère à Lucca. Son jeu était hautement acclamé par les citoyens et il fut rapidement choisi comme premier violon du nouvel

orchestre national. En 1805, la sœur de Napoléon devint dirigeante de Lucca et elle remplaça les orchestres existants par un nouvel orchestre de cour. La nouvelle dirigeante ne savait rien du brillant instrumental de Paganini et il fut d'abord relégué au second pupitre de l'orchestre. A la longue, il devint violoniste solo à la cour et c'est alors qu'il commença à expérimenter avec les sonorités de l'instrument en se restreignant d'abord à deux cordes puis à la seule corde de sol, une technique qui trouve sa pleine expression dans la *Fantaisie de Moïse* basée sur un thème de l'opéra *Moïse en Egypte* de Rossini.

Avec le temps, la cour ne suffit plus aux besoins de l'orchestre et, quoique les frères Paganini fussent gardés comme musiciens, Niccolò devint rapidement mécontent des limitations de la vie musicale à Lucca – son occupation principale étant d'apprendre au prince à jouer du violon – et, en décembre 1809, il quitta la ville pour poursuivre une carrière indépendante. Il commença à voyager partout en Italie, développant son pouvoir magnétique sur le public et il finit par conquérir Milan où il s'attira l'attention internationale comme "indiscutablement le plus grand violoniste du monde".

Malgré son succès énorme dans son Italie natale, Paganini ne se sentait pas encore prêt à se lancer dans les capitales musicales de l'Europe. Il semble qu'il s'inquiétait de ne pas être reconnu comme un musicien sérieux à moins de pouvoir démontrer sa dextérité dans des œuvres qu'il avait composées lui-même. Il commença alors à écrire ses propres concertos et il donna la création de l'œuvre connue comme le *Concerto pour violon no 1* à Naples en 1819. En 1820, Ricordi publia ses six premiers numéros d'opus dont les célèbres *24 Caprices* qui étaient généralement considérés comme injouables par les violonistes contemporains, c'est-à-dire jusqu'à ce que Paganini ait démontré juste comment ils pouvaient être joués!

Finalement, en 1828, Paganini traversa les Alpes pour Vienne avec son fils Achille et la mère du garçon, la cantatrice Antonia Bianchi. Il remporta un triomphe à Vienne; il joua 14 concerts au cours de son premier printemps dans la ville et il fut engagé par la cour. Quoique Prague se montrât moins accueillante – il dut s'y faire arracher les dents, ce qui explique son faciès creux sur les portraits de sa maturité – en Allemagne, il fut abondamment récompensé et les critiques soulignèrent la force émotionnelle de son jeu plutôt que sa sorcellerie technique.

Paris fut d'abord renversée mais l'enthousiasme initial fit vite place à du commérage malicieux et des rumeurs malveillantes. A Londres, le *Times* écrivit que le prix des billets de concert indiquait une cupidité avaricieuse et son premier concert dut être retardé. Après le concert cependant, le journal eut la bonne grâce d'écrire avec enthousiasme sur son jeu et de le mettre dans "une classe à part".

Au cours d'une carrière européenne relativement brève, Paganini devint passablement riche et célèbre mais au prix de sa santé. Il retourna en Italie pour récupérer ses forces et s'installa à Parme qui était sous la férule à ce moment-là de l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, elle-même une musicienne amateur enthousiaste. Paganini fut rapidement en charge de la musique de la ville mais, comme d'habitude, les choses ne tournèrent pas comme prévu et il résigna ses fonctions après six mois. Il consacra l'année suivante à peu près de sa vie à un projet extraordinaire à Paris: le Casino Paganini qui était voué à l'échec puisque le jeu était illégal dans la capitale française.

Niccolò Paganini mourut à Nice en 1840. Toujours celui qui suivait ses inclinaisons, il refusa le ministère de l'Eglise au cours de sa dernière maladie – quoiqu'en 1827 il se fût réjoui d'être fait Chevalier de l'Eperon d'Or par le pape Léon XII – et, conséquemment, l'évêque local lui refusa l'enterrement en terre bénite. Ce n'est qu'en 1845 que ses restes furent enterrés chez lui à Parme grâce aux bons soins de l'archiduchesse.

Si Paganini n'avait pas été un violoniste aussi phénoménal, ses réalisations en compositions auraient peut-être été reconnues avec plus de bienveillance. Il avait assurément eu une bonne formation en composition et, comme nous l'avons vu, il ne s'intéressait absolument pas au brillant technique en soi seulement. Il était un averse joueur de quatuor, en particulier de Mozart, Haydn et Ludwig van Beethoven et il reconnut le génie de Berlioz. Brahms et Schumann admirèrent sa musique et ce dernier écrivit des accompagnements de piano à certaines pièces de Paganini tandis que Brahms et Rachmaninov (et d'autres compositeurs ensuite) se servirent du thème du *Caprice no 24*.

La musique de Paganini semble avoir été un choix évident pour jeune virtuose puisque Paganini est, en un sens, le modèle de tous les virtuoses. Il a communiqué une nouvelle vision de ce que le violon peut accomplir et il développa l'instrument lui-même en aplanissant le pont et en utilisant des cordes plus minces qui facilitent les harmoniques. Pour-

tant, quand on fait l'expérience de la force émotionnelle des exécutions sur ce disque, on en vient à comprendre que Ilya Gringolts ne répond pas tant à Paganini le violoniste qu'à Paganini le compositeur. Et quand on apprend qu'Ilya Gringolts est lui-même un compositeur prisé ainsi qu'un grand violoniste, il devient facile de comprendre sa fascination pour Niccolò Paganini, un autre grand exécutant et compositeur, son aîné de quelque deux cents ans.

Né à Leningrad (St-Petersbourg) en 1982, **Ilya Gringolts** alla à l'école de musique de sa ville natale où il étudia le violon avec Tatiana Liberova. Il participa aussi à des cours donnés par Itzhak Perlman et Miroslav Rusin. Il gagna le premier de plusieurs prix lors d'un concours international pour la jeunesse à Moscou en 1994 et, en 1998, il gagna le XLV Premio Paganini à Gênes où on lui décerna aussi deux prix spéciaux. Il est également lauréat au concours international "Je suis un compositeur" tenu à St-Petersbourg en 1998. Malgré son jeune âge, Ilya Gringolts a déjà donné des récitals dans tous les pays européens majeurs. Tout en étant impressionnés par sa virtuosité précoce, les critiques sont d'accord pour faire l'éloge de la musicalité mûre de ses interprétations.

Irina Ryumina est allée à l'école de musique à Leningrad où elle a étudié le piano avec le professeur Volf et fait de l'orgue. Elle est lauréate du concours international "Concertino Praha" de Prague. Elle a donné des classes de maître en Autriche et au Portugal et elle s'est produite partout en Europe ainsi qu'en Israël et aux Etats-Unis.

L'Orchestre Symphonique de Lahti (Sinfonia Lahti) fut fondé en 1949 pour maintenir les traditions de l'orchestre établi en 1910 par la société Les Amis de la Musique de Lahti. Ces dernières années, sous la direction de son chef Osmo Vänskä (principal chef invité de 1985 à 88, chef principal depuis 1988), l'orchestre est devenu l'un des plus remarquables des pays nordiques. La Sinfonia Lahti présente des concerts hebdomadaires à la Salle de concerts de Lahti et à l'église de la Croix. A partir de l'automne 1999, la résidence de l'orchestre sera le Hall Sibelius bâti à cette fin à Lahti. La formation joue aussi régulièrement à Helsinki et elle s'est produite lors de nombreux festivals. L'orchestre a fait des

tournées en Europe de l'Ouest et se produit régulièrement à Saint-Pétersbourg. L'Orchestre Symphonique de Lahti enregistre régulièrement sur étiquette BIS.

Osmo Vänskä (1953-) commença sa vie musicale professionnelle comme distingué clarinetiste, occupant le poste de principal associé à l'Orchestre Philharmonique de Helsinki pendant plusieurs années. Après avoir étudié la direction à l'Académie Sibelius à Helsinki, il gagna le premier prix du concours international pour jeunes chefs d'orchestre de Besançon en 1982. Sa carrière de chef lui a amené plusieurs engagements importants avec par exemple la Sinfonietta Tapiola et l'Orchestre Symphonique de l'Islande; il est présentement directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Lahti en Finlande et chef principal de l'Orchestre Symphonique Ecossais de la BBC à Glasgow. Il est de plus en plus demandé sur la scène internationale pour diriger des orchestres et des opéras et son répertoire est exceptionnellement étendu. Ses nombreux enregistrements sur BIS – dont plusieurs avec l'Orchestre Symphonique de Lahti – continuent de soulever un immense enthousiasme.

Recording data: [1-9] January 1999 at Länna Church, Sweden; [10-16] January 1999 at Nybrokajen 11 (formerly the Academy of Music) Stockholm, Sweden; [17-19] September 1998 at the Church of the Cross, Lahti, Finland

Balance engineer/Tonmeister: [1-16] Jens Braun; [17-19] Hans Kipfer
Neumann microphones, Yamaha O2R mixer, Genex GX 8000 MOD-recorder, Stax headphones

Producer: Jens Braun

Digital editing: Annette Riechers

Cover text: © BIS 1999

Translations: Anke Budweg (German); Arlette Lemieux-Chéné (French)

Photographs of Ilya Gringolts and Irina Ryumina: © Henrik Svanberg

Photograph of Osmo Vänskä: © Eastpress Oy / Seppo J.J. Sirkka

Typesetting, lay-out: Kylvikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

INSTRUMENTARIUM

Violin: Omobono Stradivarius. 1737

Bow: Kolase, Poland

Piano: Steinway D

Piano technician: Stefan Olsson

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

© 1998 & 1999; © 1999, BIS Records AB

Ilya Gringolts

Osmo Vänskä

Irina Ryumina